

FELICE
BEATO

1832-1909

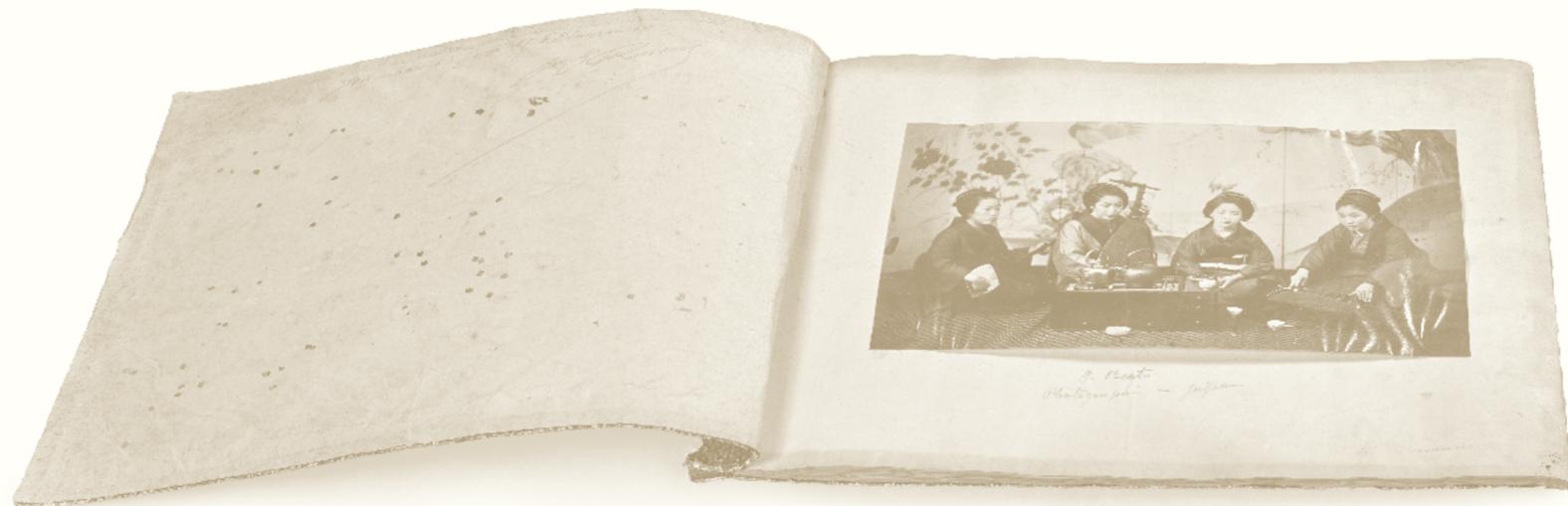
FELICE BEATO
IN JAPAN

•

AN ALBUM FROM THE END OF
THE SHOGUNATE — UN ALBUM DE LA FIN
DU SHÔGUNAT

PREFACE

We are presenting an album of 29 original albumen prints from collodion wet plate negatives mounted on 15 sheets, front and back. As with Felice Beato's first albums, most (26) of the prints are monochrome, another three being partly colored. All have penciled legends in French or English. The first flyleaf bears a date, also in pencil, though the year is difficult to make out: Yokohama, Jeudi 25 Décembre 1863 (?). "1868" is also possible, according to the Japanese calendar. At any event, the photographs were taken by Beato during his first months in Japan, and notably as a member of Aimé Humbert's entourage. If, as seems likely, the latter dating is correct, the images survived the fire that destroyed much of Yokohama on November 26, 1866. Immediately under the date, there is the signature of the first (?) owner, which is undecipherable. The pages are oblong, 31.5 x 39.5 cm. The front and back of the work are covered in silk, originally gilded. The binding is in the Japanese style. In a corner on the front of the work there is a discreet handwritten label giving the collection reference.

