



Le livre illustré
en Angleterre

1860 – 1900

Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada

8 mai – 30 août 2002

Le livre illustré en Angleterre 1860 – 1900



Lucien Pissarro,

La Légende de Saint Julien l'Hospitalier (1900)

La technique À cette époque, la technique la plus courante pour reproduire des illustrations dans les livres et les revues est celle de la gravure sur bois de bout, les pièces de bois gravées pouvant servir pendant des décennies. En 1897, Gleeson White¹ note, à propos de son ouvrage sur les années 1860, qu'il a été illustré au moyen des planches originales de cette période.

À l'époque victorienne, le principal établissement londonien de gravure sur bois, et le plus prospère, est celui des frères Dalziel. Plusieurs volumes de cette maison sont exposés ici. Très dynamiques en affaires et toujours en quête de nouveaux talents, les Dalziel publient de multiples ouvrages illustrés tout en contribuant à faire reconnaître la profession d'artiste illustrateur et à en assurer la viabilité financière.

Les difficultés techniques de la gravure sur bois en couleurs retardent son utilisation jusqu'aux années 1870, période où Edmund Evans, le plus talentueux et le plus prolifique de tous les imprimeurs couleurs de l'époque victorienne, produit les illustrations de plusieurs collections de livres pour enfants de Walter Crane, de Randolph Caldecott et de Kate Greenaway. Le charme des illustrations d'Evans et leur prix raisonnable connaissent un tel succès qu'un record de quelque 100 000 exemplaires de certains titres de Caldecott sont imprimés. En 1980, Eric de Maré² mentionne que nombre de livres pour enfants d'Evans ont été constamment réédités pendant un siècle, souvent au moyen des planches gravées originales.

Fin de siècle

L'âge d'or du livre illustré en Angleterre rayonne de la fin des années 1850 jusqu'au début des années 1870. Il faudra attendre la dernière décennie du siècle pour voir apparaître un corpus d'œuvres en noir et blanc aussi achevées. Réalisées par une autre génération d'artistes, ces illustrations reflètent diverses influences et engouements. Ainsi le regain d'intérêt pour l'illustration préraphaélite des années 1860 se manifeste-t-il dans l'œuvre de Laurence Housman, de Reginald Savage et de Charles Ricketts. La sensibilité historique et l'idéologie artisanale propres au mouvement Arts and Crafts et à l'imprimerie Kelmscott Press, de William Morris, se révèlent dans le style des livres produits par les presses Vale et Eragny ainsi que dans l'œuvre d'Arthur Gaskin et de Robert Anning Bell.

La vision unique d'Aubrey Beardsley, présentée ici dans son œuvre pour *The Yellow Book* et *The Savoy*, est celle que nous associons le plus souvent à l'art nouveau dans les illustrations « fin de siècle » en Angleterre. Beardsley tire parti des progrès accomplis dans le procédé photomécanique de la gravure au trait, et ses dessins auront une grande influence tant en Angleterre qu'à l'étranger. Dans le troisième quart du siècle, Joseph Crawhall publie de multiples croquis gravés sur bois de fil et colorés à la main qui évoquent des publications anciennes et rudimentaires comme les feuilles volantes et les livres de colportage. Ses goûts passéistes annoncent les dessins aux traits très soulignés de William Nicholson et de W. Graham Robertson.

À la fin du siècle, les techniques photomécaniques dominent le marché commercial de la reproduction d'images, mais la tradition de la gravure sur bois continue d'avoir la faveur des artistes et des imprimeurs privés soucieux de qualité, bien avant dans le XX^e siècle.

1. Gleeson White, *English Illustration: 'The Sixties', 1855–70*, Londres, 1897, p. viii – ix.

2. Eric de Maré, *The Victorian Woodblock Illustrators*, Londres, 1980, p. 158.

Liste des ouvrages

Tous les volumes proviennent de la Collection des livres rares de la Bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada.

La liste a été composée d'après le nom des illustrateurs.

1. Dante Gabriel Rossetti, 1828–1882

Alfred, Lord Tennyson, *Poems*, Londres, Edward Moxon, 1857.

2. Ford Madox Brown, 1821–1893

Robert Eldridge Aris Willmott, *The Poets of the Nineteenth Century*, textes choisis et édités par le révérend Robert Aris Willmott, volume illustré de cent gravures sur bois, enrichi de dessins d'artistes réputés et gravé par les frères Dalziel, Londres, George Routledge & Co., 1857.

