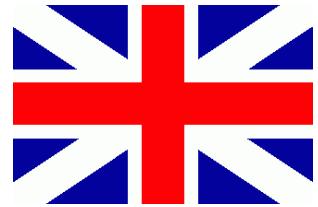

MUSÉE DU PAPIER PEINT
RIXHEIM - ALSACE

■ TAPETENMUSEUM
■ MUSEUM OF WALLPAPER

JAPONISM

THE LAND OF THE RISING SUN

ON WALLPAPER FROM 1860

TO THE PRESENT DAY

Current Exhibition

Room Texts

THE DISCOVERY OF JAPANESE ART

From 1641 for a period of over two hundred years, Japan remained in a state of voluntary isolation from other nations. Then in 1853, American naval commodore Matthew Perry, deployed warships in the harbour of Edo (now Tokyo), and in the following year he forced the Shogun (ruler of the country) to sign a contract regulating diplomatic relations between the United States of America and Japan. Within a few years Japan had made contact with the most important European countries.

During the Meiji period, beginning in 1868, Japan underwent profound change and rapid modernisation. From 1863 onwards, manufacturers from the region around Mulhouse produced printed wool fabrics for the Japanese market. They collected Japanese works of art, transferring their motifs onto the material. In 1864 the first printed fabrics from the Alsace arrived in Japan.

The completely new forms and subjects of Japanese art revolutionised European art as it discovered this practically unknown civilisation. The wallpaper manufacturers created panorama wallpaper, responding to demand for Japanese-inspired themes. From 1860 onwards, the Zuber factory, in Rixheim, printed a *Japanese Garden* with blossoming twigs, bamboo and pagodas – later renaming it *Chinese Décor*, presumably as a measure against the weak sales figures (1). At the Paris World Exhibition in 1889, the Parisian manufacturers, Petitjean, presented a picture of cranes in a landscape entitled *Japanese Décor* (2, see also the textile placard at the entrance to this room). The *Japanese Décor* produced by *Société française des papiers peints* (French wallpaper association), whose commercial lithograph is exhibited here, dates from the year 1900 (the group of wild geese, taken from the Japanese artist Hokusai, is exhibited in the 1st room).

The exhibition in the Museum of Wallpaper is being held as part of the 150th anniversary of the partnership between the Alsace and Japan, organised by the European Centre for Japanese Studies in the Alsace, based in Kientzheim.

List of illustration captions:

- *Japanese Garden*, drawn by Victor Potterlet, manufactured by Jean Zuber & Co., Rixheim, 1860, 10 sections, promotional lithograph includes part of the panorama wallpaper.
- House of George Sand (1804-1876) in Nohant, Aurore's room, decorated with the panorama wallpaper *Japanese Décor* by the manufacturers Petitjean, Paris, 1889. Zuber was still producing a *Japanese Décor* in 1902, with walkers under a blossoming cherry tree in front of a stretch of water, dominated by Mount Fuji (3). All these panorama wallpapers depict rows of motifs derived from Chinese ceramics and panel paintings, as well as Japanese woodblock prints and lacquerwork. Newly assembled, the motifs create a composition adapted to the taste of Western customers who were used to an eclectic mix of different sources.
- *Japanese Décor*, manufactured by J. Zuber & Co., Rixheim, 1902, 9 sections

"The enthusiasm spread like wildfire in all ateliers. People couldn't get enough of these surprising compositions, they marvelled at the contouring style, the diverse colour tones; the originality of the graphic effects; and, at the same time, the simplicity of the means used to achieve such results."

Ernest Chesneau, "Japan in Paris", *Gazette des Beaux-Arts* (specialist magazine for fine arts), September 1878, p. 397.

The term Japonism, coined in 1872 by the art critic Philippe Burty in deference to the Japanese influence on European art, actually refers to highly differing trends, so since the 1980s art historians have used the term *Japonisms*.

When Japan opened up to foreigners in the 1850s, art critics, diplomats and dealers began to collect works of art (lacquer work, ivory, ceramics), woodblock prints and books. The Japanese government was worried that the country would be treated like a colony, along the same lines as China, and therefore it organised the official sale of old artworks and the manufacture of modern items adapted to Western taste. It organised the exhibition of thousands of objects at the world exhibitions of 1867, 1873 and 1878, and even built replicas of traditional Japanese houses for the 1889 and 1900 exhibitions. European museums of applied arts purchased numerous works there to use in the training of industrial draughtsmen. Books about Japanese customs and traditions, religion and geography were published from 1856 onwards; this was followed by books and specialist magazines on the subject of Japanese art from 1878 onwards. In August 1861 the book *Recueil de dessins pour l'art et l'industrie* (*A Collection of Drawings for Art and Industry*) was published; it was the first work in the French language to show Japanese templates.