Felice Beato in Japan

•
*An album from the end of
the shogunate*

Felice Beato (1832-1909), arrived in Yokohama in the summer of 1863. On September 26, 1863, Charles Wirgman published a note in the *Illustrated London News*, for which he worked, mentioning that on July 13 Beato was in Yokohama, which, like four other port cities, had been opened up to trade, and where foreigners had been granted extraterritorial rights, by the Convention of Kanagawa, March 31, 1854, and above all by the Harris Treaty of July 28, 1858. In Yokohama, Beato met up once more with Wirgman, having earlier made his acquaintance in China. Almost immediately, they opened a studio, “Beato & Wirgman, Artists and Photographers”, which remained in operation until the end of 1866. Wirgman’s note talks about people coming to his house to inspect his drawings and Beato’s photographs.

Arriving in Japan, Beato, already known for the photographs he had taken in India and China, discovered the country’s declining feudal society. The *Bakumatsu* shogunate permitted foreigners to travel only within a restricted area around port cities, though Beato was to some extent able to evade this constraint on account of his friendship with British officers, but also, and especially, thanks to the good offices of a Swiss citizen, Aimé Humbert, who made use of his services. As a plenipotentiary of his country, and a representative of its watchmaking industry, Humbert signed the first commercial treaty between Switzerland and Japan. He arrived in Yokohama on April 26, 1863, and left the country in February 1864. The relationship between the two men is of particular interest for the album we are presenting. In Paris, in 1870, Humbert published *Le Japon illustré*, which gives an account of his stay in Japan. As the title indicates, it is richly illustrated, with 176 engravings depicting views, scenes, human types, monuments and landscapes. It contains articles already published in 1867 and 1868 in *Le Tour du monde, Nouveau Journal des voyages*, along with more than 100 engravings based on photographs dating from 1863-1864, some of them taken by Beato. On several occasions, the photographer, initially confined to the region of Yokohama, accompanied the diplomat to Edo (which Humbert called “Yédo”), i.e. Tokyo. In the fourth book of the first volume of *Le Japon illustré*, Humbert, describing a guards barracks, writes: “On one side

of these constructions, more or less in line with the flagpoles, we installed a kitchen, and a small workshop for the use of the talented photographer Beato, who had recently arrived in Yokohama from India and China. Then there is a long glazed gallery in which the city’s business people display objects of art and industry.” The photographer could not, however, work freely. In Humbert’s words: “As Beato was preparing to take a photograph of this peaceful scene (the prince of Arima’s palace, and a stand of trees beside a river), two of the prince’s officers rushed up and ordered him to desist. They then went off to receive further instructions, and Beato was able to take two photographs.” For several years, travelers continued to experience this type of difficulty in documenting their discoveries.

Beato’s work is recorded in chapter XVII of *Le Japon illustré*, with a description of the temples in Kamakura. There are also six engravings by E. Thérond and H. Clerget, “after photographs by Beato, and watercolors by M.A. Roussin and Mr. Wirgman”.

◆
Before returning to the collaboration between Humbert and Beato, it might be well to characterize the album, which contains landscapes and generic scenes. The former include the bay of Edo, with its traditional houses, the English legation’s buildings, on stilts, the giant Buddha (Daibutsu) in Kamakura, and a celebrated image of Kojiyamachi street in the port city of Nagasaki, published in *Le Japon illustré* as an engraving, “View of a street in Nagasaki, at the foot of funerary hills”. This photograph could have been taken by Beato only in 1865, when he went to the city for the first time. The album also contains outdoor scenes showing a woman in a palanquin (“kago”) with two bearers, and a group of guards carrying lanterns, on a night patrol in Edo.

The generic scenes are “tableaux vivants” of Japanese society. The use of actors can be explained by the aforementioned difficulty about taking photographs other than in a studio, and the impossibility of directly observing Japanese family life. There is a photograph of an executioner (captioned by the owner of the “Yokohama Calcraft” album) that can be interpreted in one of two

ways. It may allude to an attack on the English legation in Shinagawa in July 1861, from which Wirgman emerged unscathed, but which left two people dead and around a dozen wounded. Or it may refer to the murder of a certain Major Baldwin and Lieutenant Bird by a rogue samurai (“rōnin”) in November 1865. Wirgman and Beato were the last to see them alive. Some subsequent colored reproductions were annotated “Kanagawa executioner”, as a reference to William Calcraft, a notorious 19th-century English hangman. The album looks in particular at the samurai, whose code of chivalry and honor (“bushido”) intrigued and fascinated Westerners. There is the sophistication of their armor, their swordsmanship and archery, but also the sobriety and elegance of their dress – including kimonos and “hakama” (loose pleated trousers) – and the haughty pose of “an officer in ceremonial uniform”, hand on dagger, wary. The portrait of three “yakunin”, i.e. emissaries of a dignitary, or “daimyō”, recalls a photograph of the Satsuma clan’s envoys to the English legation in Yokohama, dating from 1863. They were charged with paying compensation for the death of a British businessman.

