

Iconographie et représentation des territoires coréens

Caroline O'Hara

Analyse picturale de l'esthétique et du symbolisme dans
les œuvres coréennes

La nation coréenne est une des plus anciennes du monde, elle s'est développée à travers les périodes et les dynasties et a su se battre pour défendre et conserver des caractéristiques personnelles et identitaires. Sa longue histoire marquée de combats a touché ce peuple qui s'est déployé culturellement et artistiquement. L'art coréen est en étroite relation avec l'évolution de cette nation. Tout comme la culture, il a suivi sa quête à la recherche d'un idéal esthétique et symbolique. Pour bien saisir l'art coréen, il faut tout d'abord comprendre et identifier les différentes valeurs et croyances de ce peuple. Cette nation est en constante relation avec la nature. Mise en valeur dans la plupart des œuvres coréennes, la nature jouit d'une beauté et d'une simplicité exceptionnelle aux yeux des Coréens et Coréennes. Les œuvres picturales coréennes sont marquées par une esthétique et une symbolique bien particulière qui viennent articuler l'intention de l'auteur en donnant au spectateur une sensation de plaisir et d'envoûtement. Les techniques, les médiums et les icônes parfaitement choisis par l'artiste, donnent au peuple coréen une originalité artistique symbolique particulière.

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Définir l'esthétique coréenne

Esthétique et peinture

La Corée s'est toujours inspirée de la Chine dans le domaine des arts. Cette civilisation a toutefois continuellement su recréer la Chine, mais d'une manière beaucoup plus personnelle. Les Coréens s'inspirent des deux différentes écoles. *L'école du sud*, ou *peinture spontanée et monochrome*. Ce genre de peinture sert principalement à faire naître des émotions et des idées. L'image est plus libre et plus spontanée.

Artiste : Liliane Borodine, 2004
La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Artiste : Yi Ha-ung (1820-1898)

L'école du nord ou *la peinture dite académique*. Les traits sont fins et réfléchis et les couleurs sont plus étalées. Ce type de peinture sert surtout pour représenter des scènes extérieures. Les compositions sont harmonieuses et équilibrées; rien n'est laissé au hasard.

Artiste : Liliane Borodine 2004 La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Les peintres coréens s'inspirent des grands maîtres des dynasties pour développer des compositions beaucoup plus réalistes qui valorisent leur milieu de façon intime mais, en même temps, avec beaucoup d'effets. (Pierre Cambon)

Il y a également le goût de la nature qui reste figé dans les compositions coréennes. Cette saveur d'origine chinoise se transcrit à travers les peintures de paysages coréens. Les compositions coréennes ont des particularités bien définies. Les montagnes se dressent à travers les nuages, les pins surgissent de nulle part. L'artiste a une façon bien à lui de suggérer l'histoire, il va droit au but. Les charpentes picturales sont fabriquées et disposées de façon brutale; l'efficacité, la rapidité et l'abstraction sont les techniques privilégiées. Le spectateur reconnaît habituellement assez rapidement le sujet, il est projeté visiblement dans la scène. Par exemple, un bambou est dessiné sur une feuille de façon à ce qu'il émerge d'un coin et en ressort intensément de l'autre, laissant ainsi une majeure partie de la feuille libre.

Artiste : Liliane Borodine, 2004, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Les artistes aiment jouer avec les compositions décentrées, les cadres flous, les diagonales... L'image nous rappelle souvent une photographie, les zooms, les gros plans, les cadrages décalés et les premiers plans très souvent mis en évidence. Il y a également un immense rapprochement entre la calligraphie et la peinture. C'est en fait le jeu du pinceau qui vient ici jouer un rôle important dans les représentations. L'approche des choses de la nature est simple mais à la fois tellement réaliste. Le but premier est de recréer l'univers qui entoure les artistes. On veut recréer et représenter le monde tel qu'il est réellement. L'approche est donc très sensible, personnelle et intime. Malgré le fait que les artistes veulent ici recréer la nature et leur environnement, le spectateur doit être capable de saisir l'image. Il doit reconnaître le message et non lire la peinture. C'est pourquoi, très souvent, l'impact visuel est majoritairement maximisé.

