

LE LIVRE ILLUSTRÉ EN ANGLETERRE

La renaissance de la gravure sur bois au début du xxe siècle

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

12 MAI – 27 AOÛT 2004

La gravure sur bois en Angleterre arrive à maturité et atteint des sommets de perfection au cours de la période entre les deux Guerres mondiales. Elle qui ne comptait qu'un nombre restreint de praticiens vers la fin du XIXe siècle se voit, dès le milieu des années 1920, largement acceptée par les artistes, les marchands d'art et les collectionneurs en tant que discipline autonome pour la production d'estampes de qualité, alors que dans le réseau des presses privées et des éditeurs commerciaux elle s'est imposée comme technique pour l'illustration de livres. Puisant dans la collection de Livres rares de la Bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada, cette exposition présente quelques exemples de réalisations des principaux acteurs de cette réussite.

Dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle, on note l'omniprésence de la gravure sur bois comme moyen de reproduction d'œuvres graphiques pour des livres illustrés. Les motifs et dessins réalisés par les artistes sont reportés sur des blocs de bois et des copistes professionnels se chargent ensuite de les graver. Dans la création de ces gravures, l'artiste et le graveur exécutent chacun des tâches bien déterminées. À partir du dernier quart du siècle, cependant, l'utilisation de la gravure sur bois pour l'illustration de livres se fait éclipser par l'introduction de procédés photomécaniques dans l'industrie de l'édition qui, répondant à des impératifs de mécanisation, n'est plus en mesure de s'accommoder des pratiques lentes et coûteuses des firmes de gravure.

Le mouvement Arts and Crafts de la fin du XIXe siècle et les presses privées qui apparaissent dans sa sphère d'influence, comme les firmes Kelmscott, Vale et Ergany, recherchent avant tout la finesse d'exécution dans une œuvre, en réaction, notamment, aux effets nuisibles de la Révolution industrielle sur la qualité des biens manufacturés. Des artistes tels que William Morris, Charles Ricketts et Lucien Pissarro vont jouer un rôle remarquable dans la renaissance de la production de livres fait main en encourageant l'utilisation de matériaux supérieurs et le respect de normes astreignantes. L'illustration par gravure sur bois parvient à survivre dans ce climat d'excellence où elle est perçue non pas seulement comme une technique de reproduction, mais comme le moyen d'illustrer qui s'harmonise le mieux avec l'art du livre. La gravure sur bois autographique peut franchir le seuil du XXe siècle grâce à un petit nombre de praticiens tels Thomas Sturge Moore, William Nicholson et Edward Gordon Craig, dont les expérimentations directes avec la technique ont pour effet d'établir un pont entre les enthousiastes du mouvement Arts and Crafts et la renaissance de la gravure sur bois qui se manifeste dans les premières années du siècle nouveau.

L'exploration de la technique en tant que discipline autonome constitue une caractéristique déterminante de l'intérêt renouvelé pour la gravure sur bois. Désormais, les artistes produisent eux-mêmes la gravure, alors que le processus imitatif du XIXe siècle isolait l'artiste du bois. En éliminant le graveur et en travaillant directement avec le matériau, l'artiste exploite le potentiel d'immédiateté et d'expressivité de la technique aussi bien quand il produit des estampes individuelles que lorsqu'il grave pour l'illustration de livres. Ces praticiens de la gravure sur bois créative et autographique ont acquis une connaissance du potentiel de la gravure sur bois au regard de la page imprimée et développé un intérêt pour d'autres aspects de la production de beaux livres – le papier, les caractères typographiques, la mise en page et la reliure.

