

Le boul'pat des lycéens

Le Japon entre tradition et modernité

Coline Arnaud

Chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France (2015-2018)

Ingénieur pédagogique

Chargée de cours à l'Université Paris-Saclay

Doctorante

Un exemple culturel entre tradition et modernité : le manga

Le terme manga réunit les idéogrammes japonais signifiant littéralement image ; dessin et involontaire ; vulgaire ; grossier ; malhabile ; arbitraire. Le manga trouve ses racines aussi loin que le 6ème siècle, lors de l'implantation du bouddhisme depuis le continent. Les Japonais s'attellent à la tâche de construire de nombreux temples en l'honneur de cette nouvelle foi religieuse adoptée, à l'instar de la civilisation chinoise. Sur les murs externes de certains de ces temples, les premiers artistes provocateurs du Japon dessinent des caricatures et autres dessins grotesques (...)

Au 17ème siècle, l'apparition des estampes développe l'utilisation du symbolisme pour capturer en une image un sentiment, une ambiance ou une impression. Culture populaire de l'époque d'Edo (1604-1868), l'estampe influence fortement le manga moderne par sa force visuelle. C'est l'artiste Hokusai (1814-1834) qui crée le terme manga pour nommer une série de ses peintures constituées de grimaces et de caricatures. Par la suite, les mangas du 20ème siècle seront souvent employés en tant que satire féroce du pouvoir, de la politique et des problèmes de société (à l'exception de la période militariste s'étendant de 1931 à 1945 où la censure oblige les mangaka à se mettre au service de l'Etat pour soutenir l'effort de guerre). Aujourd'hui encore, le manga porte un regard critique sur les problèmes de société.

Texte extrait de : https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3667/Manga_v2.pdf

Quelques thèmes d'inspirations

(extrait du dossier de presse de l'exposition *Japon-Japonisme* / musée des Arts décoratifs)

5. Charlotte Perriand —
Chaise longue basculante
Japon, 1940
Musée des Arts Décoratifs
© MAD Paris /
Jean Tholance
Adagp, Paris, 2018

6. François-Eugène
Rousseau —
« Mont Fuji »
Vase
Paris, vers 1884
Musée des Arts Décoratifs
© MAD Paris /
photo Jean Tholance

La « nature », source d'inspiration chère aux artistes japonais et occidentaux, plonge le visiteur dans l'univers végétal, floral et animal, dont les motifs inspirés par la faune et la flore ont ouvert tout un champ lexical ornemental et symbolique qui a participé au fondement du Japonisme.

Le « temps » et les liens que les japonais entretiennent avec leur propre histoire est illustré à travers le rythme des saisons et la vie traditionnelle à l'époque d'Edo (1603-1868). Les sujets relatifs au quotidien et aux usages, tels que les cérémonies du thé, de l'encens et de la calligraphie ou liés à la spiritualité, convient le visiteur à un moment de contemplation.

6.

En abordant le thème du « mouvement », l'exposition met en exergue la capacité de l'art japonais à saisir l'instant présent et dont les artistes européens se sont emparés. Représenté dans les spectacles de théâtre et de sumo, à travers les costumes, les masques et les estampes, le mouvement s'exprime également par les lignes de certains objets anciens et contemporains. Il se manifeste aussi à travers les échanges commerciaux et artistiques entre la France et le Japon du *xvii*^e siècle à nos jours. Les productions du mouvement *Mingei*, à l'exemple du tabouret *Butterfly* de Yanagi Sôri et de la chaise longue en bambou de Charlotte Perriand, en offrent une parfaite illustration.

5.

7. *Vêtement d'armure*
(jinbaori) —
Japon
Musée des Arts Décoratifs
© MAD, Paris /
Jean Tholance

8. *Genlis et Baulhard* —
Vase
Paris, vers 1863
Musée des Arts Décoratifs
© MAD, Paris /
photo Jean Tholance

Enfin, le parcours s'achève avec « les innovations » qui s'illustrent depuis la fin du ^{xix}e siècle avec les procédés techniques japonais traditionnels comme le grès, les laques et le métal et couvrent les domaines du graphisme, des objets et de la mode évoquant ainsi les influences artistiques qui se mêlent aux procédés les plus novateurs. Cette dernière partie convoque les grands noms de la mode des ^{xix}e et ^{xx}e siècles : de Madeleine Vionnet à Watanabe Junya en passant par Paul Poiret, Issey Miyake, Koshino Junko, Rei Kawakubo (Comme des garçons) et John Galliano.

