

Présentation des Shohin en Exposition

*Une recherche
d'harmonie*

Ronan Le Bras
Mémoire N3
Décembre 2017

INTRODUCTION

Tout d'abord, posons-nous la question de savoir ce qu'est réellement un *shohin**.

Le terme « *shohin** » signifie « *petite chose* ». En effet les japonais ont défini plusieurs tailles pour classer les bonsai.

Pourtant, il n'existe pas de classification officielle quant à celle-ci, mais plutôt d'usage.

Il est cependant admis qu'un *shohin** est un bonsai à une main, c'est-à-dire dont le pot tient dans une seule main. A partir de là, comme bien souvent, plusieurs « écoles » se distinguent.

Les plus exigeants considèrent qu'un *shohin** ne doit pas dépasser les 16 cm. Cette hauteur étant difficile à obtenir, ils lui accordent une grande valeur.

Pourtant la limite la plus communément reconnue pour un shohin se situe vers 20-21 cm, certains autorisant jusqu'à 25 cm.

On pourra même dépasser cette hauteur dans le cadre d'arbres très fins, dans le style du lettré.

Néanmoins, certains maîtres considèrent que, comme un shohin doit juste tenir dans une main, il n'est pas nécessaire de définir de taille exacte.

Il est vrai que dans le domaine du bonsai le ressenti est bien plus important que les mathématiques.

* Une traduction des termes japonais notés en italique et suivis d'un astérisque est disponible dans le glossaire page 24

GENERALITES SUR LA PRESENTATION

Quelque soit la taille du bonsai, les règles de base de la présentation restent les mêmes : un arbre sera toujours présenté avec son accompagnement, le pot ne sera pas posé directement sur la table de présentation mais sur un support en bois, la composition occupera la totalité de l'espace de présentation (à savoir la surface d'un tatami, i.e. 180 X 90 cm).

Cependant, compte tenu de sa petite taille, le *shohin** ne pourra pas être présenté seul avec son accompagnement. En effet, il semblerait perdu dans son *tokonoma** ou dans l'espace qui lui est imparti dans l'exposition.

Ces « *petites choses* » seront donc exposées à plusieurs dans un même espace. Pour ce faire, nous utiliserons plusieurs types de présentoirs, que nous étudierons en détail plus loin.

Même s'il n'existe pas de réelles règles en matière de *kazari**, les traditions y sont très présentes. Etant donné que nous sommes en recherche d'esthétique et d'harmonie, quelque soit le type de présentation que l'on fera, certains usages de base sont à observer.

Bien évidemment, on n'exposera que des arbres sains, exempts de maladies et de parasites. Les pots seront propres, en bon état et le substrat sera protégé par de la mousse.

I – Le choix des espèces

Afin d'éviter les redondances, tous les arbres de la composition seront de variétés différentes. On pourra toutefois trouver plusieurs fois la même espèce : un pin blanc et un pin noir pourront se retrouver dans la même composition, mais cela reste une exception.

Tous les arbres seront de formes différentes afin d'éviter la répétition de styles et la monotonie de la composition.

Ceci implique pour l'amateur de savoir cultiver et entretenir un grand nombre d'espèces et de variétés différentes.

II – Le choix des poteries

Chaque bonsai sera bien-sûr présenté dans un pot qui lui conviendra (forme, texture, couleur, taille etc...).

Tous les pots seront de formes et de couleurs différentes afin d'éviter là encore les répétitions.

Cela impose à l'amateur d'avoir à disposition un grand choix de pots.

En contrepartie, la présentation des *shohin** autorise plus de diversité et d'originalité dans le choix des poteries : les couleurs vives et les pots décorés seront ici bien plus appréciés que pour les bonsai de plus grande taille. On cherchera tout de même une harmonie en associant les pots de diverses teintes.

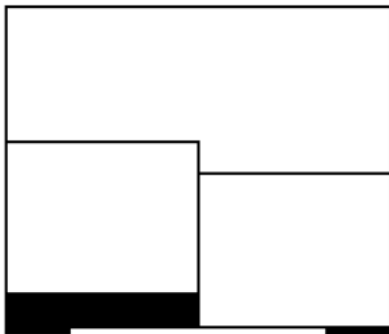

LES SUPPORTS DE PRESENTATION

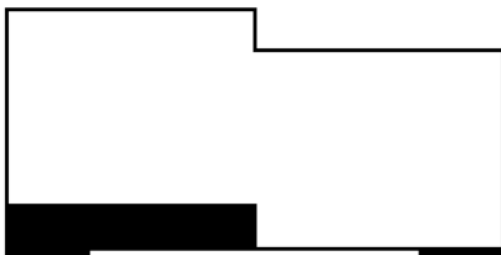
I – Les armoires

Comme on l'a vu, pour présenter nos *shohin**, nous utiliserons plusieurs types de tablettes ou d'armoires, qui nous permettront d'agencer les arbres de façon harmonieuse. Ces présentoirs symbolisent généralement des montagnes, on gardera cela à l'esprit lors du choix des arbres, leurs formes codifiées devant correspondre à leur place dans la composition (Les arbres de plaine en bas, leurs arbres au formes plus tourmentées, évoquant les difficultés de survie, vers le haut)

Nous citerons les armoires les plus communes, la liste suivante n'ayant pas pour objectif d'être exhaustive, mais de présenter un large aperçu des possibilités qui s'offrent à nous.

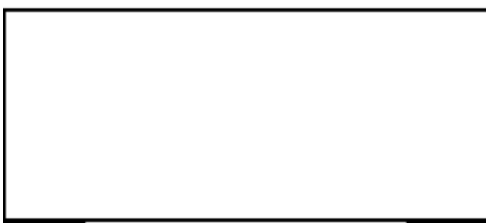
L'armoire ***Fuji*** est la plus populaire des tables à shohin. Elle tient bien évidemment son nom du mont Fuji.

