

Le livre illustré en Angleterre

1790-1860

Musée des beaux-arts du Canada Bibliothèque et Archives

17 janvier - 27 avril 2001

Le livre illustré en Angleterre

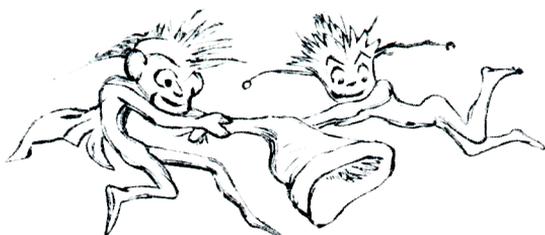
1790-1860

Les exploits artistiques et la
créativité technique associés à l'illustration et à
la production des ouvrages anglais de cette
époque dominant le monde occidental au cours
de la période couverte par cette exposition.

La Bibliothèque présentera deux autres expositions sur le livre
illustré en Angleterre. La première examinera la seconde moitié du
XIXe siècle, la seconde les premières décennies du XXe.

Le livre illustré en Angleterre

1790-1860

LA GRAVURE ET L'EAU-FORTE SUR CUIVRE sont les techniques les plus répandues d'illustration de livres à la fin du XVIIIe siècle, mais ce métal relativement mou ne peut affronter les presses mécaniques et les gros tirages. Plus le siècle avance, plus la gravure sur cuivre cède la place à d'autres matériaux et procédés, comme la gravure et l'eau-forte sur acier, la manière noire, l'aquatinte, la lithographie et la gravure sur bois¹. Des éditeurs qui se spécialisent dans le livre illustré affirment leur talent, tel Rudolf Ackermann dont la maison londonienne produit certains des ouvrages les plus remarquables de cette époque (n°s 9, 11 et 12).

INTRODUITS DANS LES ANNÉES 1820, les procédés de gravure et d'eau-forte sur acier sont omniprésents dans la décennie qui suit et permettent à des artistes de l'envergure d'un Joseph Mallord William Turner de réaliser des prouesses (n° 4). Quant aux couleurs, elles peuvent être ajoutées à la main après l'impression (n°s 6 et 7). Les scènes d'Édimbourg de Shepherd présentées ici (n° 5; publiées en sections avant d'être reliées par le libraire conformément aux indications du client) sont particulièrement intéressantes dans la mesure où la série a appartenu à un moment donné à James Smillie (1807-1885), artiste écossais qui émigra à Québec et réalisa lui-même des gravures de cette ville. Comme l'attestent les illustrations de John Martin pour *The Paradise Lost of Milton* (n° 8), la manière noire est également populaire dans les années 1820 et permet d'atteindre des effets dramatiques.

TOUT D'ABORD UTILISÉE POUR L'ILLUSTRATION D'OUVRAGES ANGLAIS dans les années 1790 et souvent coloriée à la main, l'aquatinte devient de plus en plus populaire au début du siècle suivant. Ce procédé, surtout utilisé pour réaliser des ouvrages aux planches somptueuses (n°s 9, 11 et 12), aura aussi sa place dans des publications plus modestes (n°s 10 et 13). Les reproductions des dessins de Thomas Gainsborough présentées ici (n° 14) ont été imprimées au premier atelier lithographique de Londres fondé par Charles Hullmandel en 1818 ou 1819. Parfois teintée (comme le sont plusieurs feuilles de Gainsborough), la lithographie rivalise alors avec l'aquatinte, comme technique préférée pour les illustrations de grand format.

AU COURS DES ANNÉES 1790, Thomas Bewick avait déjà démontré les possibilités de la gravure sur bois dans le domaine de l'illustration soignée d'ouvrages divers (n° 15). Ce procédé, maîtrisé par les apprentis de Bewick, dont William Harvey (n° 16), fleurit dans les années 1830 et 1840 et foisonne dans la presse populaire du milieu du siècle, y compris dans des périodiques tels que *Punch*, *Illustrated London News* et, comme on le voit ici, *The Magazine of Science and School of Arts* (n° 17) et *The Cornhill Magazine* (n° 18).

