

Bibliographie sur la littérature et la culture japonaise

Ouvrages sur la littérature japonaise:

- Kato, Shuichi: Histoire de la littérature japonaise (3 vol.). 1985-1986 Fayard/Intertextes. ISBN: 2213016283 (vol.1), 2213017093 (vol.2), 2213018316 (vol.3).
- Hijjya-Kirschnerreit, Irmela: Japanische Gegenwartsliteratur. Ein Handbuch. 2000 edition text+kritik. ISBN: 3883776394. Il s'agit en fait d'une présentation en dix portraits d'auteurs „classiques du 20e siècle“ (Mishima, Kawabata, Abe, Inoue...).
- Rubin, Jay: Haruki Murakami and the Music of Words. 2005 Vintage. ISBN: 0099455447.

Poésie:

- Haiku. Anthologie du poème court japonais. 2002 Poésie Gallimard. ISBN: 2070413063
- Anthologie de la poésie japonaise classique. 2004 Poésie Gallimard ISBN: 2070321770
- Haiku. Japanische Dreizeiler. 2004 Reclam, Ditzingen ISBN: 3150500486
- Stein, Gerhard: So sieht es hier aus. Haiku-Sammlung. Deutsch und japanisch. 2004 Ammasem, Kiel. Pas d'ISBN, le livre se trouve chez Weiland au rayon poésie.
- Costa, Philippe: Petit manuel pour écrire des haiku. 2000 Éditions Philippe Picquier. ISBN: 2877305082. Une lecture très amusante.

Classiques (au sens large):

- Akutagawa, Ryûnosuke: Rashômon et autres contes. Gallimard Folio 2 euros. 2003. ISBN: 2070304051.
- Hori, Tatsuo: Le vent se lève. 1936-1938. L'arpenteur / Gallimard 1993. ISBN: 2070733459.
- Kawabata, Yasunari: Schneeland. 1948. Suhrkamp 2004. ISBN: 3518223763.
 - : Les belles endormies. Albin Michel 1997. ISBN:2226090339. Très belle édition agrémentée de photos. Il existe d'autres éditions au prix plus abordable, mais de présentation plus classique.
- Mishima, Yukio: Liebesdurst. 1950. Suhrkamp Taschenbuch 2002. ISBN: 3518399098.
 - : Le pavillon d'or. Gallimard Folio 2003 (1975) ISBN: 2070366499.
 - : Neige de printemps. La mer de la fertilité 1. Gallimard Folio 2001 (1989). ISBN: 2070381102.
 - : Chevaux échappés. La mer de la fertilité 2. Gallimard Folio 1999 (1991). ISBN: 2070383318.

- : Le temple de l'aube. La mer de la fertilité 3. Gallimard Folio. 2002 (1992). ISBN: 2070385051.
- : L'ange en décomposition. La mer de la fertilité 4. Gallimard Folio. 1998 (1992). ISBN: 2070385590.
- : Dojoji et autres nouvelles. Gallimard Folio 2 euros, 2001. ISBN: 2070422100.
- Murasaki, Shikibu: Die Geschichte vom Prinzen Genji (Genji-monogatari, écrit vers 1000). 2 Bde. 1995 Insel Verlag. ISBN: 3458333592.
- Ôe, Kenzaburô: Le faste des morts. 1957, 1958, 1961. Gallimard Du monde entier 2005. ISBN: 2070776190.
- Sôseki, Natsume: Oreiller d'herbes. Rivages poche/Bibliothèque étrangère 1989. ISBN: 2869302452.
- Tanizaki, Junichirô: Quatre soeurs (Sasame yuki). 1948. Gallimard Folio 2002 (1997). ISBN: 2070402118.
 - : La clef. La confession impudique. 1956. Gallimard Folio 2003. ISBN: 2070427609.
 - Oeuvres 1. Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard. 1997. ISBN: 2070113191.
 - Oeuvres 2. „ „, 1998. ISBN: 2070113205.