Artiste : Liliane Borodine, 2004 La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Les éléments de composition, le style de pinceau et le genre de palette utilisé aident à définir le type d'expérience recherché chez le spectateur. Les encres sont soigneusement établies pour créer des tonalités enivrantes qui viennent organiser et identifier les différents éléments de composition ainsi que les vides parfois retrouvés dans les oeuvres. Les différentes couleurs aident également à construire et à renforcer l'idée et la nature transcrite et ce, de façon convaincante. Les différents jeux d'épaisseur des lignes et la force du geste permettent également de structurer l'emplacement des éléments choisis et étudiés par l'auteur. (Pierre Cambon)

Le type de médium utilisé est un moyen efficace pour définir l'esthétique purement coréenne. Le papier teinté de façon naturelle, les supports de soie ou les tissus de textures plus brutes utilisées pour des images sophistiqués par exemple. Cet aspect de nouveauté pique la curiosité du spectateur qui se sent plus enveloppé par l'oeuvre. L'audace et la vitalité retrouvées chez l'artiste coréen montre sa capacité et sa volonté de se détacher des représentations généralement admises dans les arts de l'Asie de l'Est. Cette façon de représenter les choses est également commune dans la production de céramique. L'artisan coréen expose habituellement les traces de modes de production, laissant parfois l'objet à l'état brut pour ainsi venir intégrer la nature et le caractère original de l'objet en question. La finition d'un objet n'est pas nécessairement perçue comme un idéal de beauté chez les Coréens. Les imperfections sont fidèlement conservées pour établir une franchise visuelle et garder les liens naturels. Les artistes coréens ont l'habileté de traiter leurs oeuvres avec une sensibilité telle qu'ils savent parfaitement de quelle façon les laisser naturelles. (Pierre Cambon)

Bouteille verte, Période : 14e et 15e siècle, symbolism and simplicity

Le symbolisme dans l'art coréen

La société coréenne a une multitude d'idéologies, les principes diffèrent énormément mais ont toujours cohabité. C'est pourquoi il est naturel de voir apparaître un imaginaire commun ou plusieurs symboles sont assimilés et compris par la majorité de la population. L'art coréen est passé à travers plusieurs âges, il a également été catégorisé dans différentes disciplines. Grâce aux nombreux symboles associés à cet art, on peut créer des liens et voir à quel point ces différentes disciplines s'entremêlent. Par exemple, le dragon est une icône retrouvée dans le domaine de la peinture et de la céramique et est également symbole bouddhique, confucéen,

Iconographie et représentation des territoires Coréens

shamaniste et daoïste. Les symboles sont une façon de créer des liens et des relations indirectes entre les individus. (Ken Vos)

La nature est depuis toujours un thème central en Asie de l'Est. Les éléments considérés comme essentiels dans la vie de l'homme pour que celui-ci vive en harmonie avec la nature sont présents dans les représentations; les animaux, les poissons, les oiseaux, les fleurs et les arbres. Les oiseaux et les fleurs sont des éléments très utilisés dans les différentes peintures traditionnelles. Parfois, les principes choisis ne sont pas réellement observables dans la vraie vie. Les allusions sont souvent employées (un oiseau, des fleurs; l'hiver: les oiseaux représentent l'énergie et le dynamisme, les fleurs symbolisent la tranquillité et l'aspect statique). Ces différentes images se retrouvent également dans la littérature et les poèmes. Dans les cas où la métaphore est présente, la symbolique devient encore plus forte.

Parfois, les images représentent deux choses différentes (générale ou spirituelle). Une fleur de lotus, par exemple, peut être considérée l'idéale de pureté en Bouddhisme ou être symbole de fertilité dans le contexte plus général. C'est pourquoi il est si important dans l'art coréen de comprendre les différents symboles. Cette association permet de créer des attaches entre le peuple, mais il sert principalement à comprendre l'art et à laisser celui-ci nous véhiculer un message.(Ken Vos)

Artiste : Liliane Borodine, 2004, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Paysages et ses caractéristiques