Japanese woodblock prints, primarily from the artists Hokusai, Hiroshige and Utamaro, became a source of inspiration, not only for fine arts but also for the applied arts. The wallpaper manufacturers created motifs inspired by Japan, particularly from the 1870s onwards. Illustrators did not hesitate to copy several woodblock prints at once, mixing them into astonishing combinations against the ever-present backdrop of Mount Fuji. Ladies wearing kimonos, samurais and fishermen adorn fans which are attached to branches and are modelled more on Indienne fabric or Chinese painting than on Japanese art. Various *Mon* (circular heraldic emblems), fans and kakemonos (vertical format pictures on silk or paper), intermingle in these often dense compositions. The illustrators adopted the idiosyncratic colours, often applied across a whole surface, the two-dimensionality, and the often asymmetric picture structure of Japanese woodblock printing.

Panneau de titre imprimé par l'entreprise Kelnet, Parc de Wesserling

Détail du papier peint panoramique à huit lés, intitulé *Décor japonais*, Manufacture Petitjean, Paris, 1889

Encore en place à Nohant-Vicq dans la maison de George Sand dans la chambre de sa fille Aurore

Cliché © Pascal Lemaître / Centre des monuments nationaux

PREAMPBLE **AND** ROOMI

- 1.** Estampe de présentation du décor à 6 lés « *Décor Japonais* » avec sa bordure et les coins coordonnées

Manufacture Société Française des Papiers Peints, Balagny-sur-Thérain (60), Vers 1900

Imprimé par La lithographie Parisienne

Inv. Archives Zuber

- 2.** Echantillon textile, *Fleurettes et symboles*,

Manufacture Thierry-Mieg & Cie, Mulhouse, vers 1863

Toile de coton imprimée et teinte

Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv.375.52.1

- 3.** Echantillon textile, *Etoiles et fleurs*

Manufacture Thierry-Mieg & Cie, Mulhouse, vers 1863

Toile de coton imprimée et teinte

Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv.375.52.2

- 4.** Dessin préparatoire pour textile, *Étoiles et fleurs*

Manufacture Thierry-Mieg & Cie, Mulhouse, vers 1863

Crayon et gouache sur papier teinté

Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. S.1183.65

- 5.** Échantillon textile, *Kakemonos*

Manufacture Thierry-Mieg & Cie, Mulhouse, vers 1863

Crêpe de soie imprimée

Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. S.375.18

- 6.** Papier peint, *Bambous et quatre espèces d'oiseaux*

France, Manufacture Anonyme, vers 1868

Papier continu, fond mat, impression à la planche 17 couleurs

Inv. 987 PL 62, Fonds Hartmann-Liebach

7. Échantillon textile, *Grues, oies et bambou*,
Manufacture Thierry-Mieg & Cie, Mulhouse, 1885
Toile de coton imprimée au rouleau
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 989.1.18

8. Papier peint, *Motif d'indienne et estampes japonaises*
Manufacture Anonyme, avant 1891
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 6 couleurs
Inv. 2013 PC 29, Fonds Claude Frères

Un des médaillons s'inspire de cette reproduction d'une estampe du graveur japonais Hokusai, *Portrait de la poétesse Ko-Mati*, par Regamey paru dans la revue *l'Art*, 1875, n°2 planche 2.

9. Papier peint, *Eventails et kakemonos à effet de soierie*
Paris, Manufacture Isidore Leroy, avant 1880
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 11 couleurs dont or
Inv. 991 PC 4, Fonds Claude Frères

10. Bordure, *Bambou et fleurs à effet de soierie*
Paris, Manufacture Isidore Leroy, avant 1880
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 10 couleurs dont or
Inv. 2013 PC 10, Fonds Claude Frères

11. Papier peint, *Carreaux à scènes japonaises*
Manufacture Anonyme, avant 1880
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 8 couleurs, vernis
Inv. 996 PC 6, Fonds Claude Frères

12. Papier peint, *Accumulation d'éventails à thème de fleurs*
Manufacture Anonyme, avant 1889
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 6 couleurs, finition vernis
Inv. 999 PC 109, Fonds Claude Frères

13. Bordure, *Éventails*
Manufacture Anonyme, avant 1882
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 9 couleurs
Inv. 987 PC 33, Fonds Claude Frères

14. Papier peint, *Ceintures de kimono et chrysanthèmes*
Manufacture Anonyme, avant 1891
Papier continu, fond mat, cylindrage, impression mécanique, 4 couleurs dont or
Inv. 2013 PC 28, Fonds Claude Frères

15. Papier peint, *Chardons fantaisie et motifs inspirés d'un insigne héraldique japonais (Mon)*
Manufacture Anonyme, avant 1880
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 3 couleurs, gaufrage
Inv. 2013 PC 4, Fonds Claude Frères

16. Papier peint, *Fleurs stylisées et motifs d'héraldique japonaise*
Manufacture Anonyme, avant 1889
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 3 couleurs dont or
Inv. 2013 PC 5, Fonds Claude Frères

17. Papier peint, *Ornements sur fond noir évoquant la laque*
Manufacture Anonyme, avant 1882
Papier continu, fond mat, impression à la planche, couleurs
Inv. 2013 PC 1, Fonds Claude Frères