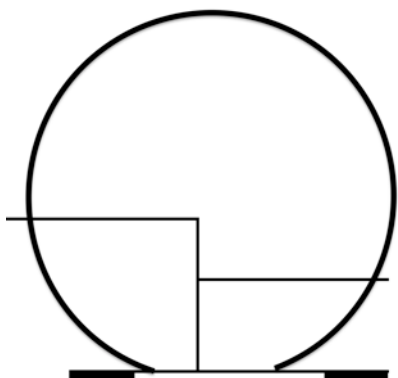
La ***Rokku*** porte le nom d'une montagne près de Kobe

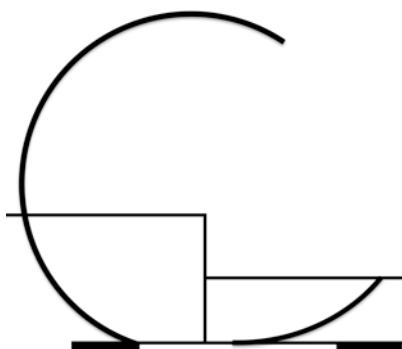
L'Aso porte elle aussi le nom d'un volcan.

Akagi, du nom d'une montagne proche de Tokyo

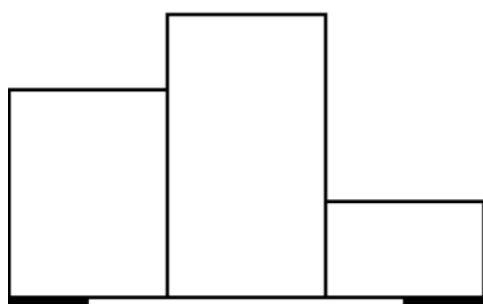
Mangetsu ou pleine lune

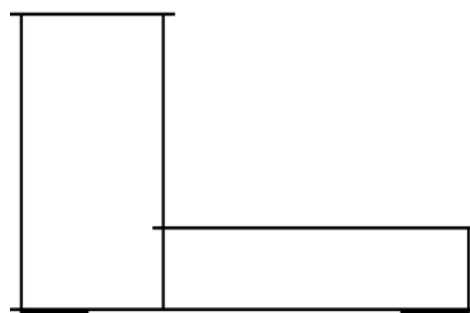
Mikazuki, la demi lune

II – Les autres supports

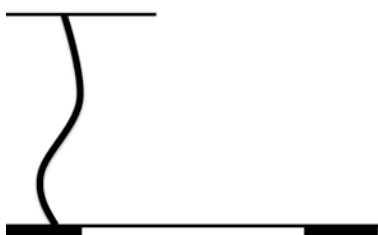
Outre ces tablettes « classiques », d'autres supports sont souvent utilisés, on citera entre autre :

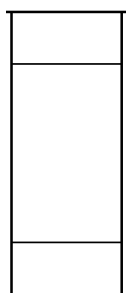
Akone

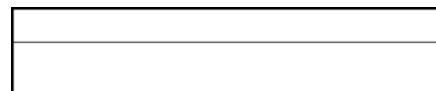
Varosa

Warabi

sellette haute

Tablette basse

Yatsushashi

Netaku

Jita

L'HARMONIE DE LA PRESENTATION

Si, comme on vient de le voir, on cherche à avoir une hétérogénéité de variétés, de formes et de pots, on s'efforce au contraire de construire notre composition avec une grande harmonie de tailles et de volumes dans le choix des arbres qui la composeront.

Seul, le (ou les) sujet(s) principal (aux) du groupe sera (ont) légèrement plus présent(s), sans écraser le reste de la présentation.

On accordera une grande importance au *tori-awase**, à l'équilibre, la balance, l'harmonie de la composition.

Présenter des *shohin** en exposition ne consiste pas juste à poser plusieurs arbres ensemble sur une tablette ; mais à les choisir et à les disposer de façon à créer un ensemble cohérent et plaisant pour l'œil de l'observateur.

Il sera bon de mettre en avant un point focal autour duquel se construira la composition. Il pourra s'agir d'un pot, d'une fleur, d'un fruit ou de tout autre élément remarquable, méritant une mise en avant.

On s'efforcera également de choisir les éléments en fonction de la saison et de l'atmosphère que l'on veut donner à la présentation. Ainsi on privilégiera les arbres au sommet de leur beauté saisonnière. Il est évident qu'un arbre à fleurs sera plus attrayant en période de floraison. C'est pour cela que l'amateur doit avoir à sa disposition une grande quantité de bonsai pour créer une composition agréable en n'importe quelle saison.

Dans le choix des éléments de notre présentation, il sera donc primordial de porter une grande attention au ressenti dégagé par chacun, afin que chaque composant soit en parfait accord avec les autres.

Dans ce sens, l'accompagnement sera aussi adapté en taille et en volume aux arbres présentés.

Pour être harmonieuse, notre composition devra également indiquer une direction claire, chaque élément (arbre, accompagnement, tablette etc.) marquant cette direction.

Créer une composition harmonieuse

Une composition sera constituée d'un nombre variable d'éléments répondant chacun à un certain nombre d'habitudes quant à sa place et sa direction dans l'ensemble.

Ce nombre de composants dépend du support de présentation et de la taille des arbres.

