

MUSÉE
GUIMET

HUIT
ŒUVRES
D'EXCEPTION
POUR
DÉCOUVRIR
L'ART CHINOIS

Eight outstanding works of Chinese art
探索中国艺术的八件代表作

ANNÉE FRANCO-CHINOISE
DU TOURISME CULTUREL
法中文化旅游年 2024

GUIMET CHINE 2024
吉美中国

1. Objet culturel zhulong («dragon-cochon»)

Zhulong ("dragon-pig") cult object / 礼器玉猪龙

Il y a plus de 8000 ans, la Chine fut un des premiers pays à travailler le jade. Réclamant un immense labeur pour être extrait, travaillé puis poli avec des poudres abrasives, ce matériau fut considéré comme sacré et vénéré pour sa beauté et sa symbolique. Les conceptions chinoises réunissent en lui l'essence du ciel et de la terre et son usage a été privilégié tout au long de l'histoire pour la réalisation de parures, d'objets rituels ou de symboles de pouvoir. Cet objet, dont la signification et l'utilisation restent en partie mystérieuses, souligne trois éléments essentiels de la culture chinoise : la valeur du jade comme matériau prestigieux parmi tous, l'importance des rituels garants du lien avec les puissances de l'univers, la préfiguration du motif du dragon comme symbole de pouvoir et de fertilité.

Over 8,000 years ago, China was one of the first region to work jade. Requiring immense labour to extract, work and then polish with abrasive powders, this material was considered sacred and venerated for its beauty and symbolism. Chinese conceptions gather in it the essence of heaven and earth, and its use has been favoured throughout history for the creation of ornaments, ritual objects and symbols of power. This object, whose meaning and use remain partly mysterious, underlines three essential elements of Chinese culture: the value of jade as a prestigious material among all others, the importance of rituals guaranteeing a link with the powers of the universe, and the prefiguration of the dragon motif as a symbol of power and fertility.

8000多年前，中国是最早开始开采玉石的国家之一。玉石需要经过艰苦的开采、加工和磨粉抛光，不仅具有审美价值，也具有神明的象征。中国自古将玉石视为天地精华的象征，在整个历史中一直被优先选用制作装饰品、礼器，玉器具有权力象征。这件玉器的意义和用途仍是神秘的，但它凸显了中国文化的三个基本要素：尊贵之石如玉器、以礼天地四方以及具有权力和生殖力象征的龙纹符号。

Province du Liaoning, vers 3500 avant J.-C., culture de Hongshan, néphrite vert sombre tacheté de rouille, don Georges Gieseler, 1932, MG 18396 ; Liaoning province, circa 3500 BC, Hongshan culture, dark green nephrite spotted with rust, gift of Georges Gieseler, 1932, MG 18396 ; 辽宁省，约公元前3500年，红山文化，碧绿色带锈斑软玉，Georges Gieseler捐赠，1932年，MG 18396

2. Paire de coupes avec support

Pair of bowls with stand / 一对带支架的盛食器

Dès les temps anciens, la culture chinoise a sacralisé et ritualisé le partage des nourritures et des boissons. Le banquet, offert en l'honneur des ancêtres ou des forces divines, a donné lieu à des cérémonies particulièrement fastueuses commanditées par la haute aristocratie. Ces cérémonies ont stimulé la production d'une vaisselle précieuse réalisée en bronze dont les formes répondent à différents usages mais aussi à la diversité des mets et boissons. Le prestige de ces deux coupes datées du 10e siècle avant J.-C. tient à leur matériau (le bronze), à leur décor (associé à un bestiaire protecteur), mais aussi à l'inscription particulièrement longue gravée à l'intérieur des coupes, faisant référence à un don royal. Cette inscription souligne la valeur éminente de l'écriture et déjà de la calligraphie dans la civilisation chinoise.

Since ancient times, Chinese culture has sacralised and ritualised the sharing of food and drink. The banquet, offered in honour of the ancestors or divine forces, gave rise to particularly sumptuous ceremonies sponsored by the high aristocracy. These ceremonies stimulated the production of precious bronze tableware in a variety of shapes to suit different uses, as well as the diversity of the food and drink served. The prestige of these two bowls, dated to the 10th century BC, lies not only in their material (bronze) and decoration (associated with a protective bestiary), but also in the particularly long inscription engraved on the inside of the bowls, referring to a royal gift. This inscription underlines the eminent value of writing and calligraphy in Chinese civilisation.

