

Grottes de Longmen (Chine)

No 1003

Identification

<i>Bien proposé</i>	Grottes de Longmen
<i>Lieu</i>	Luoyang, province du Henan
<i>État partie</i>	République populaire de Chine
<i>Date</i>	27 juillet 1999

Justification émanant de l'État partie

Les grottes de Longmen, qui bordent les rives de la rivière Yi au sud de l'ancienne capitale de Luoyang, constituent une partie extrêmement importante de l'art chinois de la sculpture sur pierre, et un glorieux chapitre dans l'histoire de la sculpture mondiale. Cet art s'est développé à l'époque où l'empereur Xianwen a déplacé la capitale des Wei du Nord à Luoyang en 493 et s'est poursuivi sur plus de quatre siècles, jusqu'à la dynastie Ming. La période de sculpture la plus intensive s'étendit de la fin du Ve siècle au milieu du VIIIe siècle.

Les grottes sont des chefs d'œuvre de la dernière phase du début de la période des sculptures chinoises et de la période moyenne. Ces grottes bouddhistes sont réputées dans le monde entier pour leur profusion, leur étendue, la variété des sujets dépeints, la délicatesse de la sculpture et leur profonde signification spirituelle.

Il est parfois fait référence au site comme à la « forêt des stèles anciennes », à cause du grand nombre de stèles sculptées et gravées, plus nombreuses ici que n'importe où ailleurs dans le monde. Il est très inhabituel car son sens le porte au-delà des sectes bouddhistes, et même du taoïsme.

Les grottes de Longmen occupent un site d'une grande importance, dans un environnement naturel superbe. La richesse des sculptures reflète, de façon variée, le développement et les changements de la politique, de l'économie, de la religion et de la culture de la Chine sur une longue et capitale période de son histoire. Il s'agit là non seulement de chefs d'œuvre chinois, mais aussi mondiaux, de la sculpture sur pierre.

Critères i, ii, iii, iv et v

Catégorie de bien

En termes de catégories de biens culturels, telles qu'elles sont définies à l'article premier de la Convention du Patrimoine mondial de 1972, il s'agit d'un ensemble de *sites*.

Histoire et description

Histoire

Les ouvrages des grottes de Longmen ont débuté en 493, quand l'empereur Xiaowen de la dynastie Wei du Nord déplaça sa capitale à Luoyang. Sur les quatre siècles suivants, le travail se poursuivit ; il peut se diviser en quatre phases distinctes.

La première phase d'excavation intensive des grottes se déroula entre 493 et 534. La première fut la grotte Guyang (également dénommée temple de Shiku) ; il semble que plus de deux cents personnes s'attelèrent à cette tâche. Cela marqua le début d'un programme majeur de creusement des grottes par les souverains Wei du Nord. L'empereur Xuanwu en creusa trois, deux en mémoire de son père, Xiaowen, et une à celle de sa mère Wenzhao. Ce sont les trois qui portent aujourd'hui le nom des Trois Grottes Binyang (*Binyangsandong*), et les travaux durèrent plus de 24 ans. Plusieurs autres grottes de toutes tailles furent creusées à cette époque sur la colline occidentale : elles représentent 30 % du total.

Cette phase d'intense activité fut suivie d'une période, entre 524 et 626, où très peu de grottes furent creusées, et celles-ci étaient relativement petites. La raison réside principalement entre les dissensions civiles entre différentes régions de Chine qui persistèrent sous toute la dynastie Sui (581-618) et le début de la dynastie Tang (618-907).

Ce n'est donc qu'en 626 que commença la troisième phase, à l'apogée de la dynastie Tang, alors que le bouddhisme chinois connaissait une nouvelle jeunesse. Ce fut encore une fois une période de creusement intensif des grottes ; sur le plan artistique, ce fut aussi le temps fort de Longmen, particulièrement sous les règnes de l'empereur Gaozang et de l'impératrice Wuzetian, dont la demeure permanente était installée à Luoyang. Le groupe de statues géantes de la grotte de Fengxian est totalement représentatif de cette phase de l'art chinois à Longmen ; on les considère généralement comme des chefs d'œuvre artistiques d'une réelle valeur mondiale.