Littérature contemporaine:

- Abe, Kôbô: Cahier Kangourou. 1991. L'imaginaire Gallimard 1995. ISBN: 2070768120.
- Akasaka, Mari: Vibrations. 1999. Éditions Philippe Picquier 2003. ISBN: 2877306801.
- Inoue, Yasushi: Le Maître de thé. 1991. Éditions Stock 2003. ISBN: 223405544X.
- Kawakami, Hiromi: Cette lumière qui vient de la mer. 2003. Éditions Philippe Picquier 2005. ISBN: 2877307689.
- Matayoshi, Eiki: Histoire d'un squelette. 2002. Éditions Philippe Picquier 2006. ISBN: 2877308391.
- Murakami, Haruki: Wilde Schafsjagd (Hitsuji wo meguru bouken). 1982. Suhrkamp Taschenbuch 1997. ISBN: 3518392387.
 - : Hard-boiled Wonderland und das Ende der Welt (Sekai no owari to Hard-boiled Wonderland). 1985. Suhrkamp Taschenbuch 2000. ISBN: 3518396978.
 - : Der Elefant verschwindet. (Erzählungen) 2005 Bvt Berliner Taschenbuch Verlag. ISBN: 3833303018
 - : Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah. (Erzählungen) 2004 Bvt Berliner Taschenbuch Verlag. ISBN: 3833300469.

- : La Ballade de l'impossible. (Norway no mori) 1987. Points Seuil 1994. ISBN: 2020579391.
- : Danse, danse, danse. (Dansu, dansu, dansu) 1988. Points Seuil 1995. ISBN: 2020190206.
- : Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. (Kokkyô no minami, taiyô no nishi) 1992. Éditions 10/18, 2003. ISBN: 226403629X. Finger weg von der deutschen Übersetzung, sie ist gruselig (aus dem Englischen, nicht direkt aus dem Japanischen übersetzt. Der deutsche Titel ist „Gefährliche Geliebte“!!!!).
- : Chroniques de l'oiseau à ressort (Nejimaki-dori kuronikuru). 1994. Points Seuil 2001. ISBN: 2020686252. Auch bei diesem Buch Finger weg von der deutschen Übersetzung (aus dem selben Grund wie oben). Das Buch heißt auf deutsch „Mister Aufziehvogel“.
- : Tony Takitani. 1996. DuMont literatur und Kunst Verlag. 2005. ISBN: 3832179356.
- : Sputnik Sweetheart (Suppuutoniku no koibito). 1999. btb 2004. ISBN: 3442731542.
- : Après le tremblement de terre (Kami no kodomotachi wa mina odoru). 2000. Éditions 10/18, 2002. ISBN: 2264033797.
- : Kafka am Strand (Umibe no Kafuka). 2002. btb 2006. ISBN: 3442733235.
- : Birthday Stories. Selected and Introduced by Haruki Murakami. 2002, 2004. Vintage 2006. ISBN: 0099481553. Sélection de nouvelles d'auteurs anglophones+un texte de Murakami sur le thème des anniversaires.
- : Afterdark (Afutaa daaku). 2004. DuMont Literatur und Kunst Verlag. 2005. ISBN: 3832179402.
- : Blind Willow, Sleeping Woman. Harvill Seeker 2006. ISBN:1843433060. Sélection de nouvelles. Contient des textes récents et d'autres plus anciens. Sort en allemand cet automne chez Dumont.
- Ogawa, Yôko: Une parfaite chambre de malade, *suivi de* La désagrégation du papillon. 1988, 1989. Actes Sud 2003. ISBN: 2242744541.
 - : La piscine. Les abeilles. La grossesse. 1990, 1991. Actes Sud Babel 1997. ISBN: 274271894X.
 - : Le réfectoire un soir et une piscine sous la pluie. Récits. 1990, 1991. Actes Sud 1998. ISBN: 2742718753.
 - : Amours en marge. 1991. Actes Sud 2005. ISBN: 2742752900.
 - : La petite pièce hexagonale. 1991. Actes Sud 2004. ISBN: 2742749373.