自古以来，祭天献食礼便存在于中国文化，而后诞生了为祭祀祖先或神灵而举行的宴会的仪式，尤其受皇宮贵族青睐。这些仪式促进了各种形状的珍贵青铜餐具的生产，用于不同场合和餐饮。这对盛食器制作于公元前10世纪，其珍贵之处不仅在于其青铜材质和神兽装饰，还在于碗内侧刻的一段铭文，印证了其为一件皇家贺礼。这段铭文也展现了文字和书法对于中华文明的重要性。

Province du Henan, 11e-10e siècle avant J.-C., début de la dynastie des Zhou occidentaux, bronze, don Citroën, David-Weill, Le Bastard et Lambiotte, MA 3353 1 et 2 ; Henan province, 11th-10th century BC, early Western Zhou dynasty, bronze, gift of Citroën, David-Weill, Le Bastard and Lambiotte, MA 3353 1 and 2 ; 河南省，公元前11-10世纪，西周早期，青铜器，由 Citroën, David-Weill, Le Bastard 和 Lambiotte 捐赠，MA 3353 1 和 2

3.

Couple de danseuses

Couple of dancers / 一对舞俑

Bien moins précieuse que le jade ou le bronze, la terre cuite a permis la réalisation de très nombreux objets funéraires particulièrement expressifs. Placés auprès des défunts de haut rang, ils rendaient compte de leur prestige social, garantissaient les conditions de leur confort matériel par-delà leur vie en ce monde. Outre la séduction qu'opère la vitalité de leur mouvement, ces substituts funéraires constituent une source précieuse de renseignements sur les usages de la cour mais également les vêtements, les coiffures et les maillages de différentes classes sociales actives auprès des puissants. Cette représentation d'un duo de danseuses datée du 7e siècle est intéressante à plusieurs titres : elle montre une grande maîtrise du modelage et évoque des danses de cour sophistiquées qui rappellent combien Chang'an, la capitale de l'empire Tang, était le lieu d'un exceptionnel raffinement culturel.

Although less precious than jade or bronze, terracotta was used to make a large number of particularly expressive funerary objects. Placed next to high-ranking deceased persons, they reflected their social prestige and guaranteed their material comfort beyond their life in this world. Besides the seductive vitality of their movements, these funerary substitutes are a valuable source of information about courtly customs, as well as the clothes, hairstyles and make-up of the various social classes who worked alongside the powerful. This representation of a pair of female dancers from the 7th century is interesting for several reasons: it shows great mastery in modelling and evokes sophisticated court dances that remind us that Chang'an, the capital of the Tang Empire, was a place of exceptional cultural refinement.

陶虽然没有玉器或青铜器那么珍贵，但却被广泛用来制作陪葬品，陶俑往往形象生动。它们被用来陪葬生前权高位重的达官贵人，来彰显他们生前的社会声望，并祈求来世享有尊崇。这些陪葬品不仅非常有表现力，而且是了解宫廷习俗以及各社会阶层的服饰、发型和妆造的宝贵资料来源。这对7世纪的双人舞俑之所以有趣，得益于其高超的造型技巧和对于精致的宫廷舞蹈的刻画，也侧面反映了大唐帝国的首都长安是一座文化异常繁荣的古城。

China du Nord, milieu du 7e siècle, dynastie Tang (618-907), terre cuite blanche, glaçure plombifère, donation Jacques Polain, 1993, MA 6122 a et b ; North China, mid-7th century, Tang dynasty (618-907), white terracotta, lead glaze, Jacques Polain donation, 1993, MA 6122 a and b ; 华北，7世纪中叶，唐代（618-907年），白陶，铅釉，由 Jacques Polain 捐赠，1993年，MA 6122 a 和 b

4. Les bouddhas Shakyamuni et Prabhutaratna

The Buddhas Shakyamuni and Prabhutaratna / 释迦牟尼佛和多宝如来

Figurant au revers de cette conversation entre deux bouddhas, une dédicace datée 518 identifie deux moines comme étant les commanditaires de cet objet exceptionnel réalisé en bronze doré. L'élégance de ses formes, la vitalité de l'échange suggéré par les attitudes et les gestes des deux personnages en font une œuvre très expressive. Son importance tient aussi au texte auquel elle fait référence : le *Sutra du Lotus de la Bonne Loi*. Ce texte est l'un des plus anciens et des plus importants du bouddhisme transmis en Asie centrale et orientale. Il a connu de nombreuses traductions et a donné naissance à plusieurs écoles bouddhiques en Chine, puis au Japon. Le *Sutra du Lotus de la Bonne Loi* tient sa popularité de plusieurs paraboles édifiantes. Il professe la capacité de chacun à parvenir à l'éveil et souligne la diversité des méthodes qui permettent d'y parvenir.

