

SHIN, GYO, SO

Mais qu'est-ce que le Shin, Gyo, So ?

C'est un classement, ou plutôt, des catégories reprises dans un classement

Selon M. Andô, c'est une des premières choses que l'on enseigne dans les écoles Japonaises.

Il ne comprend pas pourquoi les sensei Japonais qui viennent en Europe ne nous l'enseignent pas pour débiter.

Je pense que c'est simplement parce que les sensei ne viennent pas pour donner cours dans des écoles Européenne.

Ils viennent pour animer des ateliers et non pour nous enseigner cet art du bonsaï, c'est différent.

Ce sujet ne vous apprendra peut-être grand-chose si vous pratiquez le bonsaï depuis longtemps.

Le Shin, Gyo, So ne fait que classer logiquement les choses.

Après, ... "C'est selon notre sensibilité".

Ce classement nous aide dans le Toriawase ???

Mais qu'est-ce que le toriawase ?

Le toriawase, c'est l'art d'assembler les différents éléments que sont l'arbre, le pot, la tablette, l'herbe.

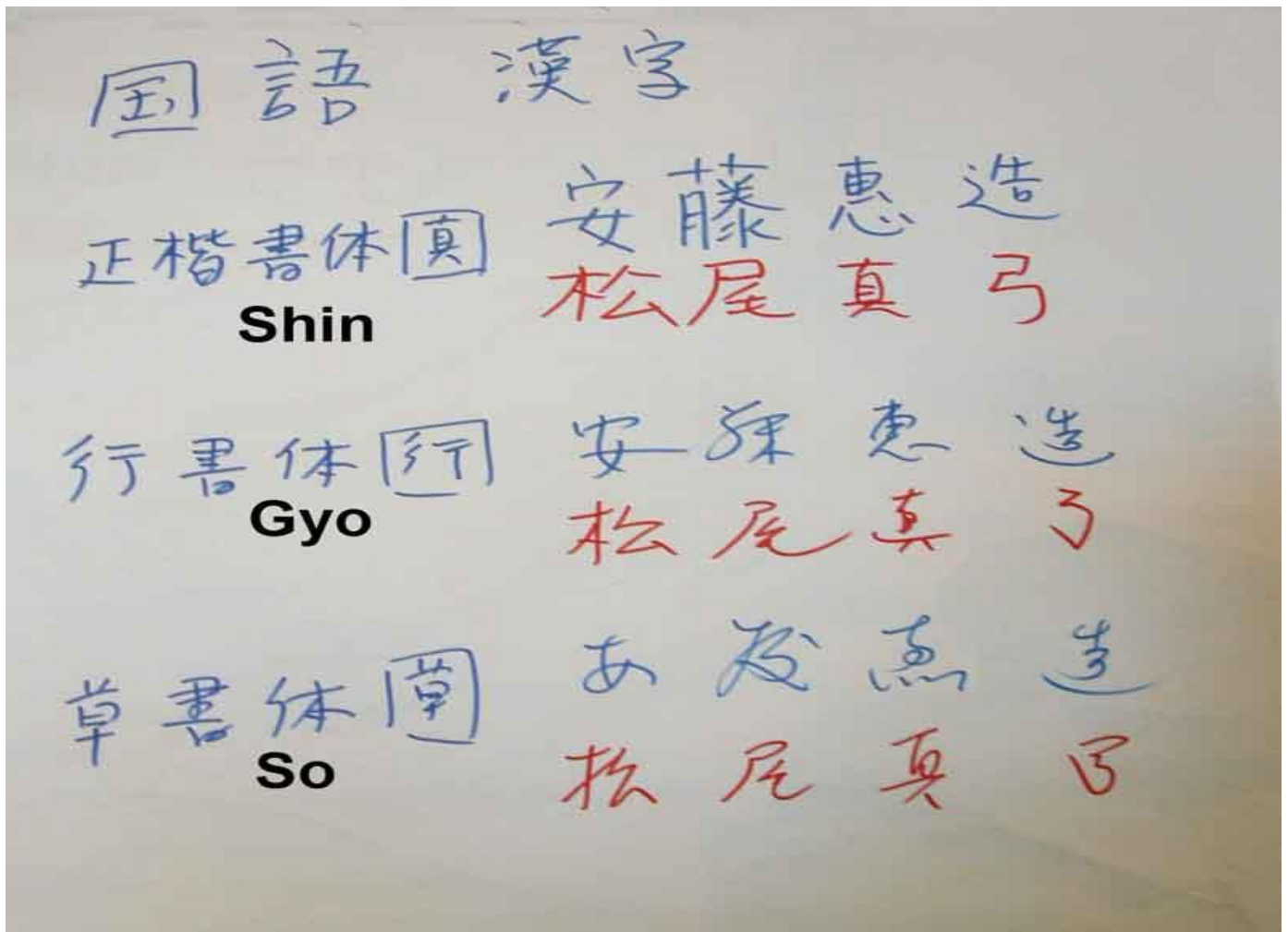
Le Shin, Gyo, So nous vient de la calligraphie,