Beaucoup d'autres grottes de toutes tailles furent excavées pendant cette période, sur la colline occidentale comme sur l'orientale. Elles constituent 60 % des grottes de Longmen. En outre, plusieurs beaux temples bouddhistes furent construits sous la dynastie Tang dans ce magnifique paysage naturel. La majorité d'entre eux ne subsistent plus que sous forme de ruines, mais ils n'en demeurent pas moins une composante capitale de l'ensemble culturel de Longmen.

La dernière phase, de 755 à 1127, de la fin de la dynastie Tang à la dynastie des Song du Nord, fut le témoin d'un brusque déclin du creusement de grottes à Longmen. Cela commença avec la prise de Luoyang pendant une rébellion, au milieu du VIIIe siècle. La région ne s'en remit jamais. Mais c'est avec la guerre entre les dynasties Jin et Yuan que le creusement des grottes prit véritablement fin.

Sous les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912), le grand trésor artistique et culturel que représentaient les grottes de Longmen gagna peu à peu la reconnaissance nationale puis internationale, et fit l'objet de nombreuses études. Dans les années 40, certaines des sculptures de pierre

furent dérobées et vendues à l'étranger, mais elles sont protégées et conservées depuis l'instauration de la République populaire de Chine, en 1949.

Description

Les grottes de Longmen sont situées à 12 km au sud de la cité historique chinoise de Luoyang. Deux collines flanquent la rivière Yishui, à un endroit alliant une importance stratégique considérable à une grande beauté naturelle. Les pentes des collines occidentale et orientale deviennent très abruptes, presque des falaises, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de la vallée de la Yishui, et c'est là, sur un tronçon d'un kilomètre, que le calcaire aisément friable des collines a été creusé pour donner naissance aux grottes de Longmen.

Au total, 2345 niches ou grottes ont été enregistrées des deux côtés de la rivière. Elles abritent plus de 100 000 statues bouddhistes, presque 2500 stèles et inscriptions, et plus de 60 pagodes bouddhistes. Sur les falaises de la colline occidentale, plus de 50 grottes de grande et moyenne taille furent creusées sous les dynasties du Nord, Sui et Tang (316-907) ; Quant aux grottes de la colline de l'est, elles datent exclusivement de la dynastie Tang (618-907).

Le dossier de proposition d'inscription donne une description de 42 des grottes de Longmen les plus importantes. En voici quelques exemples, choisis pour illustrer la diversité et la richesse du complexe dans son ensemble.

Guyangdong (Grotte Guyang), au milieu du niveau méridional de la colline occidentale, est la plus ancienne et la plus grande des grottes de Longmen. Oeuvre de l'empereur Xiaowen, elle attira des sculptures offertes par beaucoup de nobles, officiels et dignitaires religieux qui approuvaient ses politiques de réforme. Sur la paroi principale se trouvent trois statues plus grandes que nature, érigées par l'empereur. Au milieu se dresse le patriarche bouddhiste Sakyamuni, flanqué de deux *bodhisattvas*. De style des Wei du Nord, les statues présentent des silhouettes minces et des visages émaciés. Les murs et le plafond sont couverts de niches bouddhistes, et de plus de 800 inscriptions, c'est-à-dire plus que dans n'importe quelle autre grotte.

Binyangzhongdong (Grotte Binyang du centre) se trouve sur la face nord de la colline occidentale. Elle fut creusée par l'empereur Xuanwun en mémoire de son père Xiaowen, au début du VIe siècle. D'après les inscriptions, les travaux durèrent pas moins de 24 ans. La paroi principale affiche cinq images bouddhistes de très grandes tailles : l'image centrale, Sakyamuni, est flanquée de quatre *bodhisattvas*, tous dans le style des Wei du Nord. Chacun des deux murs latéraux présente une figure de Bouddha flanquée de deux *bodhisattvas*. Les trois groupes symbolisent les Bouddha du passé, du présent et du futur. Le plafond de la grotte est une voûte en forme de fleur de lotus. Deux exquis bas-reliefs de grande taille dépeignant l'empereur et l'impératrice adorant le Bouddha furent volés dans les années 30 ; ils sont maintenant exposés dans des musées des États-Unis.