Les Coréens portent une attention particulière à leurs paysages. Ce qui les importe le plus, c'est en fait le calme et la simplicité de la nature. Ce peuple aime admirer la beauté d'un lieu et être en harmonie avec lui. Leur vision du paysage et de la nature est assez simple. Ils considèrent l'humanité et la nature comme des éléments inséparables, l'homme n'existe pas sans la nature. Un paysage parle à la fois à l'esprit, à l'âme et au regard. Leurs intérêts ont considérablement évolué vers une recherche d'une unité entre l'homme et son environnement. Cette fascination est ressentie dans les œuvres artistiques coréennes. Les compositions invitent le spectateur à ralentir, ressentir et à respecter la nature, à ne pas la dominer et ne pas l'exploiter mais plutôt à vivre en harmonie avec celle-ci. On dit souvent que les arts coréens sont la perception et la compréhension complètes de la nature. « Quand ils ne peuvent plus jouir de la campagne, les Coréens ont des paravents qui leur en donne l'illusion. » _ www.museequimet.fr

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Les grands thèmes picturaux

Les artistes lettrés de la période de Choson vénéraient un genre bien particulier. Le bambou, le prunier, l'orchidée et le chrysanthème faisaient partie de la famille des quatre plantes nobles de l'époque. Cette codification (purement confucéenne) suggérait, en fait, les quatre saisons et le temps qui passait. Ces différents thèmes présentaient également une volonté et une vision sensibles aux éléments de la nature.

- Le bambou - représente l'hiver. Cette plante est considérée comme la plus noble des plantes. Selon certains maîtres, exceller à le décrire était exceller à l'usage du pinceau, de l'encre ou de l'eau ou exceller dans la calligraphie. Il symbolise les quatre qualités de l'homme. Il signifie intégrité, force et résistance. Le bambou est toujours vert, il se plie facilement mais ne casse jamais. (Francis Mullany)

Artiste : Yu Tok-chan (1764-1774)– « les trois trésors », La poésie de l'encre, tradition lettrée en Corée 1392-1910

Iconographie et représentation des territoires Coréens

- L'orchidée - représente l'été. Le parfum de l'orchidée est à peine perceptible c'est pourquoi il symbolise modestie et retenue, il représente également le raffinement. L'orchidée a la qualité de pouvoir pousser dans des sols arides et secs. Elle fait également sa place sur la paroi d'une falaise ou tout simplement à l'ombre où les autres plantes ne poussent pas. À l'époque, les confusionnistes devaient être comme ces petites fleurs, ils devaient grandir dans le bon sens et la vertu et ce, même dans les conditions les plus difficiles. (Francis Mullany)

Orchidée, Artiste :Yun Chonghwa, Symbolism in Korean ink brush paintings

- Le prunier - représente le printemps. Le prunier est reconnu pour vivre très longtemps, il est donc symbole de longévité. Et même si celui-ci semble mort ou vieux il fleurit merveilleusement bien à la venue du printemps et ce, même quand le gel est encore présent. Le printemps était également le temps des mariages et les pruniers en fleurs arrivaient à point. C'est pourquoi il rappelle aux gens les temps heureux. (Également signe de courage) (Francis Mullany)

Prunier en fleur, Artiste : Hwa Min
Symbolism in Korean ink brush paintings

- Le chrysanthème - représente l'automne. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, le chrysanthème continue de fleurir. Il est en fait la fleur qui représente le mieux l'attitude confusionniste parfaite : loyauté, courage et fidélité. (Francis Mullany)

Chrysanthème, Artiste :Kim Yongmin
Symbolism in Korean ink brush paintings

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Les peintures coréennes ont la qualité d'être extrêmement représentatives des paysages coréens. La création de scènes typiques date des années 600 avant J.-C. Des tuiles représentatives furent retrouvées dans des tombeaux de l'époque Peakche. Les images d'aujourd'hui ont évolué de manière considérable depuis cette fameuse époque. Qu'il s'agisse de style ou de sens, on a vu apparaître une multitude de changements dans la façon de représenter les paysages. Au tout début, les styles n'avaient rien de vraiment réalistes, plutôt utopiques, on pouvait parfois les qualifier de féériques. Les artistes voulaient en fait amplifier les qualités de la nature. Le réalisme est apparu assez rapidement, on a vite compris qu'il fallait, à travers les œuvres, retrouver la vraie beauté du paysage. Les artistes ne se contentaient pas de copier l'image parfaite, ils s'inspiraient et puisaient plutôt dans leurs souvenirs. (Francis Mullany)