Shin: très carré, "facile" à lire cette écriture est utilisée pour les papiers administratifs.

Gyo: un peu plus déformé, écrit plus rapidement.

So: minimum de traits.

La photo vous montre 3 fois les mêmes mots écrits selon le Shin, le Gyo ou le So

J'ai essayé de vous faire un tableau pour simplifier les explications.
Je ne parle pas des rebords ou des pieds des pots pour ne pas que ça devienne indigeste.

Shin Arbres masculins			Gyo Arbres féminins			So Plantes	
Conifères Prunus (gros tronc et bois mort) Satsuki (gros tronc) Chez nous, on pourrait rajouter le Buis (gros tronc et bois mort)			Arbres Caducs Arbres à fleurs Arbres à fruits			Herbes	
Dans ces trois grandes catégories, on trouve des sous catégories qui ont pour nom							
Shin/shin	Shin/gyo	Shin/so	Il n'y a pas de Gyo/shin	Gyo/gyo	Gyo/so	So	
Gros tronc	Tronc moyen	Tronc fin	Gyo futo Gros tronc	Gyo chu Tronc moyen	Gyo so Tronc fin	Kusamono	Shitakusa
Les pots conseillés:							
Pot rectangulaire ou carré. Avec rebords.			Pots ovale. Sans rebord.		Pot fin, petite lauze, pierre plate, ardoise, assiette.		
Aspect terre cuite, non vernissé.			Vernissé, émaillé et de couleur.			Les pots seront de couleur.	
Les tablettes conseillées :							
Tablette carrée ou rectangulaire			Tablettes avec des formes arrondies			Tablette très fine, Jita	

On le voit sur ce tableau, on va d'un extrême, le Shin à l'autre le so.

Le Shin :

On y retrouve Conifères et pour autant qu'aient un aspect masculin
Les Prunus, les satsuki et chez nous, on pourrait rajouter le
Buis.

La catégorie Shin est composée de trois sous catégories : shin, gyo et so

Dans la première, Shin/shin, on trouve les arbres à tronc épais.
Dans la deuxième, Shin/gyo, on trouve les arbres à tronc moyen.
Dans la troisième, Shin/so, on trouve les arbres à tronc fin.

Les pots shin.

Les pots sont patinés, profonds, massifs, mats,
Les pieds orientés vers l'extérieur sont autorisés.
ils auront un rebord.

Les Prunus, les satsuki et les Buxus Shin reçoivent un pot non émaillé.

Les pots pour la forme Shin/shin sont toujours carrés haut, bruts (sans email) de couleur rouge sombre.

Les pots pour la forme Shin/gyo sont les mêmes que pour la forme précédente, mais plus fins.

Les angles des pots (les coins) Shin sont vifs, à angle droit, plus on s'éloigne de cette catégorie et plus les angles s'adoucissent

Les tablettes Shin.

La tablette doit être le plus simple possible, massive et sans aucune décoration, car l'arbre est l'objet principal.

Les tablettes (SHOKU) Shin/shin doivent être très robustes, les pieds tournés vers l'intérieur augmentent cet effet de solidité.

Elles ne doivent pas avoir de dépassants (le plateau du dessus ne dépasse pas les pieds).