- : L'annuaire. 1994. Actes Sud Babel 1999. ISBN: 274272897X.
- : Hôtel Iris. 1996. Actes Sud 2000. ISBN: 2742737316.
- : Parfum de glace. 1998. Actes Sud 2002. ISBN: 2742736867.
- : Tristes revanches. 1998. Actes Sud 2004. ISBN: 2742749365.
- : Le musée du silence. 2000. Actes Sud 2003. ISBN: 2742744533.
- : La formule préférée du professeur. 2003. Actes Sud 2005. ISBN: 2742756515.

- Tsuji, Hitonari: Le bouddha blanc. 1997. Gallimard Folio 2001. ISBN: 2070413918.
- Wataya, Riisa: Appel du pied. 2003. Éditions Philippe Picquier 2005. ISBN: 2877307778.
- Yoshimura, Akira: La jeune fille suppliciée sur une étagère. Le sourire des pierres. 1959, 1962. Actes Sud 2002. ISBN: 2742739556.
- Yu Miri: Poissons nageant contre les pierres. 2002. Actes Sud 2005. ISBN: 2742755373.

Auteurs japonais d'expression française, allemande ou anglaise:

- Fujimori, Asuka: Nekotopia. Flammarion 2003. ISBN: 2080684159.
 - : Mikrokosmos. Flammarion 2005. ISBN: 2080686798.
- Ishiguro, Kazuo: The Unconsoled. 2005 (1995) Faber Faber. ISBN: 057122539X.
 - : Never Let Me Go. 2005 Faber Faber. ISBN: 0571224121.
- Shimazaki, Aki: Tsubaki. Le poids des secrets 1. 2005 (1999) Leméac/Actes Sud Babel. ISBN: 2742757902.
- Tawada, Yôko: Opium für Ovid. Ein Kopfkissenbuch von 22 Frauen. Konkursbuchverlag Claudia Gehrke 2001 (2000). ISBN: 3887691563.
 - : Übersetzungen. Konkursbuchverlag Claudia Gehrke 2002. ISBN: 3887691865.

Auteurs non-japonais influencés par la littérature japonaise et/ou thématissant le Japon dans leurs oeuvres:

- Audeguy, Stéphane: La théorie des nuages. Gallimard 2005. ISBN: 2070772500.
- Blensdorf, Jan: My Name is Sei Shônagon. Vintage 2004. ISBN: 0099459035.
- Hearn, Lian: Le silence du rossignol. Le clan des Otori 1. Gallimard 2002. ISBN: 2070538036.
Attention VO en anglais!! Mais l'édition de Gallimard est très belle. Sinon il existe plusieurs éditions en anglais, ainsi qu'une traduction allemande.
 - : Les neiges de l'exil. Le clan des Otori 2. Gallimard 2003. ISBN: 2070538044.
 - : La clarté de la lune. Le clan des Otori 3. Gallimard 2004. ISBN: 2070538052.

- Mitchell, David: Ghostwritten. 1999 Hodder & Stoughton, Sceptre. ISBN: 0340739754. Mitchell a vécu pendant des années au Japon et il est un grand admirateur de Murakami, dont l'influence est évidente dans son oeuvre (mais il ne s'agit en rien de copie ou de plagiat). Ce livre est absolument grandiose. A découvrir d'urgence!
- Nootenboom, Cees: Mokusei! Eine Liebesgeschichte. 1982. Suhrkamp Taschenbuch 2005 (1990). ISBN: 3518457225.