La plupart du temps, les compositions contiennent 3, 5, 6 ou 7 éléments, mais il n'y a pas de limite de nombre, à partir du moment où l'on peut combiner plusieurs armoires. La seule limite est la taille du tatami de présentation et de l'harmonie qu'on souhaite y faire régner. Les plus grands *shohin** seront généralement exposés dans une présentation à 3 éléments (2 *bonsai** et un accompagnement) appelée *santen kazari**.

Comme pour les *bonsai* de grande taille, notre *kazari** aura une direction qui sera donnée non seulement par les arbres, mais aussi par les supports de présentation. C'est la direction que l'on veut donner qui va déterminer le choix des éléments qui composeront notre création.

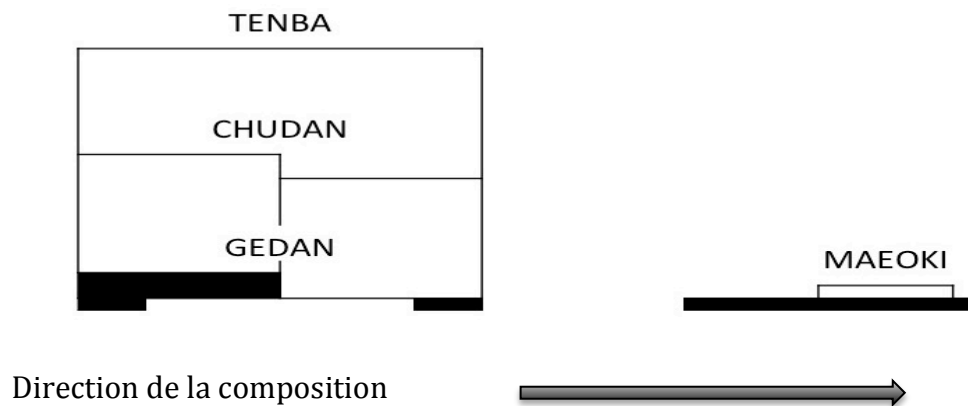
Intéressons nous maintenant aux présentations les plus courantes.

I - Présentation de type *Nanaten Kazari**

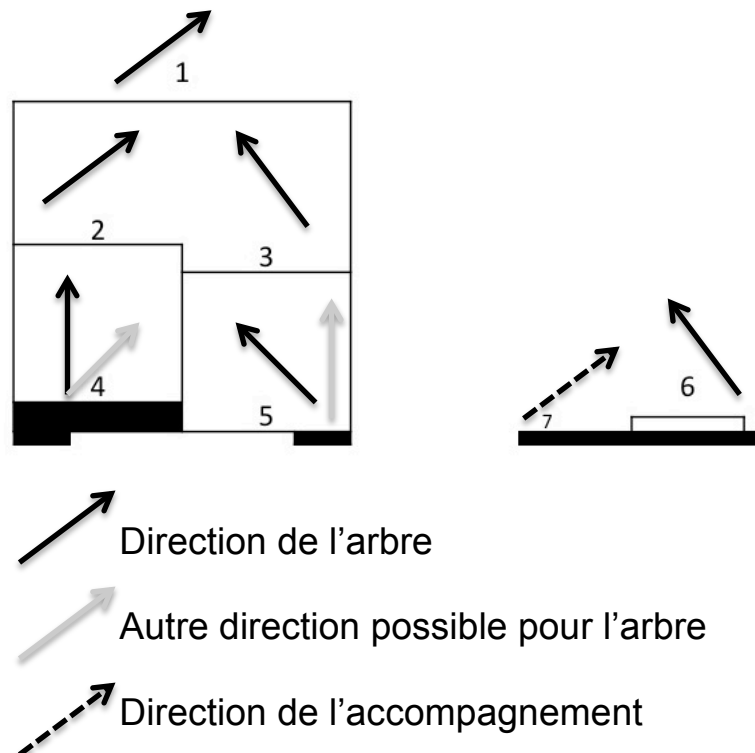
C'est l'utilisation de l'armoire *Fuji*. Si ce type de présentation est le plus populaire, il n'est pas plus simple à réaliser.

Il est nécessaire de disposer de 6 *bonsai** de variétés et de formes différentes, dans des pots de couleurs et de formes différentes, ayant une bonne homogénéité de volume et de « puissance ». A cela, nous allons voir qu'il faut ajouter que chacun doit aller dans la bonne direction (droite ou gauche) en fonction de la place qu'il occupera dans, ou à côté de l'armoire.

En effet une armoire de type *fuji* à une direction. Celle-ci est donnée par le tiroir (la marche). Si celui-ci est à gauche, la composition dans son intégralité ira vers la droite, et vice versa.

Dès lors, chaque arbre, en fonction de la place qu'il occupe dans la présentation, se devra de suivre une direction précise :

Maintenant que nous savons dans quelle direction doit aller chaque arbre en fonction de sa place dans l'armoire, voyons les formes et les espèces les plus adaptées à chaque position.

1- L'arbre principal (aussi appelé *Shuboku**) sera traditionnellement un conifère (pin ou genévrier), même si ce n'est pas une obligation. On appréciera qu'il soit de forme relativement formelle, mais avec une direction marquée. Cependant ce n'est pas une obligation, et on pourra voir de très belles présentations constituées uniquement de feuillus. Sa cime sera alignée sur l'axe de la tablette

C'est l'arbre qui donne l'esprit de la composition : un arbre puissant demandera à être mis en association avec d'autres arbres forts. Un arbre plus élégant incitera à s'orienter vers une composition plus « féminine »

Le *Shuboku** par excellence est un pin noir de style *moyogi**.

2- *Chudan** gauche : on appréciera ici les arbres en cascade, semi-cascade ou avec un tronc incliné. Notre choix se portera de préférence vers les bonsai à fleurs ou à fruits. A défaut, on pourra également s'orienter vers des pins (pins blanc, légers et avec du mouvement), des genévriers (mêmes caractéristiques) ou des érables.