Depuis toujours, les civilisations ont été concernées par l'image de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie et l'eau est une grande partie de ce qui constitue le paysage. C'est pourquoi les représentations incluant de l'eau et des montagnes sont si populaires en Asie. En Asie de l'Est, l'esprit de l'eau était représenté par un dragon. Différents types de dragons existaient; certains habitaient dans la mer, certains dans les rivières et d'autres tout simplement dans les nuages. Selon eux, l'eau avait des pouvoirs nettoyants; elle procurait la santé et éloignait les maladies puisqu'elle était transparente; elle était aussi spirituelle. De plus, elle reflète comme un miroir, c'est donc signe qu'elle nous présentait un nouveau monde.

Eau et montagnes, automne, Artiste : Cho Hyondae, Symbolism in Korean ink brush paintings

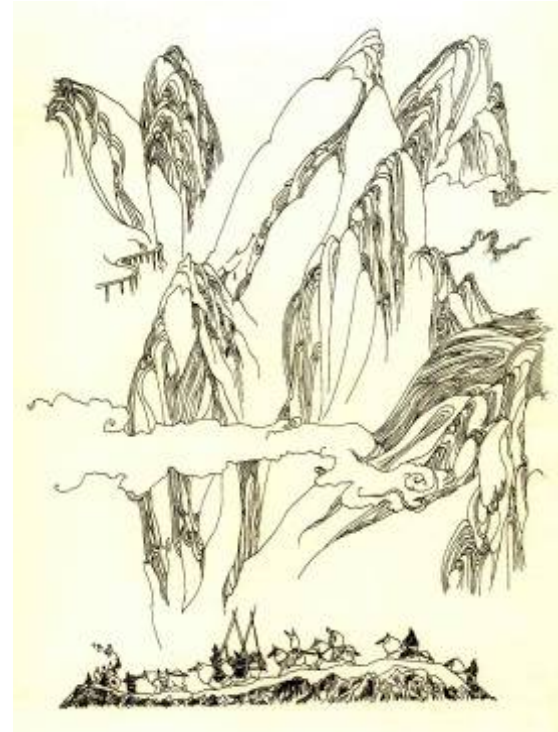
Avec l'eau vient naturellement la pêche. La pêche est depuis toujours symbole de relaxation, c'est également source de méditation sur la nature et la place de l'homme dans celle-ci, source de bonheur et de plaisir, elle est pareillement symbole d'autosuffisance. Par contre, la représentation d'un bateau ou d'un homme dans un bateau veut dire tout autre chose. Autrefois, l'eau était une sorte de route, c'était le moyen le plus facile pour se déplacer. C'est donc, ici, un symbole de liberté. (Francis Mullany)

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Pêche sur le lac en automne, Artiste : Chong Munyong, Symbolism in Korean ink brush paintings

La Corée est reconnue pour dessiner l'homme d'une façon microscopique. Pourtant, celui-ci est considéré comme l'élément central de la peinture coréenne. Il est en fait situé au même niveau que la terre et le paradis. L'exagération de la taille de l'homme est simplement une amplification de la réalité. L'homme est effectivement très minuscule comparativement à l'environnement qui l'entoure. Selon la culture coréenne, les artistes n'ont pas besoin de faire une grande place picturale à l'image de l'homme car celui-ci est présent en permanence dans l'œuvre. Il est le spectateur, celui qui vit l'œuvre et il est l'artiste celui qui la conçoit. (Francis Mullany)

Personnages et paysage, Artiste : Liliane Borodine, 2004
La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Avec les années, plusieurs de ces modes de représentations ont vu apparaître un caractère complètement différent. Les couleurs changent, elles sont plus modernes et plus brillantes. Certains artistes laissent même tomber le symbole de l'eau et des montagnes. Les supports ont également vu un nouveau jour avec des formes hors du commun (carré, rond ou triangulaire). Par contre, le type de peintures dites traditionnelles reste tout de même très populaire. C'est une façon pour certaines personnes de rester connectées à leur passé, leur culture et leur histoire. (Francis Mullany)