Les tablettes Shin doivent être en relation avec les pots qu'elles supportent. Ex : pour les Shin, simples, carrés, impression de robustesse, jusqu'à des formes un peu arrondies pour les So.

La mise en valeur se fait au niveau de l'arbre, la table doit rester plus modeste.

La couleur des tables marron foncé ou très foncée. Le foncé accentue l'impression de robustesse, l'aspect lourd de la table.

L'aspect doit être patiné sans traces de doigt (gants blancs).

Le Gyo:

On y trouve les arbres à feuilles caduques, arbres à fleurs ainsi que les arbres à fruits.

La catégorie Gyo est composée de trois sous-catégories, Gyo/gyo futo, Gyo/gyo chu et Gyo/so, la sous-catégorie Shin n'existe pas dans le Gyo

La sous-catégorie Gyo/shin n'existe pas.

Dans la première catégorie Gyo/gyo on trouve des arbres avec un assez gros tronc (Futo).

Dans la deuxième catégorie Gyo /Gyo on trouve des arbres au tronc moyen (Chu).

Dans la troisième catégorie Gyo/So on trouve des arbres au tronc fin.

Les présentations de forêts de conifères seront placées dans la catégorie Gyo.

Gyo/gyo : troncs moyen et assez fins.

Gyo/so : troncs fins.

Les pots Gyo.

Les pots sont patinés et émaillés.

La taille du pot est fonction de la grosseur des troncs des arbres.

Gyo/Gyo : assez gros, le pot sera un peu plus gros.

Gyo/Gyo : moyen, le pot sera plus fin.

Gyo/So : pot fin ; assiette.

Les tablettes Gyo.

Les tablettes Gyo doivent être en relation avec les pots qu'elles supportent, la tablette à barreaux (SANJOKU) est d'une utilisation sûre et facile. Des conifères avec un tronc fin peuvent être exposés avec ces tablettes.

Les tablettes doivent être de couleur foncée jamais en bois brut. Pas de couleur noire mais marron foncé, jamais de marron clair. La couleur foncée va avec la lourdeur du bois et le poids de la table.

Les tablettes Gyo/gyo sont plus fines que les tablettes Shin, mais elles restent simples

Tablettes en bambou pour Gyo seulement.

Le So:

SO Présentation d'herbes.

Kusamono ou Shitakusa, mais seul le shitakusa accompagne le bonsaï

Bien que le shitakusa n'ait pas de fleur, la nuance de vert de ses herbes indique à elle seule la saison.

La même variété de shitakusa peut accompagner indifféremment un conifère ou un arbre à feuilles caduques.

Les Kusamono bonsaï : on peut placer des herbes ou des plantes à fleurs de plusieurs variétés ensemble, mais dans ce cas, ce ne sont pas des plantes d'accompagnement.

Le Shitakusa : une seule variété d'herbe par pot ; pas de fleurs (ou très discrète) autorisées comme plante d'accent.

Les pots So.

Les pots sont patinés et émaillés

Les pots pour la catégorie Gyo sont toujours émaillés.

Gyo/Gyo - Futo : pot de grosseur moyenne.

Gyo/Gyo - Chu : pot plus fin.

Gyo/So : assiette

Les tablettes So.

Utilisation de nattes de bambou est autorisée durant le printemps, l'été et le début de l'automne.

La plaquette (Jita) est toujours de couleur foncée, identique à celle de la table.

Remarques générales :

Au Japon, quand un bonsaïka veut acheter un pot, il donne la catégorie de l'arbre pour lequel il veut un pot. Un pot Shin/shin ou un pot Gyo/so, ou ... et le potier sait grâce à ça quel genre de pot son client souhaite acheter.

Le bambou est utilisé comme plante d'accompagnement, pas comme arbre principal.

En cas de présentation à deux éléments (2 arbres), jamais deux « shin » ensemble comme arbre principal et arbre secondaire.

La présentation de deux « Gyo » est autorisée.

Si un arbre est dans le style penché, décaler légèrement le pot sur la tablette à l'opposé du mouvement de l'arbre.

C'est le mouvement de l'arbre qui compte, pas celui de la tête.

Étagère pour la présentation de Shohin (HAKO KAZARI).