3. Edward Burne-Jones, 1833–1898

Good Words for 1862, édité par Norman Macleod et illustré par J. E. Millais, Holman Hunt, John Tenniel, Charles Keene, Frederick Walker, J. D. Watson et autres, Londres, Alexander Strahan and Co., 1862.

4. John Everett Millais, 1829–1896

The Parables of Our Lord and Saviour Jesus Christ, avec des illustrations de John Everett Millais, R.A., gravé par les frères Dalziel, Londres, George Routledge and Sons, 1863.

5. Arthur Hughes, 1832–1915

Christina Rossetti, *Sing-Song : A Nursery Rhyme Book*, gravé par les frères Dalziel, Londres, Macmillan and Co., 1893.

6. Frederick Sandys, 1829–1904

Robert Eldridge Aris Willmott, *English Sacred Poetry, of the Sixteenth, Seventeenth, Eighteenth and Nineteenth Centuries*, textes choisis et édités par Robert Aris Willmott, illustrations de Holman Hunt, J. D. Watson, John Gilbert, J. Wolf, etc., gravé par les frères Dalziel, Londres, Routledge,

Warne & Routledge, imprimé par R. Clay, Son, and Taylor, 1862.

7. William Holman Hunt, 1827–1910

Touches of Nature by Eminent Artists and Authors, Londres, Alexander Strahan, 1867.

8. George Du Maurier, 1834–1896

William Makepeace Thackeray, *The History of Henry Esmond, Esq., a Colonel in the Service of Her Majesty Queen Anne*, écrit par lui-même, édité par W. M. Thackeray, avec des illustrations de George Du Maurier, Londres, Smith, Elder & Co., 1869.

9. Arthur Boyd Houghton, 1836–1875

Good Words for 1863, édité par Norman Macleod, illustré par J. E. Millais, John Tenniel, J. D. Watson, T. Morten, F. Sandys, John Pettie, et autres, Londres, Alexander Strahan and Co., 1863.

10. George John Pinwell, 1842–1875

English Rustic Pictures, dessins de Frederick Walker et G. J. Pinwell, gravé par les frères Dalziel, épreuves sur papier bible, Londres, George Routledge and Sons, 1882.

11. Frederic Leighton, 1830–1896

Dalziels' Bible Gallery : Illustrations from the Old Testament, à partir de dessins originaux de sir Frederick [sic] Leighton [et al.], gravé par les frères Dalziel, épreuves sur papier bible, Londres, George Routledge and Sons, 1881.

12. Randolph Caldecott, 1846–1886

A Frog He Would A-Wooing Go, [Londres], George Routledge & Sons; Edmund Evans, graveur et imprimeur, [1883]. (R. Caldecott's Picture Books)

13. Randolph Caldecott, 1846–1886

Sing a Song for Sixpence, [Londres], George Routledge and Sons; Edmund Evans, graveur et imprimeur, [1880]. (R. Caldecott's Picture Books)

14. Kate Greenaway, 1846–1901

Kate Greenaway's Alphabet, Londres, George Routledge & Sons, [1885?].

15. Kate Greenaway, 1846–1901

An Apple Pie, Londres, George Routledge and Sons; gravé et imprimé par Edmund Evans [1886].

16. Walter Crane, 1845–1915

Baby's Own Aesop : Being the Fables Condensed in Rhyme, with Portable Morals, enrichi d'images par Walter Crane, Londres, Frederick Warne; gravé et imprimé en couleur par Edmund Evans, [1886?].

17. Reginald Savage, actif 1886–1933

The Dial: An Occasional Publication, publié par Ch. Shannon & C. Ricketts, Londres, n° III (1898).

18. Charles Ricketts, 1866–1931

Apuleius Madaurensis, *De Cupidinis et Psyche Amoribus Fabula Anilis*, Textum Recensuit C. I. Holmes, Tabulas Invenit et Sua Manu Sculpit C. Ricketts, Londoni, Hacon & Ricketts, 1901.

19. Laurence Housman, 1865–1959

Christina Rossetti, *Goblin Market*, illustré par Laurence Housman, Londres, Macmillan & Co., 1893.

20. William Morris, 1834–1896

Of the Friendship of Amis and Amilie, adapté de l'ancien français en anglais par William Morris, Hammersmith, Kelmscott Press, 1894.