On the reverse of this conversation between two Buddhas, a dedication dated 518 identifies two monks as the commissioners of this exceptional gilded bronze object. The elegance of its forms and the vitality of the exchange suggested by the attitudes and gestures of the two figures make this a highly expressive work. Its importance also lies in the text to which it refers: the Sutra of the Lotus of the True Law. This is one of the oldest and most important Buddhist texts transmitted in Central and Eastern Asia. It has undergone numerous translations and given rise to several schools of Buddhism in China and Japan. The Sutra of the Lotus of the True Law owes its popularity to a number of edifying parables. It proclaims the capacity of each individual to achieve enlightenment and emphasises the diversity of methods for doing so.

在这座双佛对话雕塑的背面，题记518年，表明这两位僧侣是这件特殊镀金青铜器的定制者。这座雕塑造型优雅，人物神情细腻，极富表现力。这件作品的重要性还在于它所引用的经文：《妙法莲华经》。这部经文是佛教中最古老、最重要的经文之一，并广泛流传于中亚和东亚。它曾多次被翻译，并在中国和日本形成了多个佛教流派。《妙法莲华经》之所以广受欢迎，得益于其脍炙人口的寓言故事。它讲道每个人都有能力获得觉悟，且觉悟方法多样。

Province du Hebei, daté 518, dynastie Wei du Nord (386-534), bronze doré, achat, 1925, EO 2604 ; Hebei province, dated 518, Northern Wei dynasty (386-534), gilt bronze, purchase, 1925, EO 2604 ; 河北省，518年，北魏（386-534年），鎏金铜，1925年购买，EO 2604

5. Le bodhisattva Avalokiteshvara assis

Seated bodhisattva Avalokiteshvara / 观世音菩萨坐像

Les personnages les plus vénérés des différentes religions d'Asie peuvent être désignés sous plusieurs noms. C'est notamment le cas de ce bodhisattva. Un bodhisattva est, dans le bouddhisme, un être de compassion et de sagesse qui veille à soulager les peines de tous les êtres vivants. Le bodhisattva Avalokiteshvara, est le plus populaire d'entre tous et son culte s'est diffusé de l'Inde au Japon. Son nom et son image, initialement attachés à la culture indienne et à la langue sanskrite, ont évolué en Chine. Il y est invoqué sous le nom de Guanyin et y deviendra progressivement une figure féminine. Plusieurs textes religieux soulignent sa capacité à revêtir différents aspects afin de secourir ou convertir ceux qui s'adressent à lui. Si ses aspects à mille bras sont particulièrement spectaculaires, cette forme des 12e-13e siècles met l'accent sur sa simplicité et sa douceur.

The most venerated figures in the various religions of Asia can be referred to by several names. This is particularly true of this bodhisattva. In Buddhism, a bodhisattva is a being of compassion and wisdom who seeks to relieve the suffering of all living beings. Bodhisattva Avalokiteshvara is the most popular of them all, and his cult has spread from India to Japan. His name and image, initially associated with Indian culture and the Sanskrit language, have evolved in China. There, he was invoked under the name of Guanyin, and gradually became a female figure. Several religious texts emphasise his ability to take on different guises in order to rescue or convert those who turn to him. While his thousand-armed aspects are particularly spectacular, this 12th-13th century form emphasises his simplicity and gentleness.