Cette « armoire » est la représentation symbolique (imaginaire) d'une montagne.

Sur l'étagère du haut, on ne peut placer qu'un seul arbre qui doit être uniquement un conifère (Shin). Pas de « Shin » sur les étagères du dessous.

À partir de l'étagère intermédiaire, utilisation d'un « Gyo » autorisée.

Si un arbre Gyo est présenté sur l'étagère supérieure, ce qui est autorisé, il est obligatoire de placer des arbres Gyo sur les étagères intermédiaire et inférieure. Pour le Gyo présenté sur l'étagère supérieure, tous les styles sont autorisés.

Si sur l'étagère supérieure, le mouvement de l'arbre va vers la droite, il faut décentrer légèrement l'arbre vers la gauche, il y aura donc plus d'espace libre à droite.

Il faut que le nombre total d'arbres soit impair.

Il faut que l'arbre présenté sur la tablette supérieure soit plus volumineux que les autres (Shin)

Pas de support (SHOKU et JITA) sur l'étagère pour les arbres sauf pour les arbres de style Kengai et Han-Kengai.

Yatsuashi :??

Les pots doivent être de couleurs et de formes différentes.

Pour une présentation à trois éléments (avec un shitakusa entre l'étagère et l'arbre secondaire), on ne doit pas retrouver de shitakusa dans l'armoire.

TORIAWASÉ : travail d'assemblage.

Mochicomi des tablettes.

À l'aide d'un chiffon en soie, lustrer les tablettes avec des mouvements circulaires.

Manipuler les tablettes avec des gants blancs.

Manipuler le pot avec précautions. Il faut prendre l'habitude de (lever, bouger et poser) .

Ne pas transporter la tablette et le pot ensemble, ce dernier pourrait bouger et rayer son support.

Mochicomi des pots.

Wabi sabi des pots.

Toujours au soleil, frotter avec un chiffon sec.

Ne jamais nettoyer avec des produits.

Le laisser exposé aux éléments naturels.

Après la pluie, enlever l'humidité et la mousse avec le chiffon sec.

Exposition en Tokonoma.

Traditionnellement pas de kakemono ni de Tempai dans le Tokonoma.

Pas de Yamadori non plus.

Suiseki + shitakusa : autorisé.

Suiseki + arbre : interdit.

Pour une exposition, la ligature est autorisée sur les branches pas sur le tronc.

Le Shin, Gyo, So et le Toriawase.

Présentation en exposition

Tokonoma:

Compositions à deux éléments.

Placer le shitakusa en avant par rapport au rebord de la tablette.

L'utilisation de conifère ou de caduc est possible.