7. Le Musée des Arts Décoratifs, en retraçant les moments forts de cette histoire d'échanges, au cœur de ses collections d'une diversité et d'une qualité remarquable, rappelle l'évidence des regards croisés entre les manifestations esthétiques entre la France et le Japon par-delà les siècles.

Petite bibliographie sélective

Films

Naomie Kawase, *Les délices de Tokyo*, 2015.

Livres de cuisine

Chiba, Yoshio Frédéric, *Un Japonais devenu pâtissier parisien : récit*, trans. by Joël Perrin, 1 vols

Cuisine du monde, Japon, Cuisine que j'aime, 17, Vanves: Hachette-le Livre de Paris, 2004.

Dekura, Hideo, *Cuisine japonaise : 100 recettes modernes et traditionnelles*, Saveurs d'Asie, 1 vols, Chamalières: Artémis éditions, 2016

Feller-Girod, Thomas, and Bernard Radvaner, *La cuisine du Japon*, Fait maison d'ailleurs, 13, 1 vols, Paris: Hachette cuisine, 2015

Kié, Laure, and Patrice Hauser, *Pâtisseries japonaises*, Le goût du Japon, 1 vols

Tallec, Anne H., and Jean-Pierre Duval, *Cuisine japonaise : voyage au Japon Yoshihiro Murata, Akikazu Fujiguchi, Koji Ueshima*, 1 vols, Sommières: R. Pages, 2010

Yoshikawa, Hugo, and Daizō Hashida, *Gohan : la cuisine japonaise en manga*, 1 vols, Paris: Théma press éditions, 2012

Manga sur la cuisine japonaise

Hashiguchi, Takashi, *Yakitate Ja-pan !! : un pain c'est tout*, Paris: Delcourt, 2005

Ishikawa, Saburō, *Aya : conseillère culinaire*, Doki-doki (Charnay-lès-Mâcon: Bamboo éd, 2007)

Igarashi, Daisuke, *Petite forêt*, 1, trans. by Xavier Hébert and Naomiki Satō, Sakka, 1 vols (Bruxelles) [Paris: Casterman, 2008]

Kodaka, Nao, *Un amour de bentô*, 1, Pika shōjo, 1 vols, Boulogne: Pika éd, 2012

Komura, Ayumi, *J'[aime] les sushis*, Collection Sakura, Paris: Delcourt-Akata, 2010

Masui, Chihiro, Richard Haughton, and Shūsaku Nakata, *Sushi manga : recettes illustrées et expliquées en BD*, 1 vols, Paris: Flammarion, 2012

Nishimura, Mitsuru, and Takurō Kajikawa, *Le chef de Nobunaga*, 01, Le chef de Nobunaga, 1 vols

Takada, Sanko, *Mangeons !*, 1, Sakka, 1 vols, Paris: Casterman, 2014

Sites internet :

Le site officiel de la ville de Tokyo propose de nombreuses vidéos sur le lien entre culture traditionnelle et modernité :

<https://tokyotokyo.jp/about/unique/>

Le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France possède de très nombreuses photos sur le thème du japon :

<https://gallica.bnf.fr/html/und/asie/france-japon>

La BnF met également à disposition des enseignants une bibliographie complète de plus de 200 références dans tous les domaines :

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09/saison_japon_ressources_bnf.pdf

L'académie de Paris proposent un ensemble de références bibliographiques dans le domaine du cinéma, de l'art de vivre et de la culture sur le thème du Japon, dans le cadre de « Japonisme 2018 » :

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1606841/cinema-saacj

Le Musée des Arts décoratifs propose un dossier de presse sur l'exposition « Japon Japonisme » (extraits ci-dessus) :

<https://madparis.fr/IMG/pdf/dp-japon-japonismes-fr.pdf>

Où et comment chercher des informations, des sources d'inspiration?