Japanese women are also given prominence. One is portrayed having lunch with her husband. There are singers, and musicians playing the samisen or the koto. Others are seen against the background of Mount Fuji. There are two photographs that demonstrate Beato’s particular attention to the elegance of the chignon, especially as worn by geishas. Three of the images in the album would appear to be early colorations, possibly done by Wirgman. When, in 1868, Beato imposed the norm of the “souvenir” album (“Yokohama Shashin”), he did so with large prints, employing Japanese painters to color them.

Taking advantage of Japan’s gradual opening up, Beato portrayed a civilization that was largely unknown to the outside world. He was one of those whose work fueled the enthusiasm for Japonism that was sweeping Europe at the time.

The photographs in this album were taken by Beato during the first few months he spent in Yokohama and, with Humbert, in and around Edo. Claude Estèbe has shown that, as with his landscapes, he did not use coloring or captions. The Nagasaki street view certainly dates from 1865, and perhaps also the studio reconstruction of a murderer being executed. The three photographs of women, taken in a studio and colored, illustrate, no doubt, an interest in the embellishment of images for commercial purposes. One might think of a compilation by a collector wishing to enhance the artist’s monochromes. The technical precision and rarity of this album provide a remarkable insight into Beato’s early photographic activity in Japan.

Felice Beato au Japon

*Un album
de la fin du shōgunat*

Nous présentons un album contenant 29 épreuves photographiques originales sur papier albuminé d’après des négatifs sur verre au collodion, montées au recto et au verso de quinze feuillets de papier fort. Comme c’est le cas pour les albums primitifs de Felice Beato 26 des épreuves sont monochromes ; 3 tirages supplémentaires sont partiellement colorisés. Ces épreuves sont légendées à la mine de plomb en français ou en anglais. La première garde de la reliure porte une date à la mine de plomb, dont l’année est difficilement lisible : *Yokohama, jeudi 25 Décembre 1863* [?]. La date du *Jeudi 25 décembre 1868* est également envisageable selon le calendrier japonais. Quoi qu’il en soit, l’album est constitué de photographies réalisées dans les premiers mois de l’activité de Beato au Japon, en particulier dans l’entourage d’Aimé Humbert. S’il a été assemblé à la seconde date, comme cela paraît probable, cela indique que les images ont pu être préservées de l’incendie qui a détruit une grande partie de la ville de Yokohama le 26 novembre 1866. Placée immédiatement sous la date est portée la signature du (premier ?) possesseur, qui n’a pu être déchiffrée. Les photographies sont recueillies dans un cartonnage oblong (31,5 x 39,5 cm), dont les plats sont recouverts d’une toile tissée de soie, dorée à l’origine. La reliure est cousue à la japonaise. Une discrète étiquette avec cote de collection manuscrite est apposée dans l’angle du plat supérieur.

Felice Beato (1833/1834-1904) arrive à l’été 1863 à Yokohama. Nous savons, par une note de Charles Wirgman, qu’il y est présent le 13 juillet. La ville portuaire, à l’instar de quatre autres ports, est accessible à la présence étrangère depuis que la Convention de Kanagawa du 31 mars 1854, et surtout le Traité Harris signé le 28 juillet 1858, ont ouvert ces villes au commerce et permis d’accorder l’extraterritorialité aux étrangers. Le photographe a rejoint à Yokohama Wirgman, dessinateur pour l’*Illustrated London News*, rencontré auparavant en Chine. Ils vont fonder presque immédiatement le studio *Beato & Wirgman, Artists and*

Photographers, qui fonctionnera jusqu’à la fin de 1866. La note de Wirgman évoquée précédemment, parue le 26 septembre 1863 dans l’*Illustrated London News*, évoque déjà la présence de visiteurs à la résidence de l’artiste venus admirer ses dessins et les photographies de Beato.