18. Papier peint, *Composition à partir d'estampes des graveurs japonais Hokusai (1760-1849) et Hiroshige (1797-1858)*
Manufacture Anonyme, avant 1892
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 19 couleurs
Inv. 987 PC 136, Fonds Claude Frères

Voir à droite sur le panneau imprimé par l'entreprise Kelnet les reproductions des trois estampes copiées littéralement :

Utagawa HIROSHIGE (1797- 1858), *Lueur du soir à Seta, 7e vue de la série d'estampes Les huit plus belles vues de la province Omi de 1834.*

Katsushika HOKUSAI (1760- 1849), *Le Fuji rouge dans une embellie, dit aussi Le Mont Fuji par temps clair, 2e vue de la série d'estampes Trente-six vues du mont Fuji, vers 1831-1834*

Katsushika HOKUSAI (1760- 1849), *Les champs de Fujimi dans la province d'Owari, dit aussi Le Mont Fuji vu des rizières, dans la province d'Owari, 10e vue de la série d'estampes Trente-six vues du mont Fuji, vers 1831-1834*

19. Papier peint, *Fond de paysage lacustre avec médaillons évoquant les estampes japonaises*
Manufacture Anonyme, avant 1896
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 12 couleurs, contrefond de finition
Inv. 996 PC 11, Fonds Claude Frères

A NEW INTEREST IN FLORA AND FAUNA

"No civilised nation of this world surpasses Japan in its love of nature in all its forms. Storms and complete calm; drizzle; snow; flowers; colours changing with the seasons; gently flowing rivers; wild waterfalls; flying birds; leaping fish; majestic mountain peaks; deep gorges: all the facets of nature form the subject matter of their wonderment and are depicted in drawings and countless scroll paintings."

E. S. Morse, *Japan day by day*, 1877 [Boston 1917]

The Europeans were fascinated by the special interest in nature taken by the people of Japan. In Japanese society, which is characterised by Shintoism, landscapes, plants and animals have a soul of their own. Flowers symbolise the continual return of the seasons, whereas in European art they are often used in the context of death. In Japanese art, living things are not ranked according to their value. The depiction of a little twig or an insect has the same value as the depiction of a person; this contrasts with the hierarchy of European art in which landscapes and still life are seen as having a lower ranking.

This concept of the equality of all things was taken up by one of the most important patrons of Japonism, Samuel Bing, a French national of German descent. A dealer and advisor to the most important private and public collectors of Japanese art, between 1881 and 1891 he published a magazine entitled *Le Japon artistique* (*Artistic Japan*), which was also published in German and English. An article about Japanese painting, applied art or Japanese poetry appeared in every edition. The idea of combining practicality and beauty became a guiding principle of the English *arts and crafts* movement and later of art nouveau.

In the second half of the 19th century, flowers were often depicted on wallpaper, sometimes realistically drawn, and sometimes stylistically. Peonies remind us of the Far East in a very general sense. Cherry, plum and quince blossoms were borrowed from Japanese art, as was the pine tree with its characteristic silhouette and decorative needles, not forgetting bamboo leaves and ginkgo biloba. The concept of the chrysanthemum as an allegory for longevity and immortality, and a typical symbol of Japan, became well-known thanks to Pierre Loti's novel *Madame Chrysanthème*, published in 1887 (and due to the operas by Messager in 1893 and Puccini in 1904). When presented in a naturalistic and expansive way, we are captivated by the freedom of its petals which fan out in all directions. If depicted in a stylised manner from above, the flower recalls the circular heraldic family emblem (*Mon*).

Several *katagami* are exhibited in the main corridor – Japanese stencil templates which were used to colour textiles and were bought in their thousands by Europeans from the 1860s onwards. These showed an abundance of new forms, geometric patterns, flowers and animals, and had a significant influence on applied art at that time.

20. Papier peint, *Branche fleurie*
Manufacture Anonyme, avant 1878
Papier continu, fond satiné, impression planche, 3 couleurs, gaufrage
Inv. 987 PC 34, Fonds Claude Frères

21. Papier peint, *Branches fleuries et graminées*
Manufacture Anonyme, avant 1876
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 4 couleurs
Inv. 2013 PC 19, Fonds Claude Frères

22. Papier peint, *Branches fleuries*
Manufacture Anonyme, avant 1876
Papier continu, gaufrage, fond mat, impression à la planche, 14 couleurs
Inv. 2013 PC 27, Fonds Claude Frères

23. Papier peint, *Branches fleuries*
Manufacture Anonyme, avant 1877
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 8 couleurs
Inv. 2013 PC 12, Fonds Claude Frère

24. Papier peint, *Ronce en fleur et mures*
Manufacture Anonyme, avant 1877
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 8 couleurs
Inv. 2013 PC 13, Fonds Claude Frères

25. Papier peint, *Bambous fleuris et pivoine en bouquet*
Manufacture Anonyme, avant 1873
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 13 couleurs
Inv. 989 PC 34, Fonds Claude Frères

26. Papier peint coordonné au précédent, *Rayures, bambous fleuris et pivoine en guirlande*
Manufacture Anonyme, avant 1873
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 14 couleurs
Inv. 989 PC 16, Fonds Claude Frères