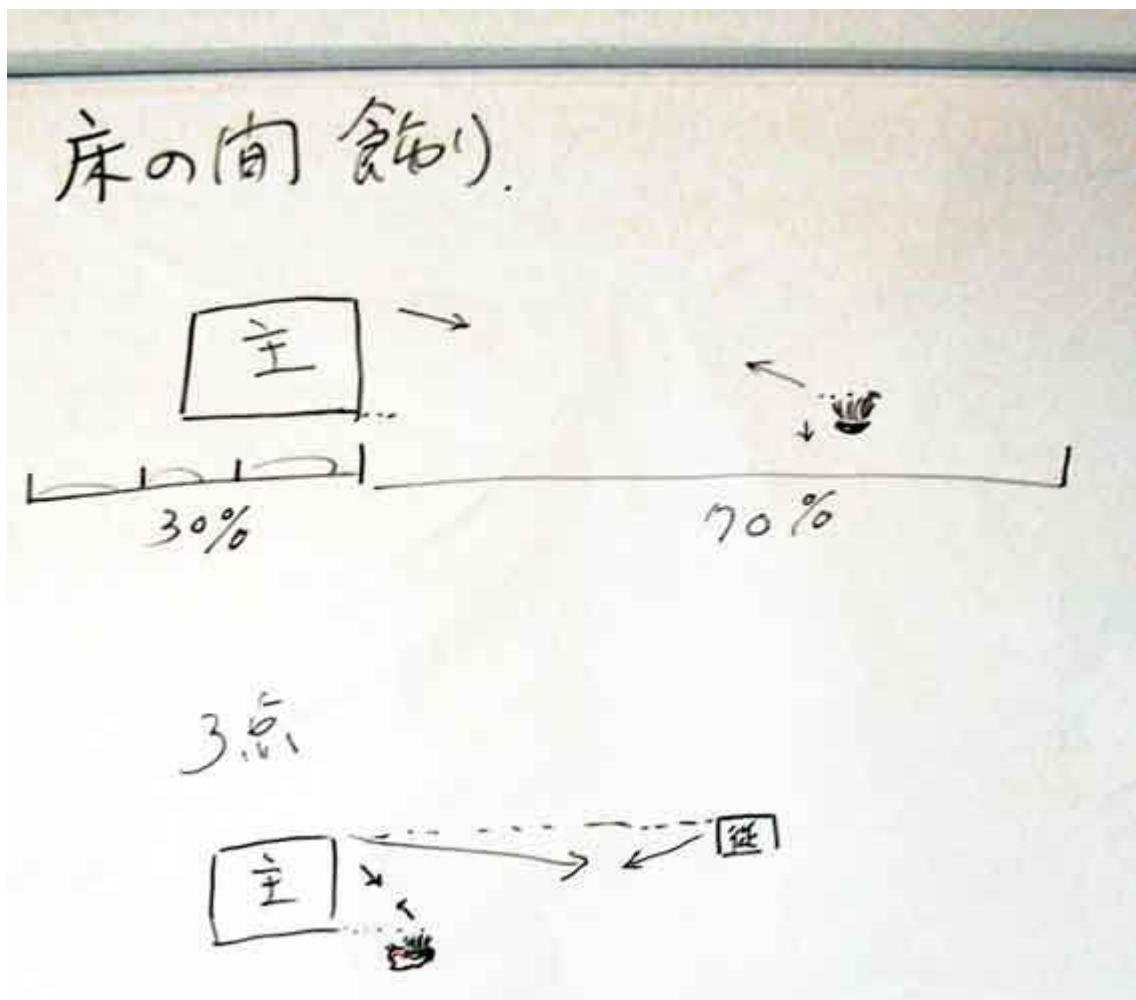
Dans le Tokonoma, la répartition de la surface réservée au bonsaï et à la plante d'accent est de 30% pour l'arbre et de 70% pour le Shikatusa.

Les mouvements des deux éléments doivent converger.

Arbre Shitakusa

I _____ I _____ I

0% 30% 70%

Composition à trois éléments :

Les deux arbres sont placés sur la même ligne et parallèle au bord du Tokonoma, le shitakusa en avant.

Les mouvements des trois éléments doivent converger.

Si le deuxième arbre est une cascade (kengai) avec des branches trop en avant, on peut le reculer en fonction des espaces vides.

Le placement sur la tablette :

Les bords des pots ne doivent pas toucher la rainure du plateau de la tablette.

Le pot n'est pas toujours placé juste au centre du plateau, mais peut être légèrement décalé en fonction du mouvement de l'arbre. Si l'arbre a un mouvement vers la gauche, l'espace gauche sur la tablette sera un peu plus grand.

La même règle s'applique pour les shitakusa sur leur plaquette (JITA). Si la direction du shitakusa va à gauche, la plaquette sera décalée à gauche (et le pot vers la droite).

Si le Shitakusa a un pot rond, il sera placé au centre de la plaquette.

Tablette : les lignes du bois seront toujours orientées dans le sens de la longueur.

Ishizuki et Suiban : laisser toujours plus d'espace du côté du sens de la tête du rocher.

Pas de Shitakusa pour la présentation d'un Ishizuki.

La présentation :

Trois types : SHIN, GYO et SO.

SHIN : présentation uniquement de conifères et de Prunus mume (taille et aspect masculin), pots bruts, sans émail.

3 sous-ensembles :

Shin/shin : tronc épais

Shin/gyo : tronc moyen

Shin/so : tronc fin.

GYO : présentation d'arbres à feuilles caduques, arbres à fleurs et arbres à fruits.

Pots émaillés.

Seulement 2 sous-ensembles dans la catégorie « Gyo » :

Gyo/gyo : moyen.