Huangfugong (également connue sous le nom de grotte *Shikusi*) est située au sud de la colline occidentale. Une inscription montre qu'elle a été achevée en 527. Devant la grotte, un toit a été sculpté sur le modèle d'une construction

de bois, avec sept Bouddhas à l'intérieur du linteau. Le mur principal est décoré de sept statues plus grandes que nature : un bouddha flanqué de deux *bodhisattvas* et de deux disciples. Des niches, à l'intérieur de la grotte, abritent plusieurs autres groupes bouddhistes. Le plafond de la grotte est un dôme avec une large fleur de lotus entourée de huit *apsaras* musiciens (esprits de l'eau). C'est l'une des mieux préservées parmi les grandes grottes de Longmen. Une grande partie de son importance réside dans le fait qu'elle a été conçue et achevée comme une seule entité, plutôt qu'au moyen d'ajouts commandés par plusieurs donateurs au fil du temps.

Yaofangdong (Grotte des Ordonnances Médicales) tire son nom des 140 inscriptions décrivant les traitements de maladies et états très variés, gravées sur les murs d'un côté et de l'autre de l'entrée. Elle est d'un intérêt typologique tout particulier, les travaux sur la sculpture ayant commencé à la fin de la dynastie des Wei du Nord et s'étant poursuivis jusqu'au début de la dynastie Tang. Elle illustre donc l'évolution du style artistique sur plus de 150 ans.

Cette transition culturelle est encore plus visible dans *Binyangnandong* (Grotte Binyang du Sud). D'après les inscriptions, le groupe de cinq statues géantes fut sculpté par Li Tai, quatrième fils de Li Simin, premier des empereurs Tang, en mémoire de sa mère, l'impératrice Zhangsun. Elles furent achevées, selon les documents, en 641. La grande statue principale, le Bouddha Amitabha, se dresse sur un socle carré. La figure, tout comme les *bodhisattvas* qui l'accompagnent, est dotée de traits sereins, à mi-chemin entre la solennité ascétique de la dynastie des Wei du Nord et le naturalisme plein de vie de la dynastie Tang.

La première grande grotte à l'extrémité nord de la colline occidentale est *Qianxisi* (Grotte du Temple de la Source Cachée), creusée sous le règne de l'empereur Tang Gaozong (653-680). Le groupe principal, le Bouddha Amitabha et ses deux *bodhisattvas*, illustre parfaitement le style Tang à son apogée, avec des corps symétriques et bien proportionnés, des traits potelés et des expressions raffinées. Ce groupe de trois (Amitabha, Avalokiteshvara et Mahasthamaprapta) représente les trois saints venus de l'Ouest que révère la secte bouddhiste de la Terre Pure.

Li Zhi, de la Dynastie Tang, creusa la *grotte de Fengxian*, au niveau du sol méridional de la colline occidentale. Achevée en 675, c'est l'exemple le plus grand et le plus typique de la sculpture Tang sur pierre à Longmen. La grotte abrite neuf statues colossales, dominées par celle d'un Bouddha Vairocana de 17,14 mètres, aux traits potelés et à l'expression compatissante. Cette forme de représentation naturaliste est commune aux autres grandes statues - *bodhisattvas*, gardiens célestes, guerriers et démons - dont l'expression est clairement différenciée en fonction des caractéristiques du sujet.

Gestion et protection

Statut juridique

L'article 22 de la constitution de la République populaire de Chine (RPC) stipule que « l'État protège les sites d'un intérêt paysager et historique, les monuments et reliques culturels de valeurs et autres éléments importants du patrimoine

historique et culturel chinois. Aux termes de la loi sur la protection des reliques culturelles, les grottes de Longmen ont été désignées pour protection dans le cadre du premier groupe de biens agréés par le conseil d'État de la RPC.

En outre, les biens sont protégés par une série d'autres textes législatifs émanant de la constitution de la RPC, dont la loi sur la protection de l'environnement, la loi d'urbanisme et la loi pénale. La loi sur la protection des reliques culturelles s'applique via plusieurs réglementations nationales, renforcées et interprétées par les réglementations publiées par la province du Henan et la ville de Luoyang.

Des zones tampon conséquentes, définies en 1983 par le gouvernement populaire de la province du Henan, entourent les zones protégées.