27. Papier peint, *Pivoine, Cerisiers et chrysanthèmes*
Manufacture Anonyme, avant 1877
Papier continu, fond mat, impression à la planche 7 couleurs dont or
Inv. 2013 PC 3, Fonds Claude Frères

28. Papier peint, *Chardons fantaisies et ginkgo biloba dans des médaillons en bambou*
Manufacture Anonyme, avant 1877
Papier continu, fond mat, impression à la planche 10 couleurs
Inv. 2013 PC 17, Fonds Claude Frères

29. Papier peint, *Chrysanthèmes et pivoines*
Manufacture Desfossé, Paris, 1875
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 5 couleurs
Inv. 989 PC 49, Fonds Claude Frères

30. Papier peint, *Branches de pin façon bonsaï*
Rixheim, Manufacture Jean Zuber & Cie, 1891
Motif référence P.9190, Dessinateur Giezendanner
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 2 couleurs
Inv. 987 PC 104, Fonds Claude Frères

31. Papier peint, *Végétaux, ginkgo biloba bonsaï, motifs à effet de soierie*
Manufacture Anonyme, avant 1884
Dessinateur Levasseur, Paris
Papier continu, fond en couleur brillante, gaufrage puis impression à la planche 10 couleurs
Inv. 2013 PC 25, Fonds Claude Frères

32. Papier peint, *Végétaux, motifs à effet de soierie*
Manufacture Anonyme, avant 1896
Dessinateur Levasseur, Paris
Papier continu, fond mat, impression à la planche 10 couleurs dont or, gaufrage
Inv. 2013 PC 24, Fonds Claude Frères

33. Papier peint, *Mikado*, Titre inscrit
Grand colori chrysanthèmes [sic] Titre du livre de gravure
Rixheim, Manufacture Jean Zuber & Cie, 1891
Motif référence P. 9214, Dessinateur Arthur Martin
Papier continu, fond brossé avec couleur scintillante et cylindrage, impression à la planche, 52 couleurs
Inv. 2013 PC 32, Fonds Claude Frères

34. Papier peint, *Chrysanthèmes*
Manufacture Anonyme, avant 1894
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 6 couleurs
Inv. 2013 PC 31, Fonds Claude Frères

35. Papier peint, *Pivoines, Chrysanthèmes et dahlias sur fond d'or*
Manufacture Anonyme, avant 1891
Papier continu, fond doré cylindré, impression mécanique, 19 couleurs
Inv. 2013 PC 30, Fonds Claude Frères

36. Papier peint, *Chrysanthèmes stylisés à effet de soierie*
Manufacture Anonyme, avant 1879
Papier continu, fond couleur brillante, gaufrage, impression à la planche, 4 couleurs
Inv. 2013 PC 15, Fonds Claude Frères

37. Papier peint, *Papillons et motifs végétaux*
Manufacture Anonyme, avant 1877
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 5 couleurs
Inv. 2013 PC 18, Fonds Claude Frères

38. Papier peint, *Fleurs et papillons*
Manufacture Anonyme, avant 1880
Papier continu gaufré, fond mat, impression mécanique, 5 couleurs dont or

Inv. 2013 PC 23, Fonds Claude Frères

39. Papier peint, *Plantes sauvages, bambous, libellule et papillons*
Manufacture Anonyme, avant 1870
Papier continu, fond satiné, impression planche, 15 couleurs dont or
Inv. 989 PC 10, Fonds Claude Frères

40. Papier peint, *Cerise*
Manufacture Anonyme, avant 1878
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 6 couleurs et or, gaufrage
inv. 987 PC 32, Fonds Claude Frères

41. Papier peint, *Bambous « fleuris »*
Manufacture Anonyme, avant 1885
Papier continu, fond mat, contre-fond or, impression à la planche, 4 couleurs, gaufrage
Inv. 2013 PC 14, Fonds Claude Frères

42. Papier peint, *Clématites*
Manufacture Anonyme, avant 1877
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 6 couleurs
Inv. 987 PC 31, Fonds Claude Frères

HALL

43. Katagami (pochoir pour textile), *Petits motifs géométriques*
Milieu du 19e siècle
Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 976.39.1

44. Katagami (pochoir pour textile), *Damier de petits motifs géométriques*
Milieu du 19e siècle
Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 976.56.1

45. Papier peint, *Végétaux et animaux placés sur des médaillons inspirés de katagami*
Manufacture Anonyme, avant 1884
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 14 couleurs, finition cylindrage
Inv. 999 PC 104, Fonds Claude Frères

Ce papier peint reprend exactement en le simplifiant le dessin d'une soierie éditée par la manufacture Prelle de Lyon en 1860 "Lampas japonais"

(Source : échantillon conservé dans les archives de cette manufacture, image ci-contre)

46. Papier peint, *Iris, oiseaux et ornements*

Manufacture Anonyme, avant 1900

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 5 couleurs dont or

Inv. 987 PC 358, Fonds Claude Frères

47. Papier peint, *Branche fleurie fantaisie*

Paris, Manufacture Desfossé & Karth, 1880

Papier continu, fond mat, contre-fond impression à la planche 1 couleur, impression à la planche, 16 couleurs, cylindrage