Gyo/so : fin.

Gyo/shin », ce classement n'existe pas.

SO : présentation d'herbes.

Les présentations de forêts de conifères seront placées dans la catégorie Gyo.

Gyo/gyo : troncs moyens et assez fins.

Gyo/so : troncs fins.

Pour la catégorie Gyo, la taille du pot est fonction de la grosseur des troncs des arbres.

Gyo/gyo : assez gros, le pot sera un peu plus gros.

Gyo/gyo : moyen, le pot sera plus fin.

Gyo/so : pot fin ; assiette.

Utilisation de nattes de bambou est autorisée durant le printemps, l'été et le début de l'automne.

Précision pour la catégorie Gyo

Gyo/gyo futo

Gyo/gyo chu

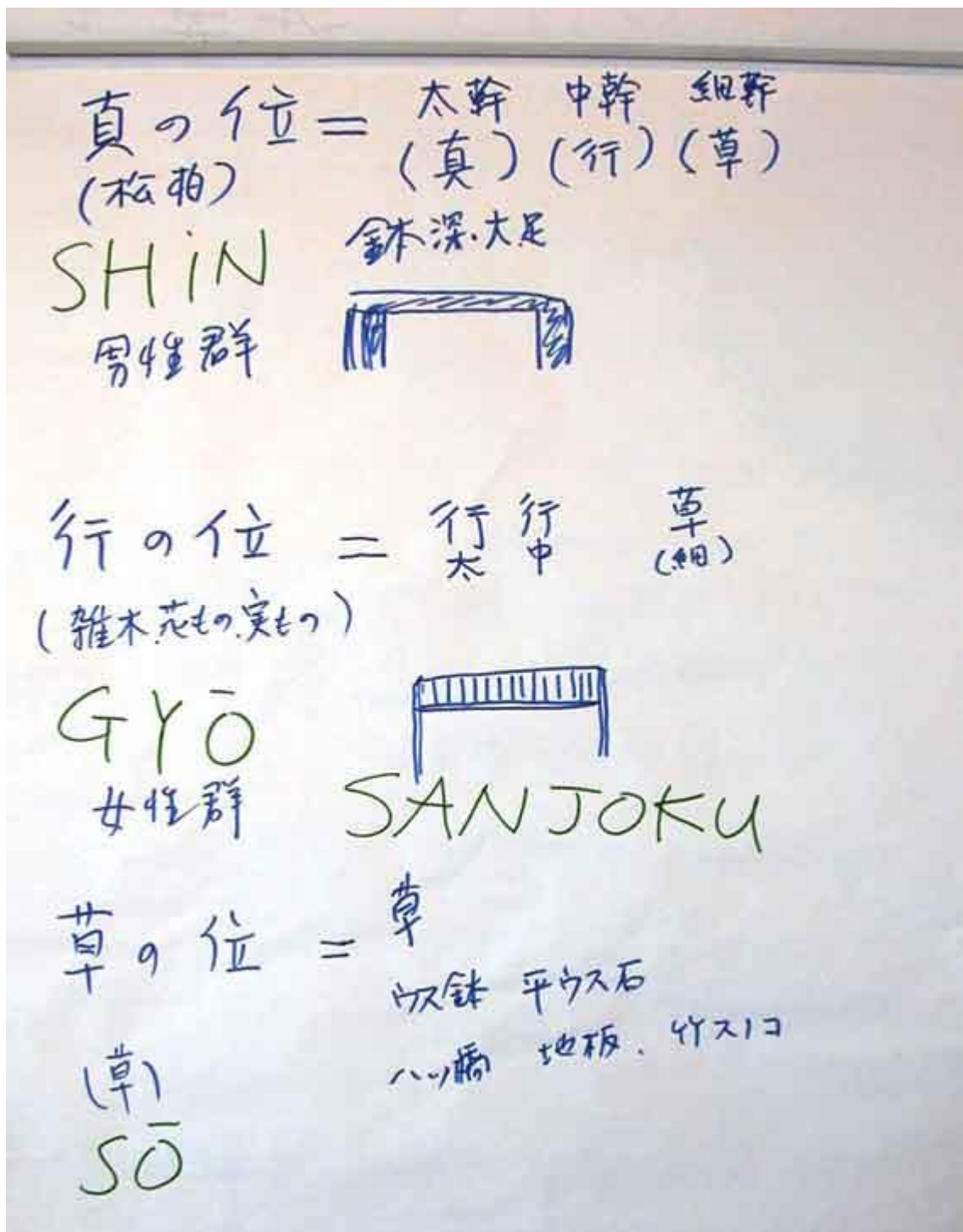

Les tablettes (Shoku) :

Shin/shin : très robustes (pieds tournés vers l'extérieur autorisé).