LE VOLUME D'ÉPREUVES (n° 20) de l'imprimerie londonienne de Richard Clay (les épreuves des graveurs étaient alors soumises aux artistes pour approbation ou correction) est particulièrement intéressant car il comprend plusieurs centaines d'illustrations réalisées par Hablot Browne (« Phiz »), Birket Foster, Charles Keene, John Tenniel et par leurs contemporains ainsi que diverses œuvres produites chez les frères Dalziel, principale maison de gravure en Angleterre à cette époque. L'épreuve d'un dessin de Hablot Browne, gravée sur bois par l'un des frères Dalziel, pour *Puck on Pegasus* (n° 19), apparaît ainsi dans le coin inférieur gauche de la page de droite de l'album de Clay.

À L'ÉPOQUE COUVERTE PAR L'EXPOSITION, les difficultés techniques freinent l'heureux développement de l'impression commerciale en couleur. Si certains imprimeurs et artistes, dont Savage (n° 21) et Baxter (nos 22 à 25), utilisent et font connaître le procédé de l'impression couleur sur plaques de bois, l'impression couleur en général (par opposition au coloriage à la main) n'atteindra jamais la qualité de l'impression monochrome des illustrations de livres jusque vers le milieu du siècle, alors que se généralise la chromolithographie. Les publications de sir Matthew Digby Wyatt (n° 26) et d'Owen Jones (n° 27) témoignent de la qualité impressionnante qu'atteignent les illustrations réalisées selon cette technique.

LA PRÉSENTE EXPOSITION fait aussi allusion aux premières recherches scientifiques en photographie (n° 28) menées en France et en Angleterre qui modifient en profondeur et pour longtemps l'illustration de livres. En effet, la photographie et le perfectionnement des procédés photomécaniques dominent de plus en plus le domaine de l'édition dans le monde entier au cours du siècle.

LA GAMME DES SUJETS ILLUSTRÉS dans ces ouvrages reflète les goûts enthousiastes des nouveaux lecteurs. Comme en témoignent les dessins de Thomas Rowlandson et de John Leech, la libéralisation croissante de la société anglaise donne lieu à des satires politiques et sociales. Des publics impatientes réclament les illustrations de voyages à l'étranger, d'œuvres d'art et de monuments architecturaux. Tout le monde connaît le nom des caricaturistes et des illustrateurs de romans et de journaux populaires, dont George Cruickshank et Hablot Browne. Ces noms nous sont familiers grâce au travail réalisé dans les classiques des romans anglais de cette époque.

1. Tous ces procédés ainsi que d'autres sont expliqués dans le *Glossaire des techniques de la gravure* (Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1991).

Liste des ouvrages

Sauf indication contraire, toutes les œuvres proviennent de la collection de la Bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada. Les rubriques sont sous le nom des illustrateurs.

GRAVURE ET EAU-FORTE

Henry Fuseli, 1741-1825

1. *Milton's Paradise Lost*, vol. 1, nouvelle édition, enrichie de planches, Londres, imprimé par T. Bensley pour F. J. Du Roveray, vendu par R. Dutton, B. Crosby and Co., E. Lloyd et J. Bell, 1802.

William Blake, 1757-1827

2. Edward Young. *The Complaint, and the Consolation; or, Night Thoughts*, Londres, imprimé par R. Noble pour R. Edwards, 1797.

John Flaxman, 1755-1826

3. *The Odyssey of Homer*, gravé à partir des compositions de John Flaxman, sculpteur de la Royal Academy de Londres, Londres, imprimé pour Longman, Hurst, Rees & Orme; R. H. Evans, W. Miller; et I. & A. Arch, 1805. (Collection des livres rares, Bibliothèque nationale du Canada)

Joseph Mallord William Turner, 1775-1851

4. Hannibal Evans Lloyd. *Picturesque Views in England and Wales*, vol. II, d'après des dessins de J. M. W. Turner de la Royal Academy, gravé sous la surveillance de M. Charles Heath, Londres, publié pour le propriétaire par Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838.