En Asie, les religions les plus vénérées ont plusieurs noms. C'est notamment le cas de ce bodhisattva. Un bodhisattva est, dans le bouddhisme, un être de compassion et de sagesse qui veille à soulager les peines de tous les êtres vivants. Le bodhisattva Avalokiteshvara, est le plus populaire d'entre tous et son culte s'est diffusé de l'Inde au Japon. Son nom et son image, initialement attachés à la culture indienne et à la langue sanskrite, ont évolué en Chine. Il y est invoqué sous le nom de Guanyin et y deviendra progressivement une figure féminine. Plusieurs textes religieux soulignent sa capacité à revêtir différents aspects afin de secourir ou convertir ceux qui s'adressent à lui. Si ses aspects à mille bras sont particulièrement spectaculaires, cette forme des 12e-13e siècles met l'accent sur sa simplicité et sa douceur.

Chine du Nord, dynastie Song (960-1279) ou Jin (1115-1234), bois doré avec traces de polychromie, don Oswald Sirén, 1927, MG 17491 ; Northern China, Song (960-1279) or Jin (1115-1234) dynasty, gilded wood with traces of polychromy, gift of Oswald Sirén, 1927, MG 17491 ; 中国北部, 宋代 (960-1279年) 或金代 (1115-1234年), 木雕贴金, 有多彩痕迹, Oswald Sirén 赠送, 1927年, MG 17491

6. Vase meiping à décor de dragon

Meiping dragon vase / 龙纹梅瓶

La maîtrise des matériaux, la vivacité du motif du dragon et le parfait équilibre des formes font de ce vase – quasi unique au monde – une pièce exceptionnelle. Il illustre en outre les qualités intrinsèques de la porcelaine et du cobalt. La porcelaine est une matière résultant de la cuisson à très haute température (1200° et 1300° C) d'une pâte de kaolin (argile fine et friable), de quartz et de feldspath. Très convoitée pour ses qualités alliant dureté et translucidité, la formule de la porcelaine et de sa parfaite blancheur fut gardée secrète par la Chine jusqu'au 18e siècle. Le cobalt est le plus puissant des oxydes colorants et il fait partie des matières premières les plus convoitées de l'histoire. Il conserve sa couleur bleue intense quelle que soit l'atmosphère et la température de cuisson. Importé d'Iran, il était utilisé pour des productions d'exception.

The mastery of materials, the liveliness of the dragon motif and the perfect balance of forms make this vase – virtually unique in the world – an exceptional piece. It also illustrates the intrinsic qualities of porcelain and cobalt. Porcelain is a material produced by firing a paste made of kaolin (a fine, friable clay), quartz and feldspar at very high temperatures (1200° and 1300° C). Highly coveted for its qualities combining hardness and translucency, the formula for porcelain and its perfect whiteness was kept secret by China until the 18th century. Cobalt is the most powerful of the colouring oxides and one of the most coveted raw materials in history. It retains its intense blue colour whatever the atmosphere and firing temperature. Imported from Iran, it was used for exceptional productions.

La maîtrise des matériaux, la vivacité du motif du dragon et le parfait équilibre des formes font de ce vase – quasi unique au monde – une pièce exceptionnelle. Il illustre en outre les qualités intrinsèques de la porcelaine et du cobalt. La porcelaine est une matière résultant de la cuisson à très haute température (1200° et 1300° C) d'une pâte de kaolin (argile fine et friable), de quartz et de feldspath. Très convoitée pour ses qualités alliant dureté et translucidité, la formule de la porcelaine et de sa parfaite blancheur fut gardée secrète par la Chine jusqu'au 18e siècle. Le cobalt est le plus puissant des oxydes colorants et il fait partie des matières premières les plus convoitées de l'histoire. Il conserve sa couleur bleue intense quelle que soit l'atmosphère et la température de cuisson. Importé d'Iran, il était utilisé pour des productions d'exception.

Fours de Jingdezhen (province du Jiangxi), 14e siècle, dynastie Yuan (1271-1368), porcelaine, bleu de cobalt sous glaçure, donation Ernest Granddier, 1894, G 1211 ; Jingdezhen kilns (Jiangxi province), 14th century, Yuan dynasty (1271-1368), porcelain, underglaze cobalt blue, Ernest Granddier donation, 1894, G 1211 ; 景德镇窑 (江西省), 14世纪, 元代 (1271-1368年), 瓷器, 釉下钴蓝, Ernest Granddier 捐赠, 1894年, G 1211