Gyo/gyo : tablettes plus fines

Tablettes en bambou pour Gyo seulement.

La présentation d'une étagère Hako kazari. (Étagère pour les Shohin) :

Cette étagère est la représentation symbolique, imaginaire d'une montagne.

Sur l'étagère du haut, on ne peut placer qu'un seul arbre qui doit être uniquement un conifère (Shin). Pas de Shin sur les étagères du dessous.

À partir de l'étage intermédiaire, l'utilisation d'un Gyo autorisée.

Si un Gyo est présenté sur l'étagère supérieure (ce qui est autorisé), il est obligatoire de placer des Gyo sur les étagères intermédiaire et inférieure.

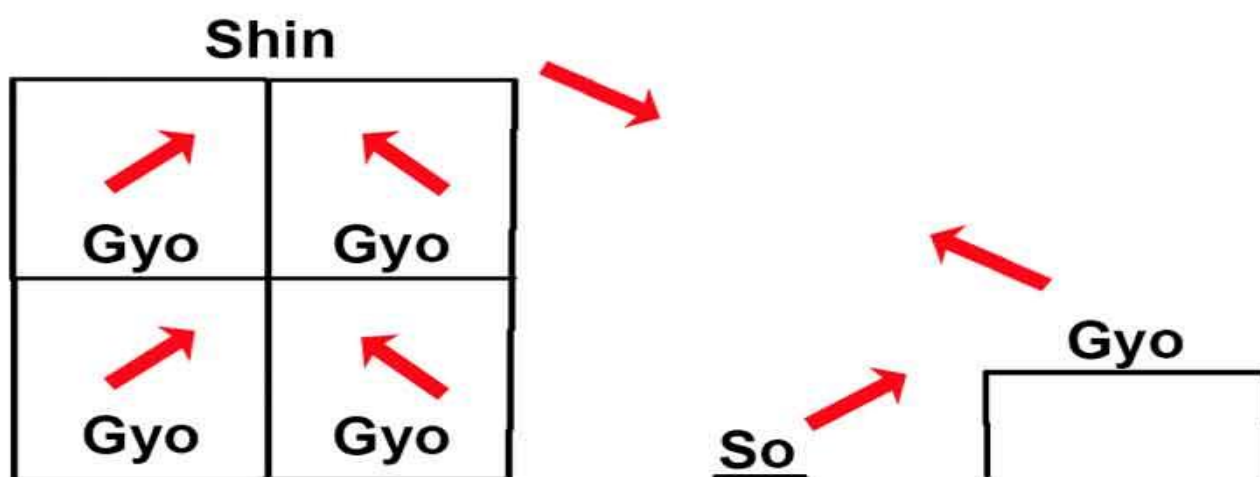
Pour le Gyo présenté sur l'étagère supérieure ; tous les styles sont autorisés.

Si sur l'étage supérieur, le mouvement de l'arbre va vers la droite, il faut décentrer légèrement l'arbre vers la gauche, il y aura donc plus d'espace libre à droite.

Il faut que le nombre total d'arbres sur l'étagère soit impair.

Il faut que l'arbre présenté sur la tablette supérieure soit plus volumineux que les autres (Shin)

Pas de support Shoku ou Jita dans l'armoire pour les arbres sauf pour les arbres de style Kengai ou Han-Kengai.

Les pots doivent être de couleurs et de formes différentes.