Thomas Hosmer Shepherd, actif 1827-1844

5. *Modern Athens, Displayed in a Series of Views, or Edinburgh. In the Nineteenth Century; Exhibiting the Whole of the New Buildings, Modern Improvements, Antiquities & Picturesque Scenery, of the Scottish Metropolis & its Environs, from Original Drawings*, n° 1, illustré d'images historiques topographiques et critiques, Londres, publié par Jones & Co., 1829.

GRAVURE ET EAU-FORTE COLORIÉES À LA MAIN

George Cruickshank, 1792-1878

6. *Royal Condescensions: or, Dublin Out of its Senses! An Irregular Cracker; Consisting of all Sorts of Rhymes about the Irish Visit*, orné d'une gravure caractéristique, Londres, imprimé pour Hodgson & Co., 1821.

John Leech, 1817-1864

7. Gilbert Abbott à Beckett. *The Comic History of England*, vol. II, avec dix eaux-fortes coloriées et cent vingt gravures sur bois, Londres, publié au Punch Office, 1848.

MANIÈRE NOIRE

John Martin, 1789-1854

8. *The Paradise Lost of Milton*, vol. I, avec illustrations, conçu et imprimé par John Martin, Londres, Septimus Prowett, 1827. (Collection des livres rares, Bibliothèque nationale du Canada)

AQUATINTE

Thomas Rowlandson, 1756-1827 et Augustus Charles Pugin, 1769-1832

9. *The Microcosm of London; or, London in Miniature*, vol. I, Londres, R. Ackermann's Repository of Arts; T. Bensley, imprimeur, [1808]. (Collection des livres rares, Bibliothèque nationale du Canada)

Isaac Robert Cruickshank, 1786-1856, et George Cruickshank, 1792-1878

10. Pierce Egan. *Life in London; or, The Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn, Esq. and his Elegant Friend Corinthian Tom, Accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in their Rambles and Sprees through the Metropolis*, agrémenté de trente-six scènes de la vraie vie, dessinées et gravées à l'eau-forte par I. R. & G. Cruickshank; également enrichi de nombreux dessins originaux sur bois réalisés par les mêmes artistes, Londres, imprimé pour Sherwood, Neely, and Jones, 1821.

William Cole, 1800-1892

11. *Select Views of the Remains of Ancient Monuments in Greece, as at Present Existing, from Drawings Taken and Coloured on the Spot in the Year 1833*, Londres, publié pour l'auteur par Ackermann and Co., 1835.

Charles Ramus Forrest

12. *A Picturesque Tour along the Rivers Ganges and Jumna, in India: Consisting of Twenty-Four Highly Finished and Coloured Views, a Map, and Vignettes, from Original Drawings Made on the Spot; with Illustrations, Historical and Descriptive*, Londres, publié par R. Ackermann, 1824.

Thomas Rowlandson, 1756-1827

13. William Combe. *The Third Tour of Doctor Syntax, in Search of a Wife; a Poem*, illustré de quatre-vingt planches de T. Rowlandson, Londres, Nattali and Bond [1855?].

LITHOGRAPHIE

Thomas Gainsborough, 1727-1788

14. Richard James Lane. *Studies of Figures, Selected from the Sketch Books of the Late Thomas Gainsborough. R. A. (Never Before Published)*, n^{os} [1] et 2, lithographies, d'après imitation exacte des dessins originaux, Londres, publié par J. Dickinson et imprimé au C. Hullmandel's Lithographic Establishment, 1825.

GRAVURE SUR BOIS

Thomas Bewick, 1753-1828

15. Ralph Beilby. *A General History of Quadrupeds*, images gravées sur bois par T. Bewick, 2e éd., Newcastle upon Tyne, imprimé par et pour S. Hodgson, R. Beilby et T. Bewick, Newcastle; vendu par eux, par G. G. J. & J. Robinson et C. Dilly, Londres, 1791.

William Harvey, 1796-1866

16. James Northcote. *Fables, Original and Selected*, 2e série, illustré de deux cent quatre-vingt gravures sur bois, Londres, John Murray, 1833.