Dès son arrivée, Beato, photographe talentueux et renommé pour ses clichés de l’Inde et de Chine, s’emploie à photograhier une société féodale en passe de disparaître. À l’époque du *Bakumatsu*, le shōgunat n’autorise les étrangers qu’à voyager dans un périmètre délimité autour des ports. Beato va contourner en partie cette restriction grâce à ses bonnes relations avec des officiers britanniques et, avant tout, par sa rencontre avec Aimé Humbert, qui s’attache ses services. Le Suisse, ministre plénipotentiaire au service de la Confédération et représentant de l’Union horlogère suisse, est venu signer le premier traité de commerce entre son pays et le Japon. Il est arrivé à Yokohama le 26 avril 1863 ; il quittera le pays en février 1864. La relation entre les deux hommes est du plus grand intérêt pour notre album. Aimé Humbert publie en effet, en 1870 à Paris, *Le Japon illustré*, qui rend compte de son séjour nippon et offre une riche iconographie gravée de 176 vues, scènes, types, monuments et paysages, comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage. Or, le livre reprend les articles publiés précédemment dans la revue *Le Tour du monde, Nouveau Journal des voyages*, dès 1867 et 1868. Les articles sont ponctués de plus d’une centaine de gravures d’après des photographies collectées lors du séjour de 1863-1864, pour certaines l’œuvre de Beato. Ainsi le photographe, d’abord confiné aux abords de Yokohama, parvient-il, dans la compagnie du diplomate, à se rendre à diverses reprises à Edo (qu’Humbert écrit Yédo, *i.e.* Tokyo). Au livre IV du premier tome du *Japon illustré*, alors qu’il décrit un groupe d’habitations occupé par un commandement de la garde, Humbert écrit : *À l’une des extrémités de ce massif de constructions, à peu près sur l’alignement des mâts de pavillon, nous avons établi la cuisine et un petit atelier à l’usage de l’habile photographe Béato, récemment arrivé de l’Inde et de la Chine à Yokohama ; et nous réservons une longue galerie vitrée pour l’exposition des objets d’art et d’industrie que les courtiers de la cité viennent y étaler* (p. 312). Beato ne pouvait toutefois pas photograhier comme il l’entendait, comme en témoigne, un peu plus loin dans l’ouvrage, le récit du Suisse : *Comme Béato se mettait à l’œuvre pour faire une photographie de ce paisible tableau* [le palais du prince d’Arima et une plantation d’arbres baignée par les eaux d’une rivière], *deux officiers du prince, accourant auprès de lui, l’engagèrent à ne pas continuer*. Alors qu’ils s’éloignaient pour prendre leurs ordres, *l’opérateur avait eu tout le temps de tirer deux clichés pendant leur absence*. Cette difficulté pour les voyageurs de documenter leurs découvertes perdurera encore plusieurs années.

On retrouve mention de l’œuvre de Beato dans la table des illustrations du *Japon illustré*, au chapitre XVII, qui propose une description des temples de Kamakura. Six dessins gravés de É. Thérond et H. Clerget sont « d’après des photographies de Béato, et des aquarelles de M.A. Roussin et de M. Wirgman ».

Avant de revenir sur l’intérêt de cette collaboration entre Humbert et Beato, il convient de décrire l’album. Il contient à la fois des vues de paysages et des scènes de genre. Pour les premières, on trouve une vue de la baie d’Edo bordée de maisons traditionnelles, un des bâtiments sur pilotis de la légation anglaise bordant un bassin, le Bouddha géant (Daibutsu) de Kamakura, ainsi qu’une célèbre vue de la rue Kōjiyamachi à Nagasaki, que nous retrouvons gravée dans *Le Japon illustré* (« Vue prise d’une rue de Nagasaki, au pied de collines funéraires »). Ce cliché n’a pu être pris par Beato qu’en 1865, date à laquelle il visite la cité portuaire pour la première fois. L’album comprend également des scènes en extérieur : une femme dans un palanquin (*kago*) et ses deux porteurs, un groupe de gardes munis de lanternes chargés de la ronde de nuit dans les rues d’Edo.