La renaissance de la gravure sur bois apparaît dans le contexte d'un renouveau typographique simultané qui a lui aussi son origine dans le mouvement Arts and Crafts. Les écoles d'art, particulièrement celles de Londres, affichent un intérêt pour le design de livres et la typographie, et à compter du début des années 1920 elles commencent à offrir des cours pratiques de gravure sur bois. La Society of Wood Engravers et l'English Wood-Engraving

Society sont fondées en 1920 et 1925 respectivement, et à partir du milieu de cette décennie, quelques marchands d'art londoniens consacrent leurs énergies à l'exposition et à la vente d'estampes réalisées au moyen de la gravure sur bois. Le mouvement s'attire la faveur de conservateurs, de critiques et de journalistes tandis que des publications telles que *The Studio* suivent de près ses réalisations. En 1928 se tient au Musée des beaux-arts du Canada l'exposition-vente d'estampes britanniques *Exhibition of Modern Woodcuts and Wood Engravings*, à laquelle participent plusieurs des artistes dont les illustrations de livres sont présentées ici : Mabel Annesley, Eric Daglish, Eric Gill, Vivien Gribble, Gertrude Hermes, Blair Hughes-Stanton, Clare Leighton, John Nash, Paul Nash, Gwen Raverat, Eric Ravilious, Leon Underwood, Clifford Webb et Ethelbert White. Les estampes de l'exposition canadienne de 1928 ont été sélectionnées par le critique, directeur éditorial et éditeur britannique Herbert Furst, l'un des défenseurs de la nouvelle gravure sur bois.

Les presses privées qui voient le jour après la Première Guerre mondiale sont les premières à appuyer la nouvelle gravure sur bois en commandant des illustrations pour leurs publications; en moins d'une décennie, la discipline réussit à gagner la faveur d'éditeurs commerciaux aventureux. En plus de combiner les rôles d'artiste et de graveur, plusieurs praticiens sont aussi les auteurs de ces œuvres illustrées et souvent ils collaborent étroitement avec leurs imprimeurs et leurs éditeurs à la typographie, à la mise en page, à la décoration et à la reliure. La nouvelle gravure sur bois et la renaissance typographique vont exercer une influence profonde sur les normes du design de livres dans l'Angleterre du xxe siècle. Cette influence sur l'industrie de l'édition se fera sentir bien après que la renaissance elle-même aura été vidée de ses énergies par la crise économique des années 1930, la Deuxième Guerre mondiale et les nouveaux développements dans la technologie de l'imprimerie.

Bien que la gravure sur bois ne soit ni la seule ni la plus populaire des techniques utilisées pour l'illustration de livres et de revues à cette époque, l'ensemble des œuvres réalisées par bois gravé, depuis les publications raffinées des presses privées jusqu'aux titres modestes produits commercialement, possède un degré d'excellence que l'on reconnaît et exerce un attrait qui ne se dément pas. Le paysage et la figure constituent les sujets prédominants de ces illustrations en noir et blanc qui témoignent de la littérature qu'elles accompagnent de même que du goût anglais pour les traditions pastorales et narratives. En dépit de la présence fréquente d'aspects stylistiques du modernisme dans ces œuvres, la plupart d'entre elles restent figuratives et ne peuvent s'identifier qu'en passant avec des influences contemporaines comme le cubisme, le vorticisme et le surréalisme. La majeure partie de l'illustration par gravure sur bois de l'époque reflète un goût conservateur; elle embrasse néanmoins des styles individuels distinctifs et innovateurs qui exploitent la relation intime pouvant exister entre le bois gravé et la page.

BIBLIOGRAPHIE

James Hamilton, *Wood Engraving & the Woodcut in Britain, c. 1890-1990*, Londres, Barrie & Jenkins, 1994.

Edward Hodnett, *Five Centuries of English Book Illustration*, Aldershot, Scolar Press, 1988.

Joanna Selborne, *British Wood-Engraved Book Illustration, 1904-1940: A Break with Tradition* (Clarendon Studies in the History of Art), Oxford, Clarendon Press, 1988.

A.C. Sewter, *Modern British Woodcuts & Wood-Engravings in the Collection of the Whitworth Art Gallery, University of Manchester: A Catalogue*, [s.l.], Whitworth Art Gallery, 1962.