Pour une présentation à trois éléments avec un shitakusa entre l'étagère et l'arbre secondaire, on ne doit pas retrouver de shitakusa sur l'étagère

Rappel de ce qui a déjà été dit:

Toriawase : travail d'assemblage :

Shin/Shin : pot profond, massif, mat, les pieds orientés vers l'extérieur sont autorisés. La tablette doit être la plus simple possible, massive et sans aucune décoration, car l'arbre est l'objet principal.

Gyo/gyo : utilisation de tablette à barreaux Sanjoku.

Elle est d'une utilisation sûre et facile.

Des conifères avec un tronc fin peuvent être exposés dessus.

Les tablettes doivent être de couleur foncée jamais en bois brut. Pas de couleur noire, mais marron foncé, jamais de marron clair. La couleur foncée va avec la lourdeur du bois et le poids de la table.

Mochicomi pour les tablettes:

À l'aide d'un chiffon en soie, lustrer les tablettes avec des mouvements circulaires.

Manipuler les tablettes avec des gants blancs.

Manipuler le pot avec précautions.

Ne pas transporter la tablette et le pot ensemble, ce dernier pourrait bouger et rayer son support.

Il faut prendre l'habitude de lever, bouger, poser. Les pots, ne pas les traîner sur le plateau de l'étagère

Pour une exposition, la ligature est autorisée sur les branches pas sur le tronc.

Exposition en Tokonoma:

Traditionnellement pas de kakemono ni de Tempai dans le Tokonoma.

Suiseki + shitakusa : autorisé.

Suiseki + arbre : interdit.

Le bambou est utilisé comme plante d'accompagnement, pas comme arbre principal.

En cas de présentation à deux éléments (2 arbres), jamais deux « shin » ensemble comme arbre principal et arbre secondaire.

La présentation de deux « Gyo » est autorisée.

Si un arbre est dans le style penché, décaler légèrement le pot sur la tablette à l'opposé du mouvement de l'arbre.

C'est le mouvement de l'arbre qui compte, pas celui de la tête.

Révision de la présentation pour les trois catégories : SHIN, GYO et SO.

SHIN (conifères).

Le Prunus mume et les Satsuki sont les seuls arbres à fleurs autorisés dans la catégorie

Le buis

Shin ». Ils peuvent recevoir un pot non émaillé.

- Shin forme Shin : gros troncs.
- Shin forme Gyo : tronc de grosseur moyenne.
- Shin forme So : Tronc fin.

Les conifères de cette catégorie peuvent être placés sur la dernière étagère de l'armoire, jamais sur celles en dessous. Sur l'étagère du haut, un seul arbre est autorisé.

Les pots pour la forme Shin/Shin sont toujours carrés haut, bruts (sans émail) de couleur rouge sombre.

Les pots pour la forme Shin/Gyo sont les mêmes que pour la forme précédente, mais plus fins.

L'expression « MAMA » en japonais signifie que l'équilibre est assez bon ou plus familièrement « ça va » ou « pas trop mal ».

GYO (arbres à feuilles caduques, arbres à fleurs et arbres à fruits).

Gyo forme Gyo ; assez gros tronc (Futo)

Gyo forme Gyo ; tronc moyen (Chu)

Gyo forme So ; tronc fin

Les arbres de la catégorie Gyo peuvent être placés en haut de l'armoire.

Les pots pour la catégorie Gyo sont toujours émaillés.

Gyo/Gyo - Futo : pot de grosseur moyenne.

Gyo/Gyo - Chu : pot plus fin.

Gyo/So : assiette

SO (herbes).

Kusamono bonsaï : possibilité de placer des herbes ou des plantes à fleurs de plusieurs variétés ensemble.

Interdit en tant que plante d'accompagnement.

Shitakusa : une seule variété d'herbe par pot ; pas de fleurs (ou très discrète) autorisées comme plante d'accent.

La même variété de shitakusa peut accompagner indifféremment un conifère ou un arbre à feuilles caduques. Pour un connaisseur, bien que le shitakusa n'ait pas de fleur, la nuance de vert de ses herbes indique à elle seule la saison.

L'exposition de shohin implique que le nombre de pots disponibles soit très grand.

Les pots doivent être aussi patinés (mochicomi pour les pots).

Au Japon une grande exposition se prépare deux ans au paravent. La plaquette (Jita) est toujours de couleur foncée, identique à celle de la table.