Inv. 999 PC 103, Fonds Claude Frères

48. Papier peint, *Ornements s'inspirant des indiennes et des lanternes asiatiques*

Manufacture Anonyme, avant 1880

Papier continu, fond mat, impression à la planche, 11 couleurs, gaufrage

Inv. 2013 PC 7, Fonds Claude Frères

49. Papier peint, *Filling japonais [titre du livre de gravure]*

Manufacture Zuber, ref. 8706, collection 1885-86

Dessinateur Silver Studio, Royaume-Uni

Papier continu, fond mat, impression à la planche, 4 couleurs

Inv. 996 PC 26, Fonds Claude Frères

50. Katagami (pochoir pour textile), *Nuages et losanges*

Milieu du 19e siècle

Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé

Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 979.221.1

51. Papier peint, *Grues et vagues stylisées*

Paris, Manufacture Isidore Leroy, avant 1897

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 4 couleurs

Inv. 987 PC 106, Fonds Claude Frères

52. Katagami (pochoir pour textile), *Grues en vol sur les flots*

Milieu du 19e siècle

Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé

Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 979.227.1

53. Papier peint, *Vase, éventail, boîte et échassier*, Référence du motif : 8890

Manufacture Anonyme, 2ème moitié 19e siècle

Papier continu, sans fond, impression mécanique, 7 couleurs

Inv. 996 PC 24, Fonds Claude Frères

54. Papier peint, *Iris dans un seau, ruches et abeilles*, Référence du motif 9780

Manufacture Anonyme, avant 1896

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 8 couleurs dont or

Inv. 996 PC 20, Fonds Claude Frères

55. Papier peint, *Jardin d'eau avec chrysanthème et oiseaux*, Référence du motif : 10383

Manufacture Anonyme, avant 1900

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 12 couleurs
Inv. 987 PC 362, Fonds Claude Frères

56. Katagami (pochoir pour textile), *Moineaux et rayures*, Milieu du 19e siècle
Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 979.211.1

57. Bordure, *Vol d'hirondelles*
Manufacture Anonyme, avant 1889
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 9 couleurs
Inv. 2013 PC 22, Fonds Claude Frères

58. Katagami (pochoir pour textile), *Pluviers dans les flots*
Milieu du 19e siècle
Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 979.214.1

59. Papier peint, *Chrysanthème à la manière de l'héraldique*
Manufacture Anonyme, avant 1880
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 2 couleurs dont or
Inv. 2013 PC 33, Fonds Claude Frères

Ce motif est très proche du chrysanthème à seize pétales doubles qui est le Sceau impérial du Japon (Kiku No Gomon littéralement « Noble insigne du chrysanthème », utilisé depuis la période Kamakura (12e siècle) par l'empereur du Japon et les membres de sa famille, est généralement considéré comme l'emblème national japonais, bien qu'il n'ait plus aucun statut officiel depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale.

60. Katagami (pochoir pour textile), *Chrysanthèmes et lianes verticales*
Milieu du 19e siècle
Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 979.220.1

61. Katagami (pochoir pour textile), *Chrysanthèmes sur fonds d'arabesques*
Milieu du 19e siècle
Papier (fibre de mûrier) imprégné de jus de kaki, huilé et découpé
Musée de l'Impression sur Étoffes, Mulhouse, inv. 976.54.1

62. Papier peint, *Chrysanthème à la manière de l'héraldique*
Manufacture Anonyme, avant 1880
Papier continu, fond mat, contre-fond impression planche couleur or, impression à la planche, 4 couleurs
Inv. 2013 PC 35, Fonds Claude Frères

ROOM 3

FROM THE 1890S TO ART DECO

“From huge animals to the tiniest little mosquito, they have scoured all realms of the animal kingdom [...] The idea of turning carp or a stork into a work of art did not originate with us. On the contrary, it was created by the races of the Far East.”

Ary Renan, “Animals in Japanese art”,
Le Japon artistique (Artistic Japan), January 1890, pp. 109 and 111

Ary Renan wrote two articles about “animals in Japanese art”, wondering why the Japanese had focused their interest on humble creatures which did not symbolise any particular virtue and were not ascribed any mythological importance. They were depicted for their own sake, with a richness of detail inversely proportional to their importance in the hierarchy of living things. Small birds (sparrows, swallows, plovers, canaries), already present in Chinese art, are used as motifs on wallpaper, placed in bamboo and Japanese-inspired blossoming twigs. Wading birds (storks, herons, cranes) had a particular aesthetic value in the art nouveau period due to the curved shape of their necks and their expressive outstretched wings, and were often used as subjects.

During the 1890s art nouveau extended its influence throughout Europe; it was directly derived from Japonism. As the water motifs in this room indicate, the art nouveau style draws from Japanese art in its swiftness of brushstrokes and structural freedom, its vibrant colours applied across whole areas without shading and the technique of relocating a subject away from the centre of the picture. This simplification of pictorial material formed the beginning of a new aesthetic which was transformed into a radical simplicity at the beginning of the 20th century by the artistic reform movements such as the German and Viennese Secessions.