Les scènes de genre sont constituées de « tableaux vivants » censés rendre compte de la société japonaise. Le recours à des figurants s’explique par la difficulté évoquée plus haut des prises de vues en extérieur et de l’impossibilité de pénétrer dans l’intimité des acteurs de la vie quotidienne et des foyers japonais. La photographie mettant en scène un bourreau (légendée par le possesseur de l’album ‘Yokohama Calcraft’) est sujette à deux interprétations au moins. Elle peut être une allusion à l’attaque de la légation anglaise de Shinagawa en juillet 1861, dont Charles Wirgman était sorti indemne, mais qui avait coûté la vie à deux membres de la représentation et fait une dizaine de blessés. Elle peut aussi faire référence à l’assassinat en novembre 1865 du major Baldwin et du lieutenant Bird par un samouraï sans maître (*rōnin*). Wirgman et Beato furent les derniers à les voir en vie. Certaines reproductions colorisées porteront plus tard la mention « Bourreau de Kanagawa » (Calfcraft faisant référence à William Calcraft, le bourreau anglais le plus fameux du XIXe siècle). On remarque dans l’album une prédilection pour les samouraïs, dont le code de la chevalerie et de l’honneur (*Bushido*) intrigue et fascine les Occidentaux. Les clichés donnent à voir la sophistication de leur armure, l’art de manier le sabre et le tir à l’arc, mais aussi la sobriété et l’élégance des costumes (kimonos et *hakama*, larges pantalons plissés), le port altier d’un « officier en tenue de cérémonie », dague en main, le regard défiant. De même, le portrait de trois *yakunines*, émissaires d’un seigneur (*daimyō*), rappelle celui des envoyés du clan Satsuma à la légation anglaise de Yokohama réalisé en 1863, ces derniers étant chargés de payer l’indemnité exigée pour l’assassinat d’un commerçant britannique.

Sont également à l'honneur les femmes japonaises : l'une aux côtés de son mari lors d'un déjeuner, des chanteuses, des musiciennes jouant du *shamisen* et du *koto*, des femmes posant devant la toile de fond du mont Fuji. Deux photographies révèlent que Beato est particulièrement attentif à la sophistication des coiffes en chignon, notamment celles portées par les geishas. Nous pensons que trois des images présentes dans l'album sont des tentatives relativement précoces de colorisation, dont Wirgman peut être l'auteur. Lorsque Beato imposera à partir de 1868 la norme de l'album souvenir (*Yokohama shashin*), il produira des tirages de grand format et emploiera des peintres japonais pour coloriser les épreuves.

Profitant de l'ouverture au monde graduelle du Japon, Felice Beato témoigne d'une civilisation qui nous est alors en grande partie étrangère ; son œuvre contribuera, avec d'autres, à la vogue du japonisme qui gagnera l'Europe.

Ce précieux album recueille essentiellement des photographies réalisées dans les premiers mois de la présence de Beato à Yokohama et dans la compagnie d'Aimé Humbert à Edo et ses environs. Comme c'est son usage pour les vues de paysages – Claude Estèbe l'a montré –, il ne les fait jamais coloriser ni légender dans l'image. Deux des épreuves – la vue d'une rue de Nagasaki et, vraisemblablement, la reconstitution en studio de la mise à mort d'un assassin – peuvent être datées de 1865. Les trois photographies de femmes, réalisées en atelier et qui ont été colorisées, révèlent sans doute un désir déjà présent d'embellissement des images à des fins plus commerciales. De cela, on peut conclure à un assemblage progressif du recueil par un amateur désireux de privilégier avant tout les épreuves monochromes de l'artiste. Leur précision technique et leur rareté font de cet album un témoignage remarquable de l'activité photographique primitive de Beato au Japon.