21. Lucien Pissarro, 1863–1944

Gustave Flaubert, *La Légende de Saint Julien l'Hospitalier*. Le frontispice a été dessiné & gravé sur bois par Lucien Pissarro. La bordure et les lettres ornées ont été dessinées par Lucien Pissarro et gravées sur bois par Esther Pissarro, Londres, Eragy Press, 1900.

22. Robert Anning Bell, 1863–1933

John Keats, *Poems*, illustrations de Robert Anning Bell et introduction de Walter Raleigh, Londres, George Bell & Sons, 1897. (The Endymion Series)

23. Arthur Joseph Gaskin, 1862–1928

John Mason Neale, *Good King Wenceslas: A Carol*, illustré par Arthur J. Gaskin, avec une introduction de William Morris, Birmingham, Cornish Brs., 1895.

24. Aubrey Beardsley, 1872–1898

The Yellow Book: An Illustrated Quarterly, (Londres), volume II (juillet 1894).

25. Aubrey Beardsley, 1872–1898

The Savoy : An Illustrated Monthly, édité par Arthur Symons, (Londres), n° 2 (avril 1896).

26. Joseph Crawhall, 1861–1913

Olde ffrendes wyth newe faces, agrémenté de gravures appropriées, Londres, Field & Tuer; Simpkin, Marshall & Co.; Hamilton, Adams & Co., 1883.

27. Sir William Nicholson, 1872–1949

An Almanach of Twelve Sports, de William Nicholson, légendes de Rudyard Kipling, New York, R. H. Russell, 1898.

28. W. Graham Robertson, 1867–1948

French Songs of Old Canada, avec traductions, illustré par W. Graham Robertson, Londres, William Heinemann, 1904.

Vers le milieu du XIX^e siècle, l'industrie du livre illustré en Angleterre connaît un essor foudroyant, autant du point de vue de la production que du public. Cette situation s'explique par la prospérité croissante du pays, par les progrès de l'éducation universelle qui entraînent une augmentation du nombre de lecteurs passionnés, et par les découvertes techniques liées à la Révolution industrielle. Les ouvrages exposés ici mettent en relief trois périodes phares de l'histoire du livre illustré à l'époque victorienne : l'âge d'or (ou les années soixante), célèbre pour les illustrations des membres et amis de « l'association préraphaélite »; les années 1870 et 1880, marquées par la multiplication des livres pour enfants en couleurs; et la dernière décennie du siècle, où se côtoient et se répondent toutes sortes de styles.

Les préraphaélites présentés ici – Dante Gabriel Rossetti, Ford Madox Brown, Edward Burne-Jones, John Everett Millais et William Holman Hunt – ont, à l'exception de Millais qui a connu une prodigieuse carrière d'illustrateur, produit un groupe d'œuvres illustrées relativement restreint. Pourtant, leur calibre ainsi que la créativité et la vigueur de leurs compositions ont influencé le travail de leurs associés et contemporains, représentés dans la collection de la Bibliothèque par Arthur Hughes, Frederick Sandys, George Du Maurier, Arthur Boyd Houghton, George John Pinwell et Frederick Leighton. Les revues littéraires à caractère édifiant, qui fleurissent au milieu du siècle, s'adressent à des lecteurs de la classe moyenne et sont les premières – notamment *The Cornhill Magazine*, *Good Words* et *Once a Week* – à publier nombre de ces illustrations.

Il arrive souvent que ces illustrations soient par la suite réunies en un seul recueil avec ou sans texte d'accompagnement; c'est le beau livre grand format de l'époque victorienne. Ces livres cadeaux mis à la disposition des visiteurs dans les salons rassemblent des illustrations de divers artistes déjà publiées dans différentes sources, mais cette fois en un volume plus luxueux que les modestes publications qui les ont révélées. C'est le cas, par exemple, des dessins de Millais pour *The Parables of Our Lord and Saviour Jesus Christ*, qui ont d'abord paru en feuilleton dans *Good Words*, de *Touches of Nature by Eminent Artists and Authors* et de *Dalziels' Bible Gallery: Illustrations from the Old Testament*.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES, EXPOSITION N^o 11



ISSN 1481-207X

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2002



Musée des beaux-arts
du Canada

National Gallery
of Canada

IMPRIMÉ AU CANADA

380, promenade Sussex, C.P. 427, Succursale A

Ottawa (Ontario) K1N 9N4

Canada