Gallica est la bibliothèque numérique de documents libres de droits de la BnF. Vous pouvez la consulter de n'importe quel ordinateur, même hors de la BnF. **Son accès et ses services sont gratuits.**

Elle offre plus de 4 millions de documents : livres, images et photographies, presse et revues, manuscrits, enregistrements sonores, etc..

1. Comment chercher ?

Par le nom de l'auteur.

Par le titre du document.

Par des mots clés : héros, héroïsme, courage, force,...

2. Comment consulter ?

Des outils pour filtrer les résultats par type de documents, par date et par auteur sont disponibles à gauche de l'écran.

The screenshot shows the Gallica website interface. The search bar contains 'croquemouche' and the results page displays 130 results. The left sidebar offers filtering options: 'Site de consultation' (Gallica, Bibliothèque municipale de Dijon), 'Type de document' (Presse et revues, Livres, Images), and 'Affiner' (Auteur, Date d'édition, Thème, Version, Langue, Mode texte, Type d'accès). The main content area shows four search results:

- Déjeuner du mariage des époux et .** [Yonn Description ... en croûteTête de veau sauce verteD vanille et pistacheCorbeilles de FruitsListe des boissr Description Contexte : Collection des menus > Vie Document accessible sur le site de Bibliothèque m Informations détaillées
- Grand livre des pâtissiers et des confiseur:** Informations détaillées Extrait 1 : Collez le croquemouche sur le peilil tam Extrait 2 : Ce croquemouche, dressé dans les con Extrait 3 : DESSIN 125. -- CROQUEMBOUCHE EN TC
- La cuisinière de la campagne et de la ville annuel) / par M. L.-E. A. (Audot) - 1900** Informations détaillées Extrait 1 : Croquemouche, (Entremets.) Nom ridicu quartiers d'oranges et Extrait 2 : Croquemouche Extrait 3 : Croquemouche
- Dictionnaire général de la cuisine français nécessaires à la confection des aliments n** Informations détaillées

10' de présentation – 10' d'entretien

LE JAPON : pays des contrastes : entre tradition et modernité

Partie 1	<p>Le point de départ du projet. Pour guider les élèves dans leur rédaction, il leur est proposé de répondre à 3 questions :</p> <p>Quelle spécificité du Japon vous a inspiré ? (Présentation de cette spécificité : historique, culturelle, géographique, etc...)</p> <p>Pourquoi ce choix ? (les motivations, présentation des contrastes, ce qui fait qu'elle correspond bien à la demande, etc...)</p> <p>Quels choix faites-vous pour le représenter dans vos créations culinaires ? (techniques de réalisation, ingrédients, montages, décoration)</p>
Partie 2	<p>Le processus de réflexion, la recherche documentaire en répondant à 2 questions</p> <p>Où sommes-nous allés chercher de l'information ? L'information est partout. Pensez à consulter aussi bien les sites internet que les CDI, les bibliothèques municipales, la radio, la télévision, etc... Vos propres centres d'intérêts peuvent également vous servir et être sollicités dans le cadre de ce dossier (sport, musique ou autres), si vous pouvez les relier au sujet</p> <p>Pourquoi avons-nous choisi ces sources ?</p> <p>Pensez bien à préciser les références bibliographiques (nom de l'auteur, titre de l'ouvrage, année d'édition...).</p> <p>Vous êtes vivement encouragé(e) à insérer dans cette partie toutes les images qui vous ont inspirées pour votre création quelque soit le support (tableau, photo, publicité, capture d'écran, de vidéo ou autre). Vous pouvez présenter le tout d'une manière hiérarchisée ou sous la forme d'un moodboard.</p>
Partie 3	<p>La création finale. Les élèves décrivent leur création et répondent à la question :</p> <p>En quoi ma création présente-t'elle le contraste entre tradition et modernité ?</p>
Partie 4	<p>Un croquis de l'oeuvre de départ et un croquis de l'oeuvre finale</p>

Tout dossier manquant entrainera 0 aux points de la partie DOSSIER.

Format : 10 pages maximum.

Le dossier respectera la progression énoncée.

Une attention particulière sera portée à l'expression personnelle des élèves et à leur faculté à mobiliser une culture générale à partir d'un sujet imposé.