Between the First and Second World Wars, art deco continued its search for the reduction of form. The stylisation of flowers and trees developed into abstraction; the use of vibrant colours leads to adventurous unconventional combinations. A book of patterns by the wallpaper manufacturer Paul Gruin for his 1925-26 collection contains three Japanese-inspired motifs, although the upper frieze, with its dense patterns, contrasts with the simple stripes in the central section.

63. Papier peint, *Fleurs, insectes et oiseaux dans des losanges à inspiration textile*
Manufacture Anonyme, avant 1880

Papier continu, fond mat, impression à la planche, 6 couleurs, gaufrage
Inv. 987 PC 30, Fonds Claude Frères

64. Papier peint, *Carreaux de faïence à branche fleurie, oiseaux et scène lacustre*
Manufacture Anonyme, avant 1879

Papier continu, fond mat, impression à la planche, 22 couleurs, vernis
Inv. 2013 PC 26, Fonds Claude Frères

65. Papier peint, *Fantaisie de bambous fleuris et moineaux*
Manufacture Anonyme, avant 1879

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 8 couleurs, vernis
Inv. 2013 PC 21, Fonds Claude Frères

66. Papier peint, *Arbuste à fleurs, fruits et plusieurs scènes avec des oiseaux*
Manufacture Anonyme, avant 1890

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 10 couleurs
Inv. 987 PC 105, Fonds Claude Frères

67. Papier peint, *Fleurs des champs, oiseaux et papillons*
Manufacture Anonyme, avant 1879

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 3 couleurs
Inv. 2013 PC 20, Fonds Claude Frères

68. Papier, *Branche fleurie et oiseaux*
Manufacture Anonyme, vers 1868

Papier continu, fond mat, impression à la planche 18 couleurs.
Inv. 987 PL 30, Fonds Hartmann-Liebach

69. Papier peint, *Fleurs et passereaux*
Manufacture Anonyme, avant 1896

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 20 couleurs, gaufrage
Inv. 996 PC 9, Fonds Claude Frères

70. Papier peint, *Carreaux de faïence ornés : oiseaux, pivoine, chrysanthème, hibiscus, branche de pin et autres plantes*
Manufacture Anonyme, avant 1880

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 14 couleurs, finition vernis
Inv. 989 PC 43, Fonds Claude Frères

71. Lambris, *Scène lacustre, plantes et animaux sur fond de cloison décorative*
Paris, Manufacture Hoock Frères, Années 1880

Papier continu, fond mat, impression à la planche, 15 couleurs dont or et bronze
Collection antérieure : Louis Marc (1883- 1951)

Inv. 998 PP 24-21, Achat Famille Battesti, acquisition réalisée avec le soutien du Fond Régional d'Acquisition pour les musées (Etat / Conseil Régional d'Alsace), 1998

72. Bordure, *Fleurs et oiseaux sur fond de cloison décorative*
Paris, Manufacture Hoock Frères, avant 1884
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 10 couleurs
Inv. 999 PC 91 Fonds Claude Frères

73. Bordure, *Oiseaux, grue et branches fleuries sur fond de cloison décorative*
Paris, Manufacture Hoock Frères, avant 1884
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 14 couleurs
Inv. 999 PC 90, Fonds Claude Frères

74. Papier peint, *Echassier, rose, chrysanthème et papillon sur fond de faïence craquelée*
Manufacture Anonyme, avant 1896
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 12 couleurs, vernis
Inv. 996 PC 1, Fonds Claude Frères

75. Papier peint, *Iris, Pivoine, cerisier insérés dans des cadres à motif de katagami*
Manufacture Anonyme, avant 1886
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 10 couleurs
Inv. 996 PC 19, Fonds Claude Frères

76. Papier peint, *Nénuphar bleu et or*
Manufacture Anonyme, avant 1880
Papier continu, fond mat, impression à la planche, 3 couleurs dont or et argent
Inv. 2013 PC 34, Fonds Claude Frères

77. Papier peint, *Arum sur fond d'eau*
Paris, Manufacture Isidore Leroy, collection 1898-1899
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 8 couleurs
Motif référence 13107
Inv. 996 PC 48, Fonds Claude Frères

78. Papier peint, *Bambou, lune et silhouette de bonzaï*
Manufacture Anonyme, Années 1930-1940
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 3 couleurs dont or
Inv. 2012.16.7 / Statut administratif : achat à une brocante, Saint-Georges-de-Didonne (17), 2012

79. Papier peint, *Arbres, montagnes, bâtiment évoquant le Japon*
Manufacture Anonyme, Années 1930-1940
Papier continu, fond mat, impression mécanique, 2 couleurs (or et argent)
Inv. 2013.5.2, Achat en vente publique

80. Papier peint, *Cyprin doré*
Saint-Fargeau-Ponthierry (77), Manufacture Leroy, 1925, Motif référence 20024
Dessinateur Emile-Alain Seguy (1877- 1951)
Papier continu, fond couleur or, impression mécanique, 6 couleurs, cylindrage
Inv. 2001 PP 19-16-R, Don Fleureau-Grégoire, 2001

81. Papier peint, *Branche de bambou, silhouette du Mont Fuji et méandre*
Manufacture Anonyme, années 1930-1940

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 7 couleurs dont doré

Provient du fond d'une entreprise de Sissach en Suisse : Häny Wirz tapeten, 78 Hauptstrasse.