La référence aux formes et aux motifs hérités des époques les plus anciennes est une des caractéristiques récurrentes des productions artistiques chinoises. La recherche de vestiges matériels d'un passé glorieux a enrichi les collections impériales dès le 12e siècle. Ces antiquités permettaient de se rattacher symboliquement à des dynasties fondatrices et à bénéficier des échos de leur prestige. Elles permettaient aussi à des empereurs d'origine étrangère de manifester leur assimilation désirée ou effective à la culture chinoise. Ce fut le cas notamment de la dynastie mandchoue des Qing (1644-1911) ; si on observe l'importance de sa puissance militaire, on souligne surtout le dynamisme de sa vie intellectuelle et artistique. Loin d'éloigner la culture fondée par le peuple des Han, elle s'y intéressait avec ferveur et fit réaliser des objets empruntant à l'antiquité ses formes et ses motifs en les réinterprétant avec des matériaux d'exception, ici les émaux cloisonnés.

Reference to forms and motifs inherited from the most ancient eras is a recurrent feature of Chinese artistic production. The search for material remains of a glorious past enriched imperial collections from the 12th century onwards. These antiquities provided a symbolic link with the founding dynasties and the opportunity to benefit from the echoes of their prestige. They also enabled emperors of foreign origin to demonstrate their desired or actual assimilation into Chinese culture. This was particularly true of the Manchu Qing dynasty (1644-1911); while the importance of its military power can be seen, the dynamism of its intellectual and artistic life is particularly striking. Far from dismissing the culture founded by the Han people, it took a fervent interest in it and produced objects that borrowed forms and motifs from antiquity, reinterpreting them using exceptional materials, in this case cloisonné enamels.

中国艺术创作经常借鉴古代的样式和图案。从 12 世纪起，得益于对辉煌文化遗产的探寻，皇家收藏得以丰富。这些古物借与历代开国王朝的声望，与其产生象征意义上的连结。博古风气也激发了外族皇帝融入中国文化的愿望。满清王朝（1644-1911 年）实为典例，除其军事力量雄厚，其思想浪潮和艺术生活也充满活力。满清不但排斥汉族人的既有文化，反而对其充满兴趣，他们借鉴了古代样式和图案制物，并使用特殊材料重新诠释，这件作品中的特殊材料便是掐丝珐琅。

Pékin (?), 18e siècle, dynastie Qing (1644-1911), règne de Qianlong (1736-1795), alliage cuivreux doré, émail cloisonné, EO 2099 ; Beijing (?), 18th century, Qing dynasty (1644-1911), reign of Qianlong (1736-1795), gilded copper alloy, cloisonné enamel, EO 2099 ; Beijing (?), 18th century, Qing (1644-1911) 乾隆年间 (1736-1795 年), 鎏金铜合金, 掐丝珐琅, EO 2099

Chrysanthèmes, pivoines, volubilis, roses, lotus, magnolias, iris, asters, camélias... l'abondance des essences florales et des couleurs légèrement ombrées réunies sur ce vase constitue un tour de force inégalé. Créée au 18e siècle par les ateliers impériaux pour l'empereur Qianlong, cette pièce témoigne non seulement d'une observation minutieuse de la nature mais également d'une maîtrise exceptionnelle des émaux et de leurs différentes cuissons, dont ceux récemment inventés de la « famille rose ». La maîtrise de cette famille d'émaux est liée aux échanges entre l'Asie et l'Europe aux 17e et 18e siècles et notamment à l'arrivée en Chine des résultats des travaux d'un chimiste hollandais, Andréas Cassius, qui mit au point un émail rose obtenu à partir de sels d'or. Cela permit aux céramistes chinois d'exprimer leur goût pour les nuances et les effets subtils de relief.

Chrysanthemums, peonies, volubilis, roses, lotuses, magnolias, irises, asters, camellias... the abundance of floral essences and lightly shaded colours brought together in this vase is an unequalled tour de force. Created in the 18th century by the imperial workshops for emperor Qianlong, this piece bears witness not only to meticulous observation of nature, but also to exceptional mastery of glazes and their various firings, including the recently invented "famille rose" glazes. The mastery of this family of glazes is linked to exchanges between Asia and Europe in the 17th and 18th centuries, and in particular to the arrival in China of the results of the work of a Dutch chemist, Andréas Cassius, who developed a pink glaze obtained from gold salt. This enabled Chinese ceramists to express their taste for nuances and subtle relief effects.