Anonyme

17. *The Magazine of Science and School of Arts*, n° XIII (29 juin 1839), Londres.

Richard Doyle, 1824-1883

18. *The Cornhill Magazine*, vol. III, n° 17 (mai 1861), Londres.

Hablot Knight Browne (« Phiz »), 1815-1882

19. Henry Cholmondeley Pennell. *Puck on Pegasus*, illustrations de Leech, Phiz, Portch et Tenniel, frontispice de George Cruickshank, gravé par les frères Dalziel, Joseph Swain et E. Evans, Londres, John Camden Hotten, imprimé par R. Clay, Son, and Taylor, 1861.

Richard Clay, imprimeur

20. [Épreuves d'imprimeur, Londres, vers 1850-1870]

IMPRESSION EN COULEUR

William Savage, 1770-1843

21. *Practical Hints on Decorative Printing, with Illustrations Engraved on Wood, and Printed in Colours at the Type Press*, Londres, publié pour le propriétaire par MM. Longman, Hurst, Rees, Ormes and Brown; T. Cadell; J. Booth; J. Major; R. Triphook; et R. Jennings, 1822. (Collection des livres rares, Bibliothèque nationale du Canada)

George Baxter, 1804-1867

22. Robert Mudie. *The Air*, Londres, Thomas Ward & Co., 1835.

23. Robert Mudie. *The Earth*, Londres, Thomas Ward & Co., 1835.

24. Robert Mudie. *The Heavens*, Londres, Thomas Ward and Co., 1835.

25. Robert Mudie. *The Sea*, Londres, Thomas Ward & Co., 1835.

CHROMOLITHOGRAPHIE

Sir Matthew Digby Wyatt, 1820-1877

26. *The Industrial Arts of the Nineteenth Century. A Series of Illustrations of the Choicest Specimens Produced by Every Nation, at the Great Exhibition of Works of Industry, 1851*, 5e vol., Londres, Day and Son, 1853.

Owen Jones, 1809-1874

27. *The Grammar of Ornament*, illustré de divers styles d'ornements. Cent planches in-folio, dessinées sur pierre par F. Bedford, et imprimées en couleur par Day and Son, Londres, Day and Son, 1856.

PHOTOGRAPHIE

Anonyme

28. *The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction*, vol. XXXIII, n° 945 (20 avril 1839), Londres.

EN ANGLETERRE, L'ILLUSTRATION ET LA PUBLICATION de livres atteignent des sommets artistiques et techniques pendant la première moitié du XIXe siècle. Les ouvrages du début du siècle, en montre ici, illustrés par Henry Fuseli (n° 1), William Blake (n° 2) et John Flaxman (n° 3), témoignent d'une tradition de travail manuel intensif, soutenue par une aristocratie éduquée et aisée. Toutefois, les grands changements qui touchent la société anglaise au cours des premières décennies du XIXe siècle ont un impact direct sur la fabrication et l'utilisation des livres et bouleversent cette tradition.

Plusieurs facteurs, dont l'universalisation de l'éducation, l'essor des centres urbains et l'accroissement de la prospérité économique, provoquent une hausse de la demande de documents à lire par de nouveaux publics. La révolution industrielle et son cortège de nouvelles techniques permettent de répondre à cette demande. On élabore de nouvelles méthodes de fabrication du papier, de composition, d'impression et de reliure; on découvre de nouveaux procédés de reproduction d'illustrations qui répondent aux exigences des presses industrielles et tirent parti de leurs possibilités; enfin, de nouveaux moyens de transport permettent de faire la distribution rapide et fiable d'ouvrages populaires. La mécanisation favorise la réduction des coûts et la croissance des métiers de l'édition, et elle contribue à mettre une plus grande variété de documents imprimés à la portée d'un nombre grandissant de lecteurs.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES, EXPOSITION N° 8

ISSN 1481-207X

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2001

IMPRIMÉ AU CANADA

Musée des beaux-arts
du Canada

National Gallery
of Canada

380, promenade Sussex, C.P. 427, succursale A
Ottawa (Ontario) K1N 9N4

Canada