3- *Chudan** droite : ce sera l'arbre receveur du 2. Il sera bon de choisir un arbre à troncs multiples.

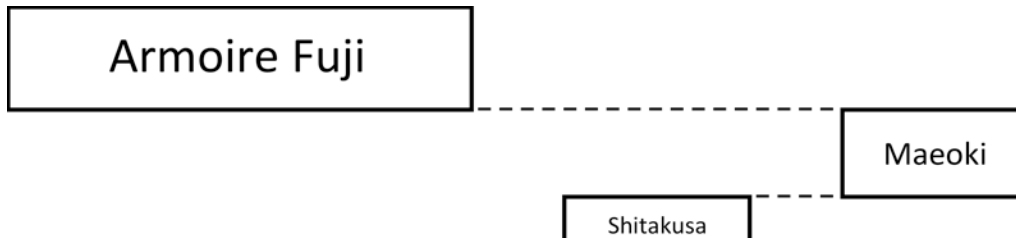
4- *Gedan** gauche : un arbre droit sera le bienvenu pour équilibrer le mouvement d'ensemble. A noter qu'ici un conifère, contrairement aux idées reçues se trouvera souvent sous un feuillu. Par exemple un *chamaecyparis* ou un *cryptomeria* seront parfaitement à leur place. On pourra également apprécier un *zelkova*, un érable ou un charme.

5- *Gedan** droite : cette place étant la plus basse on aimera y trouver un arbre trapu, comme un érable de buerger par exemple. On constatera par l'observation de nombreuses compositions que pour les *gedan**, le type d'arbres peut être aisément inversé.

6- *Maeoki** est l'arbre qui reçoit tous les courants du *kazari**, il revêt donc une importance toute particulière. Il se devra de renvoyer vers l'armoire toute l'énergie visuelle reçue. De ce fait, un *bonsai* puissant, avec un mouvement très marqué sera le plus adapté à cette fonction. Les conifères en semi cascade trouvent toute leur légitimité ici.

7- C'est l'accompagnement de *Maeoki**. On emploiera, comme dans la présentation des arbres de grande taille une herbe de saison. Selon les écoles, on pourra également utiliser une statuette (*tenpai** ou *netsuke**) ou une pierre (*suiseki**). Cependant il est à noter que si l'on souhaite faire une présentation traditionnelle, seule une herbe sera acceptable, tout autre accompagnement sera considéré comme une faute par les classiques.

Les différents éléments ne seront pas alignés sur la table mais présentés avec des décalages. L'armoire sera disposée à l'arrière de la présentation. L'arrière de la tablette de *maeoki** sera aligné sur l'avant de l'armoire principale et l'arrière du support du *shitakusa** sera dans l'alignement de l'avant de celle-là (Cf. schéma ci-dessous)

Nous pouvons souvent voir des tablettes sous les pots à l'intérieur même de l'armoire. Celles-ci ne sont absolument pas obligatoires (si tant est que l'on puisse parler d'obligations dans une présentation).

Elles servent en fait à régler la hauteur des différents éléments entre eux. Elles devront donc être choisies avec minutie pour être en harmonie à la fois avec la composition globale et l'arbre qu'elles supportent. L'armoire étant déjà un support, elle se suffit à elle-même.

On observera également qu'un *jita** se trouve souvent sous la tablette de *maeoki** et de celle de son accompagnement. Il a pour fonction de créer un réel ensemble entre ces éléments receveurs de la présentation.

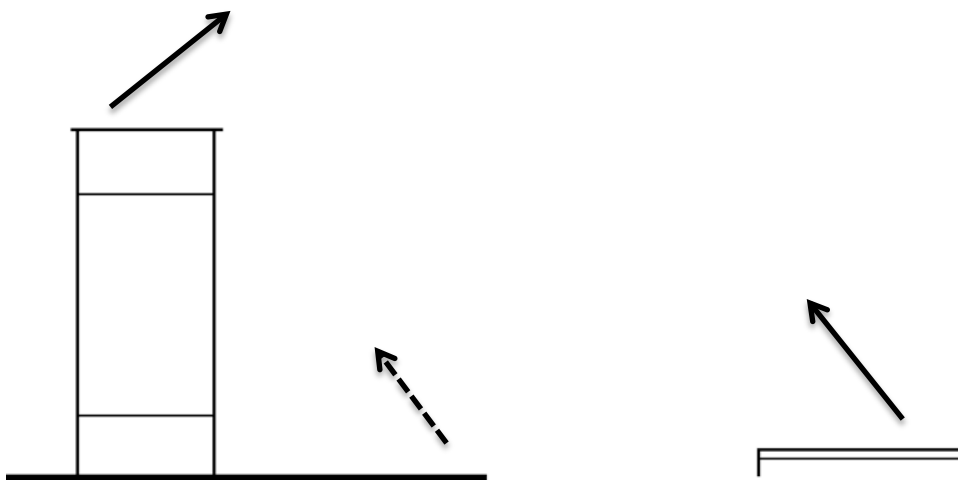
II - Présentation de type *Santen Kazari**

C'est la présentation dite « à trois éléments ». Elle se compose d'un arbre principal (*Shuboku**), d'un arbre receveur (*Maeoki**) et d'un accompagnement (*shitakusa** de préférence).