Livres jeunesse /BD/Manga:

- Le Japon possède une grande tradition de littérature jeunesse souvent ignorée du public européen, bien que certains ouvrages soit accessible en traduction depuis des décennies. Certains auteurs/illustrateurs comme par exemple Satomi Ichikawa (magnifiques aquarelles, style très tendre) sont installés en Europe. A (re)découvrir également dans ce domaine Kazuo Iwamura et Tan et Yasuko Koide.
- Un auteur de bande dessinée belge s'est intéressé au Japon bien avant que les manga fasse leur apparition dans les librairies européennes: Roger Leloup. Cet élève et collaborateur d'Hergé créa en 1968 le personnage d'une jeune électronicienne japonaise, Yoko Tsuno, dont les aventures comptent à ce jour 24 albums. Cette BD ,certes complètement dans la tradition franco-belge et pas du tout dans un style pseudo-mangaisant, permet entre autres choses de s'initier à certains éléments de la culture japonaise tout en restant dans un contexte familier. Et puis c'est une très belle BD...
- Le manga n'est pas un genre!!! comme on l'entend souvent mais des genres et il y en a vraiment pour tous les goûts! Plutôt que de faire la liste de tous les styles, genres... je préfère vous donner quelques titres d'auteurs aux univers très différents:
- Capitaine Albator (VO: Captain Harlock) de Leiji Matsumoto. Eh oui LE Albator de notre enfance chères compatriotes (die Deutschen erinnern sich vielleicht an einen Zeichentrickfilm namens „Königin der tausend Jahre“ oder an „Galaxy Express 999“... das war auch alles von Matsumoto)!
- Blackjack d'Osamu Tezuka (le papa d'Astroboy et de Leo/Kimba)
- Love Hina de Ken Akamatsu. Du délire à l'état pur!
- Saikano (She the ultimate weapon...) de Shin Takahashi. Un manga inclassable, d'une grande recherche esthétique et d'un type de narration assez expérimental.
- Blame! De Tsutomu Nihei. Manga très sombre mais en même temps très beau. Pas évident à lire (peu de texte en fait mais histoire compliquée et débutée in medias res en plus!), demande de l'intuition et de la persévérance. Âmes trop sensibles s'abstenir.
- Nausicaä (Kaze no tani no naushikaa) de Hayao Miyazaki. Tout simplement grandiose (voir

aussi l' anime).

Anime/Film:

- L'anime (prononcé animé) c'est le dessin animé japonais. Il peut s'agir de l'adaptation d'un manga ou d'une oeuvre littéraire (parfois étrangère: eh oui le „Nils Holgersson“ que nous regardions lorsque nous étions enfants était un anime!!!) ou bien d'une oeuvre originale. Mais même commentaire que pour le manga, ce n'est pas en soit un style particulier et on trouve de tout!
- Mes suggestions pour se plonger dans cet/ces univers:
- Albator 78 et Albator 84 de Leiji Matsumoto
- Les mystérieuses cités d'or (eh oui aussi de l'anime)
- Ulysse 31
- Kumo no mukou, yakusoku no bashou (Au-delà des nuages, le lieu de nos promesses) de Makoto Shinkai.(Long métrage) Sublime, tout simplement sublime! Shinkai est un dieu. (2 solutions pour trouver ce film: internet ou alors DVD zone 1 en import des USA).
- Petopeto-san. Série très tendre, drôle et très triste à la fois. Elle aborde des sujets graves de manière originale et amusante. Et surtout c'est une série complètement LOUFOQUE! Génial quoi.
- Tous les films des studios Ghibli (donc de Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Yoshifumi Kondou), sauf Howl's Moving Castle (franchement pas terrible). A voir absolument: Tonari no Totoro (un autre regard sur...tout); Nausicaa (vous allez pleurer comme des madeleines mais vous en serez heureux), Chihiro, Le tombeau des lucioles, Pompoko, Mes voisins les Yamada, Omohide poroporo, Porco rosso (vive le cochon volant), Kiki et Neko no ongaeshi (Le royaume des chats). Bon pour plus d'infos voir la section Sites d'intérêt.
- Mushishi. Série dont j'ai montré un extrait pendant l'exposé. Très zen.
- Blood+. Violent mais beau. (série)
- En ce qui concerne les films films (donc non dessinés), je conseillerais Dolls et L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano, ainsi que Tampopo de Juzo Itami. A signaler: La nouvelle Tony Takitani de Haruki Murakami a été adapté au cinéma par Jun Ichikawa. DVD disponible en Allemagne.
- Pour les plus courageux d'entre vous je vais maintenant mentionner un phénomène japonais particulièrement étrange: le drama (prononcé dolama). Il s'agit de l'adaptation en série filmée ou en film – donc avec des acteurs en chair et en os – de manga ou d'anime (parfois le terme désigne aussi simplement une série japonaise). Le résultat est pour le moins... surprenant. Alors si vous avez vu et survécu à tous les films des Monty Python (et que vous avez aimé) et à toutes