菊花、牡丹、虞美人、玫瑰、荷花、玉兰、鸢尾、金鸡菊、山茶花.....百花齐放、色彩淡雅，这件花瓶堪称无与伦比的杰作。这件作品是 18 世纪乾隆年间官窑定制，佐证了陶工对自然观察细微、对特殊釉料及其各种烧制工艺炉火纯青的掌握，比如当时新发明的“粉彩”釉料。这一系列釉料的精湛技艺显示了 17 和 18 世纪亚欧之间的交流，尤其受益于荷兰化学家安德烈亚斯·卡修斯 (Andreas Cassius) 传入中国的研究成果，因其从金盐中提取了一种粉红色釉料。自此，中国陶工便更自如玩转绚丽的色彩和精致的浮雕。

18e siècle, dynastie Qing (1644-1911), marque et règne de Qianlong (1736-1795), porcelaine famille rose, legs Ernest Grandidier, 1894, G 3444 ; 18th century, Qing dynasty (1644-1911), mark and reign of Qianlong (1736-1795), Famille rose porcelain, bequest by Ernest Grandidier, 1894, G 3444 ; 18e siècle, 清朝 (1644-1911 年), 乾隆皇帝 (1736-1795 年) 年款, 粉彩瓷器, Ernest Grandidier 赠, 1894 年, G 3444

GUIMET CHINE 吉美中国

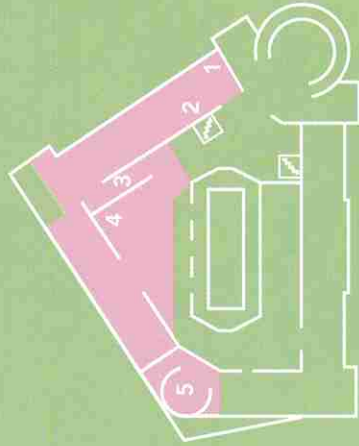
À l'occasion de **GUIMET CHINE 吉美中国**, le musée vous invite à explorer ses salles Chine. Déployées sur deux étages, elles comptent environ 20 000 objets couvrant sept millénaires d'art chinois, depuis le lointain passé néolithique jusqu'à la fin de la dynastie des Qing (1911), voire au-delà. Les bronzes archaïques et les porcelaines en font une des toutes premières collections en Occident.

GUIMET CHINE 吉美中国

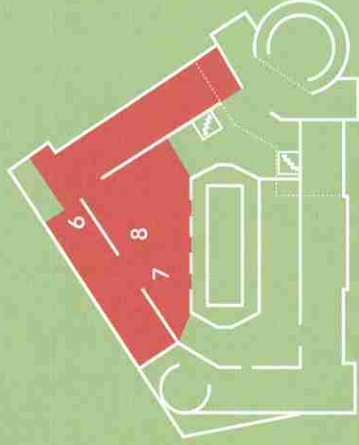
To mark **GUIMET CHINE 吉美中国**, the museum invites you to discover its Chinese rooms. Spread over two floors, they contain some 20,000 objects covering seven millennia of Chinese art, from the distant Neolithic to the end of the Qing Dynasty (1911) and beyond. Archaic bronzes and porcelains make this one of the first collections of its kind in the West.

GUIMET CHINE 吉美中国

为庆祝 **GUIMET CHINE 吉美中国**，吉美博物馆邀请您参观其中国厅。中国展厅共两层，收藏了约 20,000 件中国艺术品，涵盖了从遥远的新石器时代到清朝末年（1911 年），跨越七千年的历史。古青铜器和瓷器是西方最早的中国藏品之一。

1er étage
1st floor / 一楼

2e étage
2nd floor / 二楼

© MNAAG, 2024. Création graphique : Savannah Lemonnier.
Crédits photographiques : © GrandPalaisRmn (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier (1, 4, 6, 8) © GrandPalaisRmn (MNAAG, Paris) / image GrandPalaisRmn (5)
© MNAAG, Paris, Dist. GrandPalaisRmn / Thierry Ollivier (7) / Jean-Michel Routhier (2) / Roger Asselberghs (3)

Musée national
des arts asiatiques – Guimet
6, place d'Iéna 75116 Paris
www.guimet.fr

Grand mécène

avec la participation de
保利文化
POLY CULTURE

Mécènes

Zach Du Chao