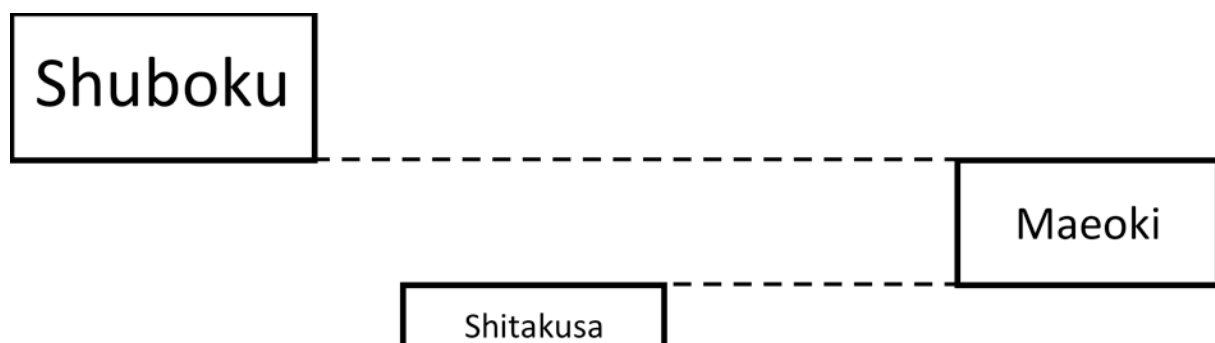
On appréciera un arbre principal avec un mouvement très marqué (souvent de type *kengai**, *han-kengai**, *shakan** ...), tandis que l'arbre receveur sera plus « sage ».

On utilise ce type de *kazari** pour des *shohin** plutôt volumineux et de grande taille (plus de 16cm) ; en effet il est nécessaire d'occuper l'espace du *tokonoma**, et des arbres trop petits ne pourraient que difficilement atteindre cet objectif sans paraître perdus.

Les deux *bonsai** devront avoir des directions opposées et se tourner l'un vers l'autre dans la présentation. L'accompagnement sera lui tourné vers l'arbre principal.

Comme pour le *hako kazari** on s'appliquera à créer des décalages de profondeur. *Shuboku** sera en arrière plan de la présentation, *maeoki** sera plus en avant et le *shitakusa** sera au premier plan. Il pourra cependant arriver que l'arbre receveur soit situé derrière l'arbre principal si ce premier est un peu fort, on diminuera ainsi sa présence.

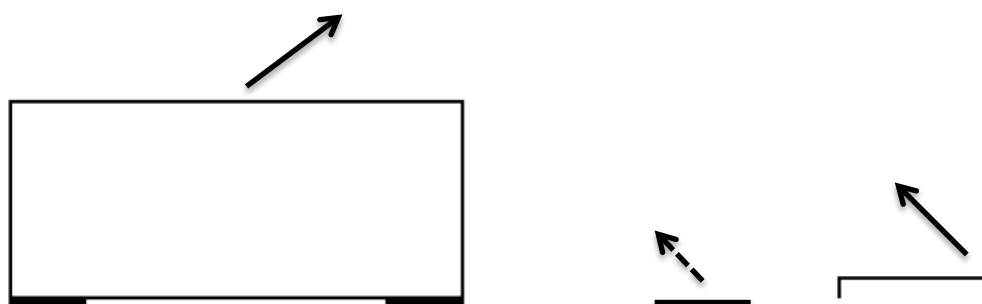
Shuboku* sera légèrement plus puissant et plus volumineux que *maeoki**. Il sera placé en hauteur par rapport au receveur. Pour cela différents supports pourront être choisis.

Bien que les sellettes hautes ou les armoires de type *varosa* ou *warabi* soient les plus communes pour ce type de présentations, il est cependant possible de leur préférer des supports tels que des armoires *mikazuki* ou *akagi*.

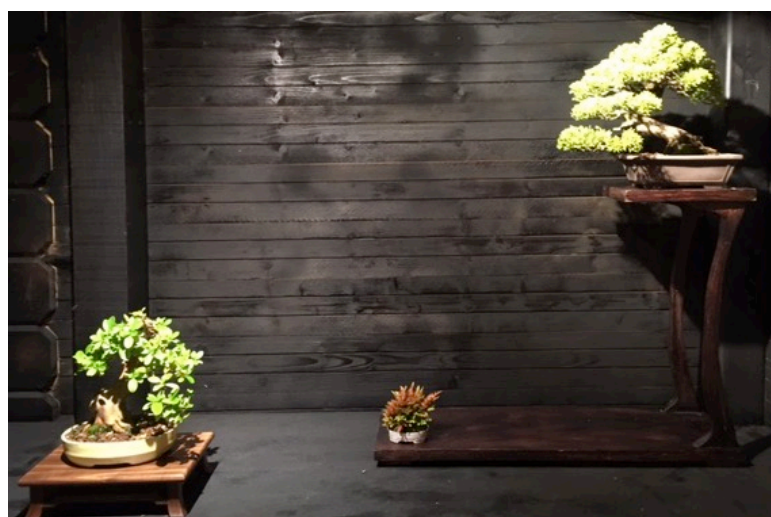
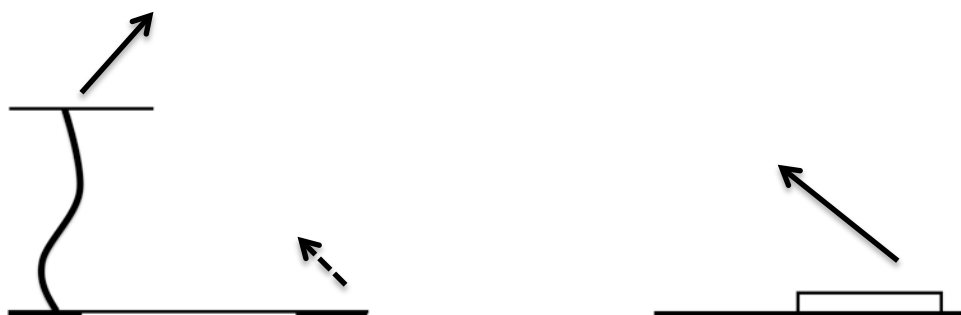
Dans ces cas, on utilisera uniquement l'étage supérieur pour la présentation des *bonsai**. Les autres emplacements seront occupés par un *shitakusa**, ou ne seront pas utilisés, créant ainsi des vides dans la composition.