CATHERINE PINGUET

REFERENCES | BIBLIOGRAPHIE

Sebastian Dobson, « 'I been to keep up my position'. Felice Beato in Japan, 1863-1877 », *Reflecting Truth: the Japanese Photography in the 19th Century* (N.C. Rousmaniere-M. Hirayama eds.), Hotei, Amsterdam, 2004, p. 30-39; id., "Yokohama Shashin", *Art and Artifice: Japanese Photography of the Meiji Era* (Selection from the Jean S. Sharf Collection at the Museum of Fine Arts), MFA Publications, Boston, 2004, p. 15-39; Claude Estèbe, *Le premier âge d'or de la photographie*

au Japon (1848-1883). Constitution et analyse d'une base de données iconographiques de la fin de la période Edo (période Bakumatsu) au milieu de l'ère Meiji (thèse de doctorat présentée en janvier 2006, à lire sur le site www.academia.edu) ; id., « Les premiers ateliers de photographie japonais 1859-1872 », *Études photographiques*, 19, 2006, p. 4-27; Allen Hockley, "Felice Beato's Japan: Places. An Album by the Pioneer Foreign Photographer in Yokohama" (à lire sur le

site www.visualizingcultures.mit.edu) ; Aimé Humbert, *Le Japon illustré*, Paris, Librairie Hachette, 1870 (reprint Slatkine, 2005 ; volume original visible sur Gallica) ; *Japan in Early Photographs. The Aimé Humbert Collection at the Museum of Ethnography, Neuchâtel* (Grégoire Mayor-Akiyoshi Tani eds.), Neuchâtel-Stuttgart, MEN-Arnoldsche Art Publishers, 2018.

Catherine Pinguet is the author of est l'auteur de *Felice Beato (1832-1909). Aux origines de la photographie de guerre*, Paris, CNRS Éditions, 2014.

31.5 × 39.5 cm

Sont également à l'honneur les femmes japonaises : l'une aux côtés de son mari lors d'un déjeuner, des chanteuses, des musiciennes jouant du *shamisen* et du *koto*, des femmes posant devant la toile de fond du mont Fuji. Deux photographies révèlent que Beato est particulièrement attentif à la sophistication des coiffes en chignon, notamment celles portées par les geishas. Nous pensons que trois des images présentes dans l'album sont des tentatives relativement précoces de colorisation, dont Wirgman peut être l'auteur. Lorsque Beato imposera à partir de 1868 la norme de l'album souvenir (*Yokohama shashin*), il produira des tirages de grand format et emploiera des peintres japonais pour coloriser les épreuves.

Profitant de l'ouverture au monde graduelle du Japon, Felice Beato témoigne d'une civilisation qui nous est alors en grande partie étrangère ; son œuvre contribuera, avec d'autres, à la vogue du japonisme qui gagnera l'Europe.

Ce précieux album recueille essentiellement des photographies réalisées dans les premiers mois de la présence de Beato à Yokohama et dans la compagnie d'Aimé Humbert à Edo et ses environs. Comme c'est son usage pour les vues de paysages – Claude Estèbe l'a montré –, il ne les fait jamais coloriser ni légender dans l'image. Deux des épreuves – la vue d'une rue de Nagasaki et, vraisemblablement, la reconstitution en studio de la mise à mort d'un assassin – peuvent être datées de 1865. Les trois photographies de femmes, réalisées en atelier et qui ont été colorisées, révèlent sans doute un désir déjà présent d'embellissement des images à des fins plus commerciales. De cela, on peut conclure à un assemblage progressif du recueil par un amateur désireux de privilégier avant tout les épreuves monochromes de l'artiste. Leur précision technique et leur rareté font de cet album un témoignage remarquable de l'activité photographique primitive de Beato au Japon.

●
CATHERINE PINGUET

31,5 × 39,5 cm

REFERENCES | BIBLIOGRAPHIE

Sebastian Dobson, « 'I been to keep up my position'. Felice Beato in Japan, 1863-1877 », *Reflecting Truth: the Japanese Photography in the 19th Century* (N.C. Rousmaniere-M. Hirayama eds.), Hotel, Amsterdam, 2004, p. 30-39; id., "Yokohama Shashin", *Art and Artifice: Japanese Photography of the Meiji Era* (Selection from the Jean S. Sharf Collection at the Museum of Fine Arts), MFA Publications, Boston, 2004, p. 15-39; Claude Estèbe, *Le premier âge d'or de la photographie*