Inv. 2011.9.97, don Anonyme, 2011

Vitrine

■ Album de papiers peints

Paris, manufacture Paul Gruin

Collection 1925-1926

Inv. 2001 PP 19-28

Le motif reprend une estampe du graveur japonais Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) "Tsukudajima, le bac", une vue de la série des *Lieux célèbres de la capitale de l'est* de 1834. Il est à noter qu'une reproduction de cette estampe est parue dans la revue, *Le Japon artistique, documents d'art et d'industrie*, septembre 1889, planche ABD .

CONTEMPORARY PERCEPTION OF JAPAN

Japanese influence – with a very few exceptions – completely disappeared in the second half of the 20th century but a new fascination is now being felt in the light of the plurality of a Japanese society in which tradition and postmodernism happily co-exist. The motifs being offered by the wallpaper manufacturers reflect this diversity. Cherry blossom, geishas and Japanese lettering are intended for fans of the Zen culture. In keeping with the increasing number of events for fans of computer games and *cosplay* (derived from ‘costume and playing’ – dressing up to play at being a hero), young people can play out their samurai battles against a background of pagodas. Wallpaper becomes a fan article (goodie) for the blossoming manga industry (here re-interpreted by Jean-Charles de Castelbajac), which includes computer games and *animes* (Japanese cartoon films). Neo-pop, embodied by artists such as Takashi Murakami, enjoys great success. Dolls, kitsch figures and *kawaii* motifs ('kawaii' means 'sweet') are taking over walls with their vibrant colours.

Some of the artists and designers exhibited here have used Japanese subjects from widely differing sources of inspiration. The LZC studio has composed a motif composed of fantasy ginkgo leaves on a background covered with oval and floral elements. The section designed by Virginie Blancher, commissioned by Myrine Créations in 2010, is based on the world of the first computer games with their rudimentary pixel graphics. The *Map of Japan* was drawn by Philippe Goron during his travels in 2006. He conceived it as “the spatial and temporal distillation of my journey, just like the maps from the time of the great discoverers showing both the reliefs but also what they had seen”. The pattern of the wallpaper *QR code Nara* appears, from a distance, to be a conventional diamond pattern but each of the QR codes (bar codes) leads a *haiku*, a very short Japanese poem, displayed on a mobile phone or webcam.

The Museum of Wallpaper warmly thanks all the artists, manufacturers and retailers, in shops and *online*, who have loaned us the contemporary wallpaper in this room:

Samurai panorama wallpaper from *E-papier-peint*
Map of Tokyo panorama wallpaper drawn by Philippe Goron, *InCréation*
Flowers of Japan from *Neodko*
QR code Nara from *Ohmywall*
Japan Pixel drawn by Virginie Blancher
Ginkgo designed by *Atelier LZC*
Pattern by *Pixers*
Several rolls of wallpaper from the manufacturers *Lutèce*
Several rolls of wallpaper from the establishment *4Murs*

82. Bordure à festons à motifs de cerisier

Manufacture Anonyme, Années 1930

Papier continu, sans fond, impression mécanique, 4 couleurs

Inv. 986 PP 12-17-A, don Tchirakadzé, 1986

83. Papier peint, *L'arbre fleuri, titre du fabricant*

Paris, Manufacture Etablissement Motel Gaillard, collection 1931

Papier continu, fond mat, impression mécanique, 7 couleurs et or

Inv. 986 PP 12-1-AP, don Tchirakadzé, 1986

84. Papier peint, *Branches de cerisier et oiseaux*

Saint-Fargeau-Ponthierry (77), Manufacture Isidore Leroy, Années 1930-1940

Papier continu, fond mat, contre-fond impression mécanique, 1 couleur, impression mécanique, 11 couleurs

Inv. 2013.5.1, Achat en vente publique, 2013

85. Papier peint, *Femmes dans un paysage de rivière*

Motif directement inspirées d'estampes japonaises en particulier des graveurs

Suzuki Harunobu (vers 1725- 1770), Kitagawa Utamaro (1754- 1806) et Kubo Shunman (1757- 1820)

Lyon, Manufacture Inaltera, Années 1970

Papier continu, fond traité, impression mécanique, héliographie, gaufrage

Inv. 2000 PP 11-1, don Simoes-Gomes, 2000

86. Papier peint panoramique en 3 lés, *Plan de la ville de Tokyo*

Titre du fabricant, *Japon carte 2 / Paris*, Manufacture In Crédation, 2006

Dessinateur Philippe Goron

Intissé, impression numérique

Inv. 2012.29.1, don Kormann, 2012

Philippe Goron : " Ce dessin a été fait lors d'un voyage en 2006. C'est un résumé de mon séjour [au Japon], une vision panoramique qui indique les différents parcours, les moments marquants, drôles, surprenants, les lieux culturels. Un condensé spatial et temporel de mon voyage, comme ces cartes au temps des grandes découvertes qui décrivaient le relief ainsi que les choses vues."