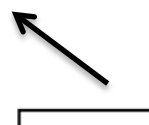
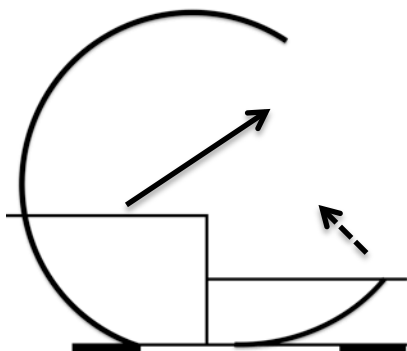
Utilisation de l'armoire *Akagi*

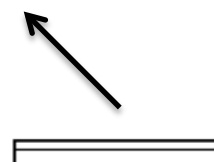
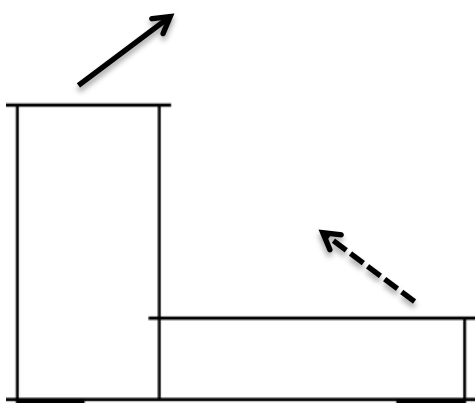
Utilisation de l'armoire *Warabi*

Utilisation de l'armoire *Mikazuki*

Utilisation de l'armoire *Varosa*

Lors de l'utilisation d'une sellette, celle-ci sera souvent placée sur un *jita** ou des *yatsushashi**, ceux-ci recevant alors directement l'accent.

Il est fréquent de voir un *kakemono** (ou *kakejiku**) dans un *santen kazari**. Il y a à ce sujet deux écoles.

Les plus traditionnels pensent que cette peinture n'a pas sa place dans la présentation à 3 éléments. En effet, pour eux, elle se suffit à elle-même et doit donc être l'élément central du *tokonoma**.

A contrario, les modernes aiment orner ce type de présentation d'un *kakemono**. Celui-ci devra être sobre et discret, et en adéquation avec l'esprit et l'atmosphère créée. Il devra évoquer la saison ou l'environnement du *kazari**.

Quoi qu'il en soit, une fois encore c'est l'harmonie qui prime et c'est donc le *tori awase** que l'on va rechercher dans le *santen kazari**.

II – Les autres présentations

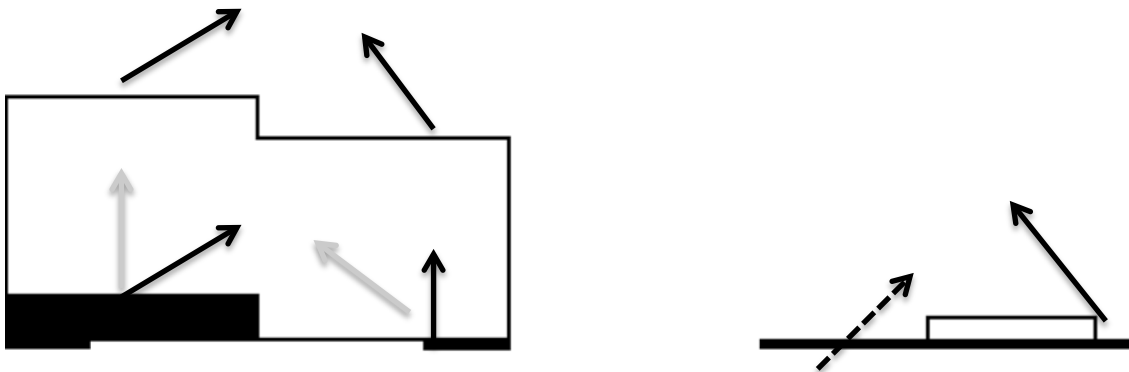
Si le *nanaten kazari** et le *santen kazari** sont les présentations que l'on voit le plus souvent, il existe de nombreuses autres façons d'exposer les *shohin**.

Les règles de bases restent toujours les même : un arbre principal, un arbre receveur tourné vers le premier, des essences différentes, une diversité de couleurs et de forme pour les pots, une homogénéité de tailles pour les arbres.

Pour le reste, comme toujours, tout n'est question que d'équilibre et d'harmonie.

Le nombre d'éléments varie en fonction de l'armoire que l'on choisira pour la présentation. Certains supports offrent la possibilité d'être utilisés de différentes manières et donc de faire des présentations très différentes les unes des autres.

Rokku

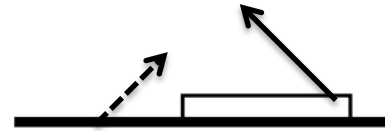
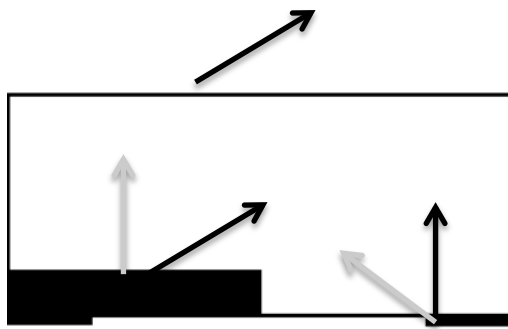

C'est en fait les étages *Gedan** et *Chudan** de l'armoire *Fuji*. *Shuboku** occupera la marche la plus haute de la présentation.