au Japon (1848-1883). Constitution et analyse d'une base de données iconographiques de la fin de la période Edo (période Bakumatsu) au milieu de l'ère Meiji (thèse de doctorat présentée en janvier 2006, à lire sur le site www.academia.edu) ; id., « Les premiers ateliers de photographie japonais 1859-1872 », *Études photographiques*, 19, 2006, p. 4-27; Allen Hockley, "Felice Beato's Japan: Places. An Album by the Pioneer Foreign Photographer in Yokohama" (à lire sur le

site www.visualizingcultures.mit.edu) ; Aimé Humbert, *Le Japon illustré*, Paris, Librairie Hachette, 1870 (reprint Slatkine, 2005 ; volume original visible sur Gallica) ; *Japan in Early Photographs. The Aimé Humbert Collection at the Museum of Ethnography, Neuchâtel* (Grégoire Mayor-Akiyoshi Tani eds.), Neuchâtel-Stuttgart, MEN-Arnoldsche Art Publishers, 2018.

Catherine Pinguet is the author of est l'auteur de *Felice Beato (1832-1909). Aux origines de la photographie de guerre*, Paris, CNRS Éditions, 2014.

Yokohama Jan. 17. 1854

Wm. Russell

G. Beato
Photographs in Japan

20. 1854

La coiffure "à la St. Louis"