Un autre type de représentation des paysages est digne de mention; les paysages et les dix symboles de longévité. Ce type d'image est

typiquement coréen. Selon le peuple, les dix symboles peuvent réellement donner des pouvoirs de longévité :

Les dix symboles de longévité, Artiste : anonyme, Symbolism in Korean ink brush paintings

- Le soleil est l'endroit où le dieu du paradis demeure.
- Les montagnes et les rochers sont l'endroit où les dieux des montagnes demeurent.
- Les nuages sont la demeure de l'esprit du ciel ou l'esprit du dragon.
- Sous l'eau, est l'habitat du dragon de mer.
- La cigogne est le messager du ciel ou l'esprit du paradis.
- Le chevreuil est le messager des montagnes.
- La tortue est la messagère du dieu de la mer.
- Le pin, toujours vert, vit pendant des centaines d'années.
- Le champignon magique donne la vie éternelle.
- Le bambou est symbole de vitalité et de longévité.

Dictionnaire des symboles

Symbolique des animaux (Liliane Borodine)

Chauve-souris : Symbole traditionnel de bonheur et d'éloignement du malheur. La chauve-souris qui chevauche les nuages symbolise la longévité et la bonne fortune.

Chien : C'est la fidélité.

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Cheval : Symbolise la protection des foyers, la rapidité et la persévérance.

Chèvre : À la fois symbole de fantaisie et de vie retirée.

Daim : Aptitude à mener une vie longue et saine, de façon à être à même de recueillir les fruits d'une existence respectable. Annonce le succès dans la carrière.

Le dragon : Bien souvent associé à l'eau, le dragon symbolise également la bonté, la force et l'arrivée d'une bonne fortune. Des dragons dessinés, côte à côte, représentent la victoire contre l'adversité.

Éléphant : Représente la sagesse et la protection de foyers.

Grenouille : Animal lunaire qui correspond à l'eau dans l'élément yin. Symbole extrêmement populaire qui apporte l'or et l'argent donc la richesse.

Léopard : Également animal lunaire, c'est un des animaux hibernants dont l'entrée et la sortie sous terre correspondent au rythme de la nature. Il protège les foyers.

Lièvre : Représente la longévité, l'aptitude à mener une longue vie saine et respectable.

Lion : Animal purement emblématique de l'Extrême-Orient; il a de profondes affinités avec le dragon, auquel il arrive à s'identifier.

Mouton : Il représente la vie retirée.

Ours : L'ours est la force et le courage, la protection des foyers et un charme puissant contre les voleurs.

Renard : Cet animal a une grande quantité de puissance vitale. Le

Iconographie et représentation des territoires Coréens

renard est supposé détenir l'élixir de la vie.

Singe : Considéré comme un magicien apportant la santé et le succès audacieux.

Tigre : Si on l'oppose au dragon c'est un symbole de courage et d'énergie. C'est un thème traditionnel asiatique. Les cinq tigres représentent le symbole de la force protectrice.

Tortue : C'est l'incarnation de la force et de la longévité; c'est un animal céleste de protection représentant l'univers. Les Coréens considèrent la tortue comme étant l'harmonie du yin et du yang, donc de tout l'univers.

1

2

3

Symbolique des arbres (Liliane Borodine)

L'arbre est le symbole de la vie en continuelle évolution. Certains croient que l'arbre peut mettre en communication avec les trois sphères du cosmos, soit la surface de la terre, le souterrain et les hauteurs. En Corée, les arbres sont considérés comme des objets sacrés.

Cyprès : Également surnommé arbre de la vie.

Figuier : Son rôle est d'extrême importance. Il est symbole de puissance de vie. Il symbolise également l'immortalité.

Olivier : Selon une légende chinoise, le bois d'olivier pouvait neutraliser certains poisons et venins.

Pin : Il représente la droiture dans l'adversité. Symbole d'immortalité expliqué par la persistance du feuillage. Également symbole de longévité, courage, force de caractère, prospérité, persévérance et fidélité. Selon la légende, les immortels Taoïstes se nourrissaient de graines, d'aiguilles et de résine de pin. Avec cette nourriture, les éternels avaient le pouvoir de voler.