Présentation de Ghislain Bossard, avec son autorisation

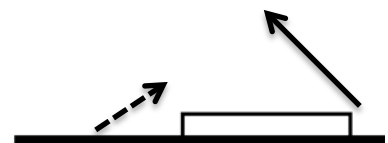
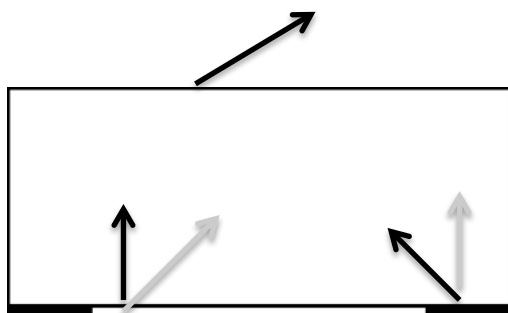
Aso

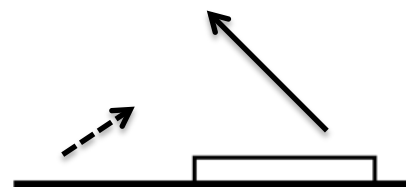
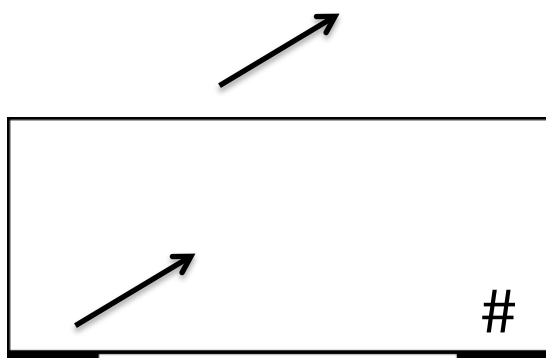

Ici, on organisera la composition de la même façon que sur les étages *Tenba** et *Gedan**

Akagi

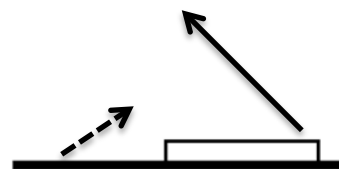
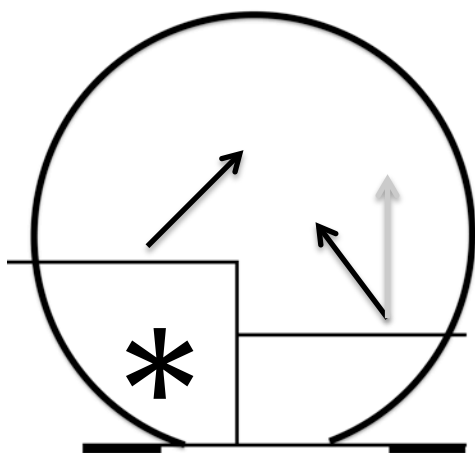

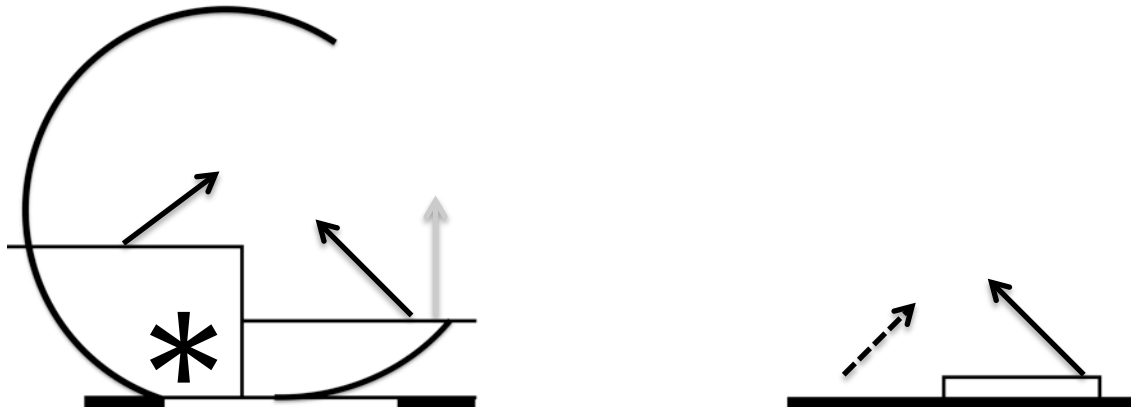
Dans l'utilisation de ce support, le nombre d'éléments de la composition est très variable, on pourra notamment laisser un espace vide [#]. Une présentation à quatre éléments pourra même être autorisée.