Gestion

Les grottes de Longmen sont la propriété de la République populaire de Chine.

Elles sont gérées par l'agence de protection des reliques de Longmen, fondée en 1953 par le ministère de la Culture de la RPC, qui travaille en collaboration avec l'institut de recherche sur les grottes de Longmen créé en 1990 par le gouvernement populaire de la ville de Luoyang.

L'institut chinois technologique de protection des reliques culturelles et l'université de géologie de Chine, en coopération avec l'agence de protection des reliques culturelles de Longmen, offrent leurs conseils scientifiques et professionnels. En 1987, ces trois instances ont ensemble élaboré le premier plan quinquennal d'entretien des grottes de Longmen. Le gouvernement populaire de Luoyang a approuvé des plans quinquennaux et décennaux révisés en 1999. Ceux-ci prennent en compte les recherches scientifiques sur la conservation et la protection, les données recueillies, les recherches universitaires, la publicité et la promotion, l'amélioration des installations destinées aux visiteurs, et l'augmentation du personnel de l'Académie de recherche sur les grottes de Longmen (anciennement Institut).

L'administration publique du patrimoine culturel et les gouvernements populaires du Henan et de Luoyang financent les travaux d'entretien et de conservation.

Sur place, des possibilités d'interprétation et des infrastructures accueillent la foule de visiteurs (autour d'un million par an).

Conservation et authenticité

Historique de la conservation

Entre 1951 et 1970, les efforts se sont concentrés sur des études approfondies de l'état de conservation et de l'environnement naturel des grottes. De nombreux relevés ont été effectués ; des zones de protection ont été définies et délimitées. Une station météo a été mise en place pour examiner les conditions climatiques autour des monuments.

La période allant de 1971 à 1998 a été une époque de maintenance et de protection planifiées. Parmi les mesures prises sur ce laps de temps, des efforts ont été faits pour renforcer les bases rocheuses des grottes, résoudre le problème des infiltrations d'eau et installer des protections physiques : barrières, escaliers et passerelles. Aucun grand projet d'ingénierie civile n'a été nécessaire en ce qui concerne les infiltrations d'eau. Les anciens systèmes ont tout simplement été nettoyés et remis en service, la végétation a été éliminée, et les fissures bouchées au moyen de matériaux modernes.

Authenticité

En dépit des actes de vandalisme au fil des siècles et de l'érosion naturelle, les niches et les grottes principales de Longmen ont conservé un degré élevé d'authenticité. Depuis l'instauration de la RPC, tous les projets de conservation et de restauration ont scrupuleusement suivi les principes modernes de conservation.

Évaluation

Action de l'ICOMOS

Une mission d'expertise de l'ICOMOS a visité le bien en février 2000.

Caractéristiques

Les grottes de Longmen contiennent une collection exceptionnelle de sculptures chinoises des dynasties des Wei du Nord et Tang, qui ont immensément influencé le développement ultérieur des arts plastiques en Chine.

Analyse comparative

La comparaison qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'art rupestre des grottes de Mogul et de Dazu, toutes deux déjà inscrites sur la Liste du patrimoine mondial. Toutefois, ces dernières sont notables pour leurs sculptures et leurs fresques murales. L'ensemble de Dazu diffère grandement de celui de Longmen en ce qu'il lui est postérieur et que les thèmes de ses sculptures sont plus séculiers.

Brève description

Les grottes et niches de Longmen abritent la plus grande et la plus impressionnante collection d'œuvres d'art chinoises des dynasties des Wei du Nord et Tang (316-907). Cet art, dont les sujets portent exclusivement sur la religion bouddhiste, représente l'apogée de l'art chinois de la sculpture sur pierre.

Recommandation

Que ce bien soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des *critères i, ii et iii* :

Critère i Les sculptures des grottes de Longmen sont une manifestation exceptionnelle de la créativité artistique humaine.

Critère ii Les grottes de Longmen illustrent la perfection d'une forme artistique séculaire, qui joua un rôle prépondérant dans l'évolution culturelle de cette région d'Asie.

Critère iii Le haut niveau culturel et la sophistication de la Chine de la dynastie Tang sont contenus dans les exceptionnelles sculptures sur pierre des grottes de Longmen.

ICOMOS, septembre 2000