Saule : Également symbole d'immortalité.

¹ Tigre blanc, Artiste : Kang Songyol, Symbolism in Korean ink brush paintings

² Chevaux galopants, Artiste : Chong T'aeyong, Symbolism in Korean ink brush paintings

³ Chien, Artiste : Liliane Borodine, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Tamaris : Il ressemble au pin et il résiste aux intempéries. Autrefois, le mouvement des branches de tamarin sous le vent annonçait la pluie

La symbolique des couleurs (Liliane Borodine)

Les cinq couleurs : noir, blanc, rouge, bleu et jaune sont celles qui se retrouvent dans les peintures de temples et les palais coréens. Ces cinq couleurs correspondent respectivement aux cinq éléments importants chez le peuple, soit : l'eau, le métal, le feu, le bois et la terre.

Blanc : Le lotus blanc est associé à la vertu de l'intégrité.

Bleu-vert : C'est la couleur du yang, celle du dragon.

Jaune : Couleur privilégiée pour les tableaux de chrysanthème. En Chine, cette couleur était réservée à l'empereur seulement et interdite à la population.

⁴ Épinette tordue accrochée sur un rocher, Artiste : Liliane Borodine, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

⁵ Pin, Artiste : Liliane Borodine, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

⁶ Cyprès, Artiste : Liliane Borodine, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Noir : L'encre noire possède en fait toutes les couleurs en elle. En Extrême-Orient, le noir et le blanc, c'est l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, la connaissance et l'ignorance, la terre et le ciel.

Rouge : Depuis toujours c'est la couleur par excellence. C'est la couleur du sang, donc celle de la vie. Placée de façon stratégique dans une maison, elle éloigne les diables.

Vert : C'est la couleur de l'immortalité. Également couleur de l'espérance, de la force et de la longévité.

La symbolique des fleurs (Liliane Borodine)

Les fleurs sont presque partout dans les œuvres asiatiques et elles symbolisent toujours une bonne fortune.

Amandier : Représente la bonne fortune.

Azalée : Représente la féminité.

Camélia : L'espoir, l'endurance et la chance.

Cerisier : La pureté de ses fleurs est sensée représenter l'idéal de la vie.

Chrysanthème : Symbole de pureté, il doit être planté vers l'est. Selon les croyances, le chrysanthème est entre toutes les fleurs la plus pure et la plus solitaire.

Hibiscus jaune : Triomphe de l'été.

Hortensia bleu : La sagesse.

Coquelicot : Fleur du désir.

Hémérocalle : Beauté fugitive.

Iris : Les pétales étaient placés dans les bains, protection contre les Maladies, également sur les toits, protection contre les incendies.

Jasmin : La douceur.

Liseron : L'amour et le mariage.

Lotus : Emblème extrêmement vénéré, c'est un symbole de pureté, de beauté féminine.

Pavot : Symbole du sommeil de la terre en hiver.

Pivoine : Symbole de bonne fortune, de l'amour, de la richesse et des honneurs.

⁷ Roses, Artiste : Liliane Borodine, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

⁸ Lotus, Artiste : Yun Songjung. Symbolism in Korean ink brush paintings

⁹ Pêcher, Artiste : Liliane Borodine, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Rose : Elle est en fait la perfection achevée et l'accomplissement parfait. Elle symbolise l'âme, le cœur et l'amour.

La symbolique des fruits (Liliane Borodine)

Les fruits représentent des éléments bien importants dans les cérémonies. C'est en fait le bonheur et la nombreuse progéniture.

Bananier : Bouddha en a fait le symbole de la fragilité et de l'instabilité des choses.

Cerise : Les Samurais l'ont souvent utilisée comme emblème, elle est le symbole de la dévotion de leur vie.

Citron : Chance et immortalité.

Grenade : Fécondité et prospérité. Si la grenade est Ouverte, c'est l'expression des souhaits.

Pastèque : Symbole de fécondité et ce, en raison de ses nombreux pépins.

Pastèque, Artiste : Liliane Borodine, 2004, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique

Pêche : Immortalité.