LISTE DES OUVRAGES

- 1. Arthur Eric Rowton Gill** 1882–1940
Hilary Douglas Clark Pepler, *The Devil's Devices; or, Control Versus Service*, avec gravures sur bois de fil par Eric Gill, Londres, Hampshire House Workshops, 1915.
- 2. R. John Beedham**, *Wood Engraving*, avec introduction et appendice par Eric Gill [3e édition], Ditchling Common, Hassocks, Sussex, St Dominic's Press, 1929.
- 3. Gwendolen Mary Raverat** 1885–1957
Frances Cornford, *Spring Morning*, nouvelle édition, Londres, The Poetry Bookshop, 1923.
- 4. David Michael Jones** 1895–1974
Hilary Douglas Pepler, *Libellus Lapidum... The First Part of a Collection of Verses and Wood-Engravings*, réalisé par H.P. et D.J., Londres, [St Dominic's Press], 1924.
- 5. Noel Rooke** 1881–1953
The Birth of Christ from the Gospel According to Saint Luke, présentation du livre et gravures sur bois de bout par Noel Rooke, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, Golden Cockerel Press, 1925.
- 6. Lady Mabel Marguerite Annesley** 1881–1959
Richard Rowley, *Apollo in Mourne: A Play in One Act*, avec gravures sur bois de fil par Lady Mabel Annesley, Londres, Duckworth, 1926.
- 7. Paul Nash** 1889–1946
Jules Tellier, *Abd-er-Rhman in Paradise*, traduit par Brian Rhys, avec gravures sur bois de bout par Paul Nash, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, Golden Cockerel Press, 1928.
- 8. Vivien Massie Gribble** 1888–1932
Sixte Idillia; that is, Sixte Small, or Petty Poems, or Aeglogues, Chosen Out of the Right Famous Sicilian Poet Theocritus, and Translated into English Verse, avec décorations dessinées et taillées dans le bois par Vivien Gribble, Londres, Duckworth & Co., 1922.
- 9. John Farleigh** 1900–1965
Homer's Odysseys, traduit du grec par Geo. Chapman, L. I- XII, [gravures sur bois de bout par John Farleigh], Oxford, imprimé à la Shakespeare Head Press et publié pour cette presse par Basil Blackwell, 1931.
- 10. Ethelbert White** 1891–1972
The Apple (of Beauty and Discord), 3e trimestre, 1920, [Londres, s.n.].
- 11. Papiers décorés pour reliure (de gauche à droite)**
Paul Nash 1889–1946
Robert Graves, *Welchman's Hose*, gravures sur bois de bout par Paul Nash, Londres, The Fleuron, 1925.
Henry Carter
The Woodcut: An Annual, sous la direction de Herbert Furst, n° IV, Londres, The Fleuron Limited, 1930.
Enid Crystal Dorothy Marx née en 1902
The Woodcut: An Annual, sous la direction de Herbert Furst, n° I, Londres, The Fleuron Limited, 1927.
Eric William Ravilious 1903–1942
The Woodcut: An Annual, sous la direction de Herbert Furst, n° I, Londres, The Fleuron Limited, 1927.
Paul Nash 1889–1946
Richard Aldington, *Images of War: A Book of Poems*, couverture et décorations conçues par Paul Nash, Londres, Beaumont Press, 1919.
- 12. Papiers décorés pour reliure (de gauche à droite)**
Clare Veronica Hope Leighton 1899–1989
Wood-Engraving and Woodcuts ("How to Do It" Series, 2), Londres, The Studio Ltd., et New York, The Studio Publications Inc., 1932.
Althea Willoughby active 1920–1940
The Woodcut: An Annual, sous la direction de Herbert Furst, n° III, Londres, The Fleuron Limited, 1929.
Paul Nash 1889–1946
L. Archier Leroy, *Wagner's Music Drama of the Ring*, avec gravures sur bois de bout par Paul Nash, Londres, Noel Douglas [1925].
John Farleigh 1900–1965
George Bernard Shaw, *The Adventures of the Black Girl in Her Search for God*, Londres, Constable & Company Limited, 1932.
- 13. Robert John Gibbings** 1889–1958
Alfred Edgar Coppard, *Crotty Shinkwin: A Tale of the Strange Adventure that Befell a Butcher of County Clare*, et *The Beauty Spot: A Tale Concerning the Chilterns*, deux contes par A.E. Coppard, gravures par Robert Gibbings, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, Golden Cockerel Press, 1932.