87. Papier peint, Titre du fabricant, Ayuko,

Moreuil (80), Manufacture UGEPA, avant 2012

Marque Décorpassion, motif référence 579109,

Papier continu, impression mécanique, héliographie, couleurs dont argent

Inv. 2013.12.1, Achat

Ayuko est un prénom féminin japonais et les sinogrammes reproduits sur ce papier peint signifient Amour, Prospérité, Bonheur.

88. Papier peint, *Feuille de Ginkgo biloba, sinogrammes, sceau caractère de longévité*

Châlons-en Champagne (51), Manufacture Grandeco Wallfashion group - France, Années 2010

Marque Fibre décor, motif référence 005102

Intissé, fond mat, impression mécanique, 4 couleur dont vinyl relief expansé

Inv. 2012.23.13.1, Don 4murs, 2012

89. Bordure, *Feuille de Ginkgo biloba, sinogrammes, sceau caractère de longévité*
Châlons-en Champagne (51), Manufacture Grandeco Wallfashion group - France, Années 2010
Marque Collection Intérieurs, produits de France, motif référence 005106
Papier continu, fond couleur brillante, impression mécanique, vinyl relief expansé, 2 couleurs
Inv. 2012.23.13.2, Don 4murs, 2012
Les 4 sinogrammes blancs placés autour du sceau caractère de longévité signifient arbre, poisson, bateau, bambou ce qui ensemble ne veut rien dire. Ils n'ont donc été choisis que pour leur effet graphique et exotique pour la clientèle européenne à qui est destiné ce motif de bordure.

90. Bordure, *Cerisier et sceau caractère de longévité*
Moreuil (80) Manufacture Lutèce, Années 2010
Motif référence 27091810
Papier continu avec face adhésive, impression numérique
Inv. 2013.6.4, Don Lutèce, 2013

91. Bordure, *Sinogrammes et dragon*
Moreuil (80) Manufacture Lutèce, Années 2010
Motif référence 27091709
Papier continu avec face adhésive, impression numérique
Inv. 2013.6.3, Don Lutèce, 2013
Les textes japonais à l'arrière-plan évoquent l'histoire de la Chine (d'où la présence d'un dragon). Les 2 sinogrammes en noir et gris signifient « sagesse ».

92. Papier peint panoramique en 4 lés
Samuraï silhouette in Asian Landscape [sic] Titre du fabricant
Grezieu la Varenne (69), Manufacture E-papier peint, Années 2010
Intissé, impression numérique
Inv. 2012.30.1, Don E-papier peint, 2012

93. Papier peint, *Ginkgo biloba de fantaisie sur fond de médaillons floraux*
France, Manufacture Anonyme
Montreuil (93), Editeur Atelier Lzc, studio de création, vers 2006
Papier continu, fond mat, sérigraphie
Inv. 2013.8.1, don Atelier Lzc, 2013

94. Papier peint, *QR code Nara*, Titre du fabricant
Manufacture Anonyme, Années 2010
Paris, Editeur OhMyWahl, Bruno Commergnat
Papier intissé gaufré, impression numérique
Inv. 2013.7.1, don Bruno Commergnat, 2013

95. Papier peint, *Japan Pixel*, Titre du fabricant
Manufacture Anonyme, Années 2010
Paris, Editeur OhMyWahl, Bruno Commergnat / Dessinateur Virginie Blancher
Papier intissé, impression numérique
Prêt de la dessinatrice

96. Papier peint, lé unique, *Fleurs de cerisier*
Saint Georges d'Espérance (38), Manufacture NeoDKo
Intissé, impression numérique
Inv. 2012.31.1, Don Hervé Poilat, 2012

97. Papier peint, *Poupées en kimono*
Moreuil (80), Manufacture UGEPA, Années 2010
Marque Décorpassion, motif référence 576413
Papier continu, impression mécanique, héliographie, 5 couleurs dont argent
Inv. 2012.23.12, don 4murs

98. à 103 Echantillons de papier peint, Années 2010
Editeur online Pixers - Pologne, Szczecin
Support en latex, impression numérique
Inv. 2013.14.1 à 6, Don Pixers
Motifs qui sont adaptés à la taille souhaitée par le client en étant imprimé sans répétition sur un ou plusieurs lés

104. Papier peint, *Manga*
Moreuil (80), Manufacture Lutèce, Années 2010 / Référence du motif : 12072309
Dessinateur Jean-Charles Castelbajac (né en 1949) Modèle extrait de la collection intitulé
POPpierPeint
Papier continu, fond mat, impression mécanique, héliographie, 1 couleur
Inv. 2013.6.2, don Lutèce, 2013