Prune : Espoir, bonne fortune et longévité (lorsque associé à la

pêche).

Pomme : La paix.

La symbolique des insectes (Liliane Borodine)

Une œuvre est considérée comme plus forte spirituellement si elle comprend des représentations d'insectes.

Abeille : Le travail.

Cigale : La jeunesse éternelle, le bonheur, la longévité, l'aptitude à mener une vie longue et saine. Également symbole de résurrection.

Criquet : Été et courage.

Grillon : Vie, mort et résurrection.

Papillon : Dans la peinture, le papillon est emblème d'amour et d'harmonie.

Libellule : Son élégance et sa légèreté sont l'emblème de l'équilibre.

La symbolique des légumes (Liliane Borodine)

Champignon : Le champignon magique est en fait un des 10 symboles de longévité. Ce légume est également symbole de fertilité.

Navet : Comme plusieurs autres éléments, symbole d'immortalité.

La symbolique des oiseaux (Liliane Borodine)

Évidemment, les oiseaux sont une relation entre le ciel et la terre. C'est également la légèreté et la libération. Dans les tableaux, les oiseaux sont souvent utilisés comme éléments complémentaires et expriment la joie et le bonheur.

Aigle : L'incarnation, c'est le messager des plus hautes divinités.

Aigrette : Avec son plumage blanc et pur, cet oiseau est la grandeur d'âme; il représente l'honnêteté.

Coq : Le courage, la vertu, la force vitale et le soleil levant.

Caille : Le courage.

Canard mandarin : Amour, bonne entente. Il représente les mariages heureux, symbole d'amour profond.

Cigogne : Longévité.

Cygne : Éléance, noblesse et courage.

Grue : Immortalité et longévité. Un des sujets favoris des peintres coréens de tous les temps.

Hibou : Un des plus anciens symboles. C'est un très mauvais symbole qui provoquait la sécheresse.

Martin-pêcheur : Ils volent toujours en couple, voilà pourquoi c'est une icône de fidélité et de bonheur conjugal.

Paon : Fortune et magnificence.

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Pie : Bel oiseau de présage qui transmet les bonnes nouvelles.
Symbole pour l'éducation et la culture.

Rossignol : Réputé pour son chant, il annonce toujours les événements joyeux.

10

11

La symbolique des paysages (Liliane Borodine)

Brouillard : Dans une peinture quand il y a présence de brouillard, cela signifie une transition de temps, un passage plus fantastique ou merveilleux. C'est le mélange parfait de l'air, de l'eau et du feu.

¹⁰ Famille de pies, Artistes : Chong Munyong, Symbolism in Korean ink brush paintings

¹¹ Coq et chrysanthème, Artiste : Cho Ch'angson, Symbolism in Korean ink brush paintings

Brume : C'est l'effet de l'enchantement dans l'œuvre.

Eau : En Asie, l'eau est l'origine de la vie. C'est le symbole de la fertilité, de la pureté, de la sagesse, de la grâce et de la vertu.

Jardin : C'est la reproduction du monde mais en plus petit. C'est également la nature restaurée à son état originel, c'est donc à la fois une source de joie et de tristesse.

Maison : Tout comme le temple, la maison est le centre du monde, elle est l'image de l'univers.

Marais : Le marais est, dans un certain sens, une icône de paresse et d'immobilité sans toutefois être négatif.

Montagne : C'est la voie qui conduit vers le ciel.

Ombre : Elle s'oppose à la lumière. C'est l'image des choses fugitives, irréelles et changeantes.

Les herbes et la végétation : C'est la manifestation de la vie.
Toujours en relation avec l'eau et le soleil, elles symbolisent l'énergie.

Pont : Les ponts donnent accès aux temples shintoïstes. L'étape de franchissement de ceux-ci s'accompagne d'une purification extrême.

Porte : Passage symbolique entre le domaine profane et le domaine sacré.

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Neige : Dépendamment de l'intensité du noir de l'encre, la neige est symbole de silence. Elle illustre les paysages enchanteurs.

Personnages revenant à la maison dans la neige, Artiste : Kim Pyongnae
Symbolism in Korean ink brush paintings

Rocher : Immobilité, immuabilité.