- 14. John Buckland Wright** 1897–1954
John Keats, *The Collected Sonnets*, illustré par John Buckland Wright, Maastricht, The Halcyon Press, 1930.
- 15. John Austen** 1886–1948
Alfred B. Cooper, *Poets in Pinafores : Being Nursery Rhymes*, réécrit par A.B. Cooper, gravures sur bois de bout par John Avsten, Londres, Alston Rivers Ltd., 1931.
- 16. Eric William Ravilious** 1903–1942
Nicholas Breton, *The Twelve Moneths*, sous la direction de Brian Rhys, avec gravures sur bois de bout par Eric Ravilious, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, Golden Cockerel Press, 1927.
- 17. Clifford Cyril Webb** 1895–1972
Ventura García Calderón, *The White Llama: Being La Vengaza del Condor*, maintenant traduit en anglais pour la première fois par Richard Phibbs, gravures par Clifford Webb, Londres, Golden Cockerel Press, 1938.
(Prospectus)
- 18. John Northcote Nash** 1893–1977
Herbert Ernest Bates, *Flowers and Faces*, gravures par John Nash, Londres, The Golden Cockerel Press [1935].
(Prospectus)
- 19. Douglas Percy Bliss** 1900–1984
The Devil in Scotland: Being Four Great Scottish Stories of Diablerie, texte d'introduction et 39 gravures originales sur bois de bout par Douglas Percy Bliss, Londres, Alexander MacLehose, 1934.
- 20. Arthur Eric Rowton Gill** 1882–1949
Jean de Brébeuf. *The Travels & Sufferings of Father Jean de Brébeuf among the Hurons of Canada*, récit autobiographique, édité et traduit du français et du latin par Theodore Besterman, Londres, The Golden Cockerel Press, 1938.
- 21. Leon Underwood** 1890–1975
James Branch Cabell, *The Music from Behind the Moon: An Epitome*, comprenant huit gravures sur bois de bout par Leon Underwood, New York, The John Day Company, 1926.
- 22. Gertrude Anna Bertha Hermes** 1901–1983
Ralph Hale Mottram, *Strawberry Time*; et *The Banquet*, gravures sur bois de bout par Gertrude Hermes, Londres, Golden Cockerel Press, 1934.
- 23. Gertrude Anna Bertha Hermes** 1901–1983
Thomas Stearns Eliot, *Animula (The Ariel Poems, n° 23)*, gravures sur bois de bout par Gertrude Hermes, Londres, Faber & Faber [1929].
- 24. Blair Rowlands Hughes-Stanton** 1902–1981
David Herbert Lawrence, *Birds, Beasts and Flowers: Poems*, avec gravures sur bois de bout par Blair Hughes-Stanton, Londres, The Cresset Press Ltd., 1930.
- 25. Hester Sainsbury** née en 1890?
George Saville, 1er marquis de Halifax, *The Lady's New-Years-Gift; or, Advice to a Daughter*, réimpression comprenant plusieurs gravures sur bois de bout par Hester Sainsbury, Kensington, The Cayme Press, 1927.
- 26. Mary Dudley Short**
Judith Florence Smith, *The Mary Calendar*, gravures par M. Dudley Short, Ditchling, St Dominic's Press, 1930.
- 27. Agnes Miller Parker** 1895–1980
Herbert Ernest Bates, *Through the Woods: The English Woodland, April to April*, comprenant 73 gravures sur bois par Agnes Miller Parker, Londres, Victor Gollancz Ltd., 1936.
- 28. Clare Veronica Hope Leighton** 1899–1989
The Farmer's Year: A Calendar of English Husbandry, écrit et gravé par Clare Leighton, Londres, Collins, 1933.
- 29. Artiste inconnu**
Papier décoré pour reliure, utilisé à l'origine pour poster un exemplaire de *Catalogue Raisonné of Books Printed at the Curwen Press, 1920–1923*, Londres, Medici Society, 1924.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES, EXPOSITION N° 17

ISSN 1481-207X

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2004

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