sortes de parodies (par exemple Shaolin Soccer), que vous êtes déjà un peu familiarisés avec la culture japonaise et que votre santé mentale est à toute épreuve (je décline toute responsabilité en cas de problème) je vous conseille vivement Sailor Moon Live Action (série 50 épisodes+1 spécial, se trouve sur internet en japonais sous-titré anglais) et Densha Otoko (la série – 12 épisodes, mais il y a aussi un film avec d'autres acteurs).

Articles, Magazines:

- Le Magazine littéraire nr 352 (03/1997): dossier spécial sur la littérature japonaise.
- „ „nr 421 (06/2003): grand entretien avec Haruki Murakami.
- Transfuge nr 9 (janvier-février 2006) grand entretien avec Haruki Murakami + Enquête: le livre au Japon.

- Maisons d'édition:

Maisons d'éditions proposant de la littérature japonaise et/ou des manga:

- Actes Sud (grand choix), Philippe Picquier (le spécialiste des littératures asiatiques), Seuil, Gallimard, Rivages, 10/18, Le Livre de Poche, Kana (manga), Pika (manga), Tonkam (manga), Glénat (manga), Dupuis (Yoko Tsuno), Konkursbuchverlag, Unionsverlag, Suhrkamp, Insel, DuMont, btb, Reclam, Kodansha international, Vintage, Carlsen Comics (manga), Egmont Ehapa (manga), Tokyopop (manga).

Sites d'intérêt:

- <http://www.shunkin.net/> site de la littérature japonaise traduite en français.
- <http://www.randomhouse.com/features/murakami/site.php> site de Haruki Murakami en anglais.
- http://www.murakami.ch/main_6.html site sur Murakami.
- <http://www.etonnants-voyageurs.com/> site du festival international du livre et du film. Fiches sur Tsuji, Tawada...
- <http://www.yokotsuno.be/> site sur Yoko Tsuno.
- <http://www.wikipedia.org/> Wikipedia propose beaucoup d'articles en rapport avec le Japon et notamment sur des auteurs japonais. Certains auteurs japonais ne font l'objet d'un article que dans certaines langues et il est toujours intéressant de chercher au moins en anglais, français et allemand et de comparer les articles entre eux.

- <http://www.transfuge.fr/> le magazine de la littérature étrangère traduite en français. Assez récent, gagne à être connu.
- <http://www.magazine-litteraire.com/> une des meilleures revues littéraires. Programme très varié.
- <http://www.lire.fr/> autre grande revue littéraire. Encore un autre style, complète bien le Magazine littéraire et Transfuge.
- <http://www.nausicaa.net/> site en anglais sur les Studios Ghibli.
- <http://www.butta-connection.net/> site francophone sur les Studios Ghibli.
- <http://www.animeka.com/> site francophone sur l'animation japonaise.
- <http://www.aniki.info/Hauptseite> Online-Lexikon zu den Themen Manga und Anime.
- http://wiki.d-addicts.com/Main_Page DramaWiki, site en anglais sur les drama.
- <http://www.imdb.com/> Internet Movie Database.
- <http://www.lejapon.org/info/> site sur le japon et sa culture.

NB: Il se peut que certains livres ne soient plus disponible dans l'édition indiquée ici mais fassent l'objet d'une réédition dans une autre collection ou chez un autre éditeur (c'est notamment le cas pour Murakami dont certains romans paru chez Suhrkamp sont réédités chez DuMont).

BONNE DECOUVERTE!