Rosée : Très près du symbolisme de la pluie, elle permet d'atteindre l'immortalité.

Temples : Réception de l'influence céleste, d'où ces particularités architecturales.

Tonnerre : Il annonce la pluie et se relie au mythe du dragon.

Vallée : C'est le complément symbolique de la montagne.

Vent : Associé à l'eau, il sert à désigner l'art de la géomancie (étude des courants aériens en relation avec les courants aquatiques).

La symbolique des plantes (Liliane Borodine)

Laurier : Puisque cette plante demeure verte en hiver, elle est liée au symbole de l'immortalité.

Herbes : Symbole de tout ce qui est curatif et revivifiant puisqu'elles redonnent la santé, la virilité et la fécondité.

Plantain : Symbole de fécondité.

Roseau : Le roseau est doté de pouvoirs purificateurs et protecteurs.

Symbolique des poissons (Liliane Borodine)

Carpe : Elle permet d'éloigner les mauvais esprits et représente la longévité. La carpe remonte les rivières en luttant avec courage et persévérance, c'est donc symbole d'endurance et de force.

Deux carpes, Artiste : Kwon Unt'aek, Symbolism in Korean ink brush paintings

Iconographie et représentation des territoires Coréens

Une volonté considérable de représenter le monde tel qu'il est, avec une sensibilité esthétique incroyable sensible aux éléments de la nature. Voici l'énergie artistique des Coréens. Le calme, la simplicité, l'harmonie et l'unité entre l'homme et la nature sont des caractéristiques typiques des œuvres picturales coréennes. Les artistes et les artisans de ce peuple ont su puiser adéquatement dans les différentes cultures qui les entourent. Ils ont ensuite poursuivi leur quête à travers les âges et ont évolué selon leur culture et leurs croyances; créant ainsi un style et une vision bien particulière. Toujours centrées sur l'idée de la force de l'équilibre naturel, les œuvres picturales coréennes créent un impact visuel important et pousse le spectateur à vivre l'espace représenté. Ils aident celui-ci à sentir et vivre en harmonie avec la nature. Les styles de compositions bien particuliers sont un autre exemple des valeurs esthétiques et artistiques bien ancrées dans les mœurs et les croyances de ce peuple. Leur approche picturale aide visiblement à comprendre et à saisir leur affectivité et leur amour-propre pour la nature qui les entoure. Les liens et des principes forts ont été créés, aidant ainsi les artistes à poursuivre leur quête et leur recherche vers une unité parfaite entre l'homme et la nature.

Bibliographie

- Borodine, Liliane, 2004, La symbolique de la peinture traditionnelle asiatique, Editions You Feng, France, 139 p.
- Cambon Pierre, 2001, L'art Coréen au musée Guimet, Trésors du musée Guimet, Paris, 383 p.
- Chewon Kim, Won-Yong Kim, 1966, Corée, 2000 ans de création artistique, Office du livre. Fribourg, 288 p.
- Forman Werner, Barinka Jaroslav, 1962, Art ancien en Corée, Artia, Prague, 133p.
- Ken Vos, 1997, symbolism and simplicity, Hotei Publising – Leiden, 104 p.
- Mullany, Francis, 2006, Symbolism in Korean ink brush paintings, Global Oriental, UK, 414 p.
- Musée Guimet, 2005, La poésie de l'encre, tradition lettrée en Corée 1392-1910, La réunion des musées nationaux, France, 279 p.
- Rousset Huguette, 1977, Arts de la Corée, Office du livre, Suisse, 199 p.

Médiagraphie

- <http://www.memoarts.ma/documentation/art5.asp>
- <http://www.asiarooms.com/travel-guide/south-korea/culture-of-south-korea/sculpture-in-south-korea.html>
- http://www.asia-art.net/korean_paint.html
- http://www.korean-arts.com/about_korean_paintings.htm
- <http://www.ethnicpaintings.com/painting-trivia/korean-paintings.html>
- http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/about_korea.htm
- <http://nongae.gsnu.ac.kr/~mirkoh/ob1.html>
- <http://www.lifeinkorea.com/culture/embro/embro.cfm?Subject=History>
- <http://www.accordphilo.com/article-4679596.html>