40. Japonais

La Blanche

*Julio - L. Ricardos
1890*

Playing Shamisen

View of Naniwa-cho

Married life

Mount Lyman Yutaka

Officer de Douane

Officer Japonais - Colonel de Cavalerie

First cut

*Deux Japonais
en Kago*

*Patrouille Japonaise
gardi à Vous.*

Yokohama Calcraft

Kobe Chama & Co. Japan

Bonze

Samurai

Nowan - Kotaskij

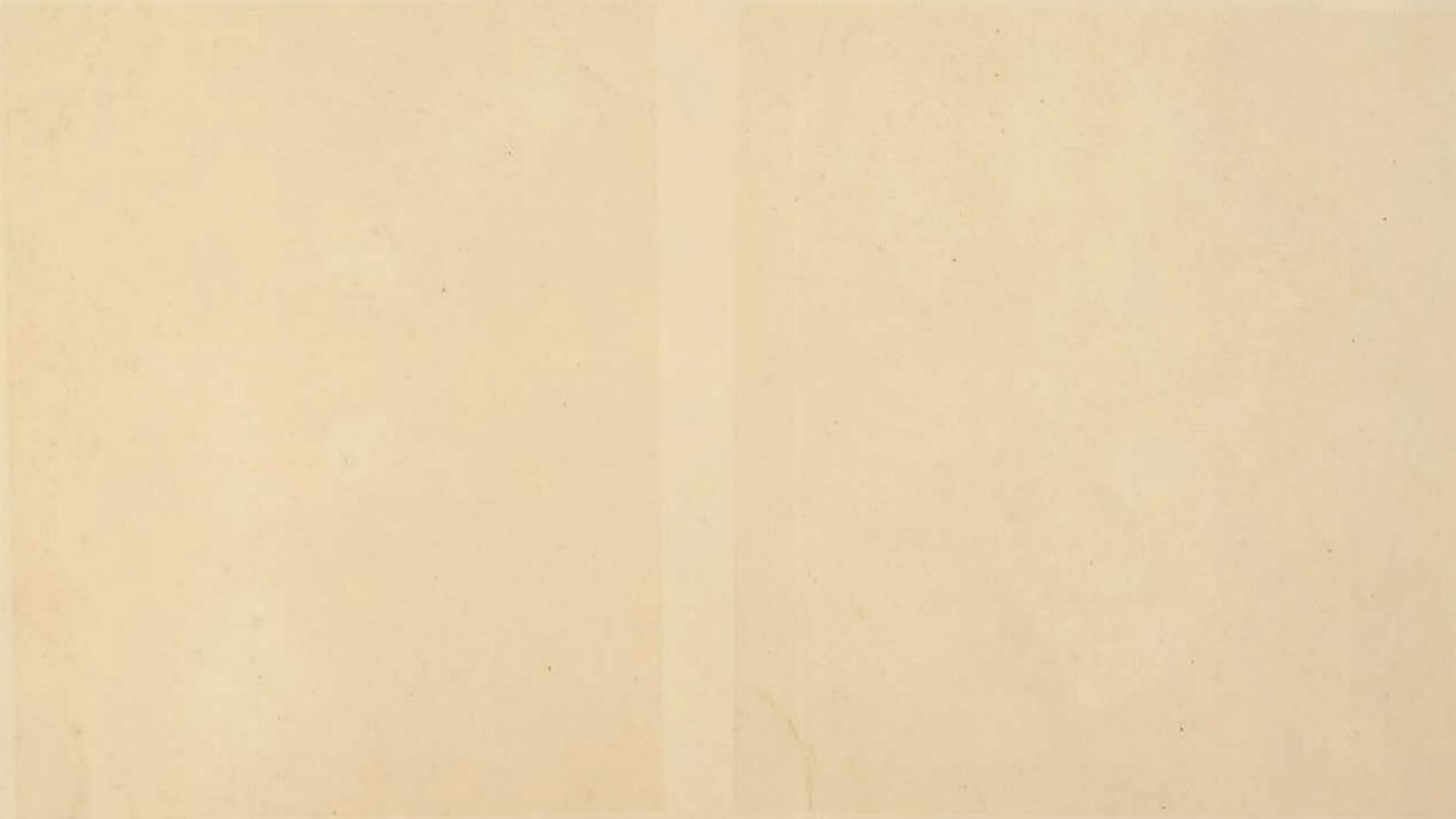

Group of Women at Yedo

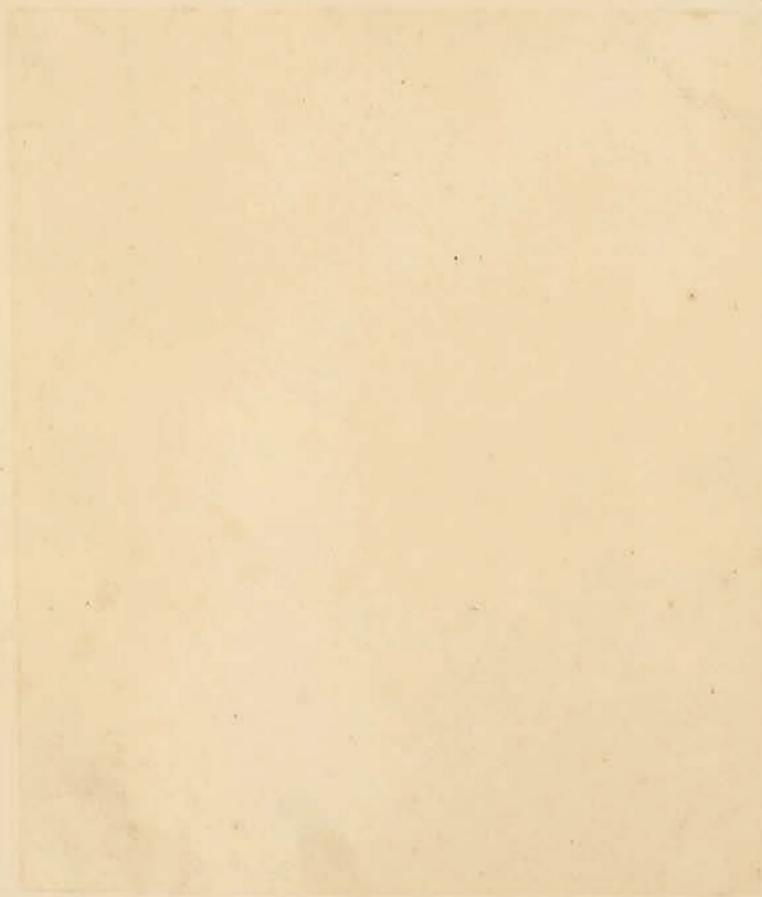
Low Party - Fuji, Yedo

La sainte

No. 111 x x x

La Coiffure -

Yatsumine

No. 10 x x

San Chin sui