Mangetsu

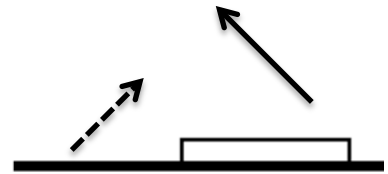
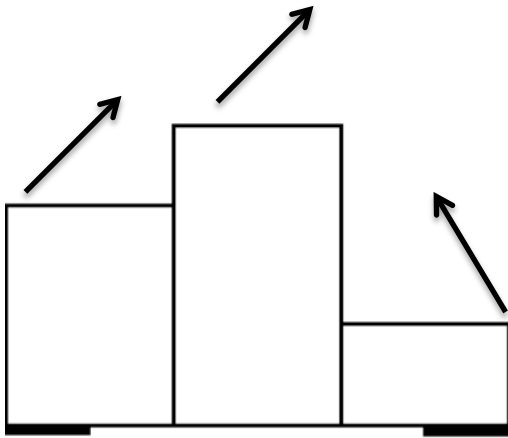
Mikazuki

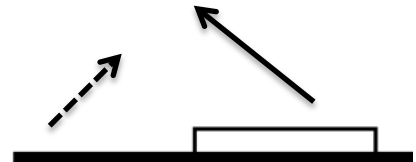
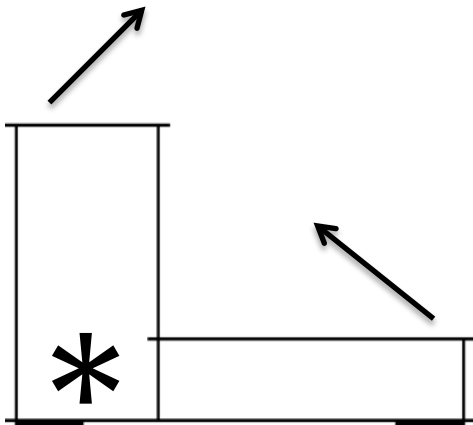
*Il arrivera souvent que l'on trouve un deuxième accompagnement à cette place, pour éviter d'avoir 4 éléments. C'est un des seuls cas où un *suiseki** trouvera sa place dans un *kazari* de *shohin**.

Akone

Varosa

*Il arrivera souvent que l'on trouve un deuxième accompagnement à cette place, pour éviter d'avoir 4 éléments. C'est un des seuls cas où un *suiseki** trouvera sa place dans un *kazari** de *shohin**.

Ce sont là les présentations et les supports les plus classiques que l'on verra en exposition. Cependant cette liste n'est pas exhaustive, bien d'autres tablettes peuvent être utilisées.

Plusieurs armoires peuvent être associées, notamment lorsque les arbres sont assez petits, permettant de présenter plus de 7 éléments en même temps.

Dans l'absolu, le nombre d'arbres dans la présentation n'est pas limité, il faut cependant prendre garde à ne pas la surcharger.

En conclusion, il est bon de rappeler que tout ceci n'est absolument pas un « code » à respecter scrupuleusement lorsque l'on souhaite présenter des *shohin** en exposition.

Il s'agit bien plus d'un ensemble d'usages constatés en observant attentivement les présentations faites et/ou primées lors des grandes expositions japonaises ou européennes (Gafu Ten, Shuga Ten, Noelanders Trophy, EBSS, EBA, Crespi Cup ...), ainsi qu'en suivant les conseils d'artistes reconnus dans le domaine du *shohin* (J.B. Gallais, Koji Hiramatsu, Mark Cooper, Morten Albek, Hiroyuki Tanibata...).

Cependant, il me semble important de rester ouvert à toute idée créative quant à l'utilisation de ces supports, ou à la création de nouveaux.

Le *bonsai**, tout comme le *kazari** est un art, il se doit donc d'évoluer, de s'enrichir.

Si on ne doit retenir qu'une chose de ceci, c'est qu'une présentation de *shohin**, quelque soit sa forme, doit être harmonieuse, équilibrée. Elle doit donner du plaisir à celui qui la contemple comme elle en a donné à celui qui l'a créée. C'est un échange entre le créateur et l'observateur.

Lors de la création, nous devons garder à l'esprit la recherche du *tori awase** : l'équilibre entre les arbres, entre les pots, entre les tablettes, entre les vides... Une bonne balance entre les différents éléments fera une belle présentation.

C'est l'harmonie qui fera qu'une présentation sera réussie où non.

GLOSSAIRE

<i>Chudan</i> :	étage intermédiaire
<i>Gedan</i> :	étage inférieur
<i>Hako kazari</i> :	présentation en armoire, présentation « fermée »
<i>Han-kengai</i> :	semi-cascade (forme codifiée du bonsai)
<i>Jita</i> :	support fait dans une fine tranche de tronc
<i>Kakejiku</i> :	peinture verticale suspendue
<i>Kakemono</i> :	peinture verticale suspendue
<i>Kazari</i> :	ici, mise en scène des bonsai pour l'exposition
<i>Kengai</i> :	cascade (forme codifiée du bonsai)
<i>Maeoki</i> :	arbre secondaire ou arbre receveur dans la <i>présentation</i>
<i>Moyogi</i> :	droit informel (forme codifiée du bonsai)
<i>Nanaten Kazari</i> :	présentation à sept éléments
<i>Netsuke</i> :	figurine sculptée servant à attacher des objets à la ceinture
<i>Santen Kazari</i> :	présentation à trois éléments
<i>Shakan</i> :	penché (forme codifiée du bonsai)
<i>Shitakusa</i> :	plante d'accompagnement
<i>Shohin</i> :	bonsai de petite taille (entre 12 et 25 cm)
<i>Shuboku</i> :	arbre principal de la présentation
<i>Suiseki</i> :	littéralement « pierre eau », pierre remarquable par sa forme, sa patine ou son dessin

<i>Tenba</i> :	sommet, étage le plus haut de l'armoire de présentation
<i>Tenpai</i> :	objet décoratif en bronze
<i>Tokonoma</i> :	alcôve servant à mettre en valeur un objet (calligraphie, bouquet, bonsai ...)
<i>Tori Awase</i> :	balance, équilibre, harmonie
<i>Yatsuhachi</i> :	ensemble de trois planchettes servant de support de présentation