

Poèmes
de
**THOMAS
GRAY**

*illustrés
par*
**WILLIAM
BLAKE**

CITADELLES
& MAZENOD

Un fac-similé unique pour le chef-d'œuvre de Blake

Notre fac-similé reproduit les aquarelles originales, qui furent acquises par Paul Mellon en 1966 et qui se trouvent aujourd'hui dans la Collection Paul Mellon du Yale Center for British Art. De nombreux spécialistes ont écrit sur cette œuvre, mais l'ouvrage de 1971 d'Irene Tayler demeure à ce jour le plus complet et le plus intéressant. Présenté ici dans un volume séparé, il nous dévoile comment les illustrations furent produites et nous fait partager l'interprétation des poèmes par Blake. Ce volume comporte également la traduction française des poèmes de Gray.

Édition numérotée et limitée : 999 exemplaires

Manuscrit en fac-similé : 32,5 × 41,9 cm
120 pages reliées demi-cuir pleine peau
116 aquarelles au format original
Papier intérieur :
couché Insize Modigliani Candido 200 g (Italie)
Couverture toilée avec fer à dorer

Livret de commentaires : 15,5 × 24,5 cm
256 pages reliées toile
116 illustrations couleurs
Papier : offset 130 g

L'ensemble sous boîte toilée avec cuvette
et vignette illustrée : 36 × 46 × 6,5 cm

ISBN : 978 285088 746 8
Hachette : 8593 264

Sommaire du fac-similé

Ode sur le printemps
Ode sur la mort d'une chatte favorite
Ode sur une perspective du collège d'Eton
Longue Histoire
Ode à l'adversité
Les Progrès de la poésie
Le Barde
Les Fatales Sœurs
La Descente d'Odin
Le Triomphe d'Owen
Ode à la musique
Épithaphe de Mme Clarke
Élégie écrite dans un cimetière de campagne

Sommaire du livret de commentaires

Préface de Martin Butlin
Traduction française des poèmes
Introduction

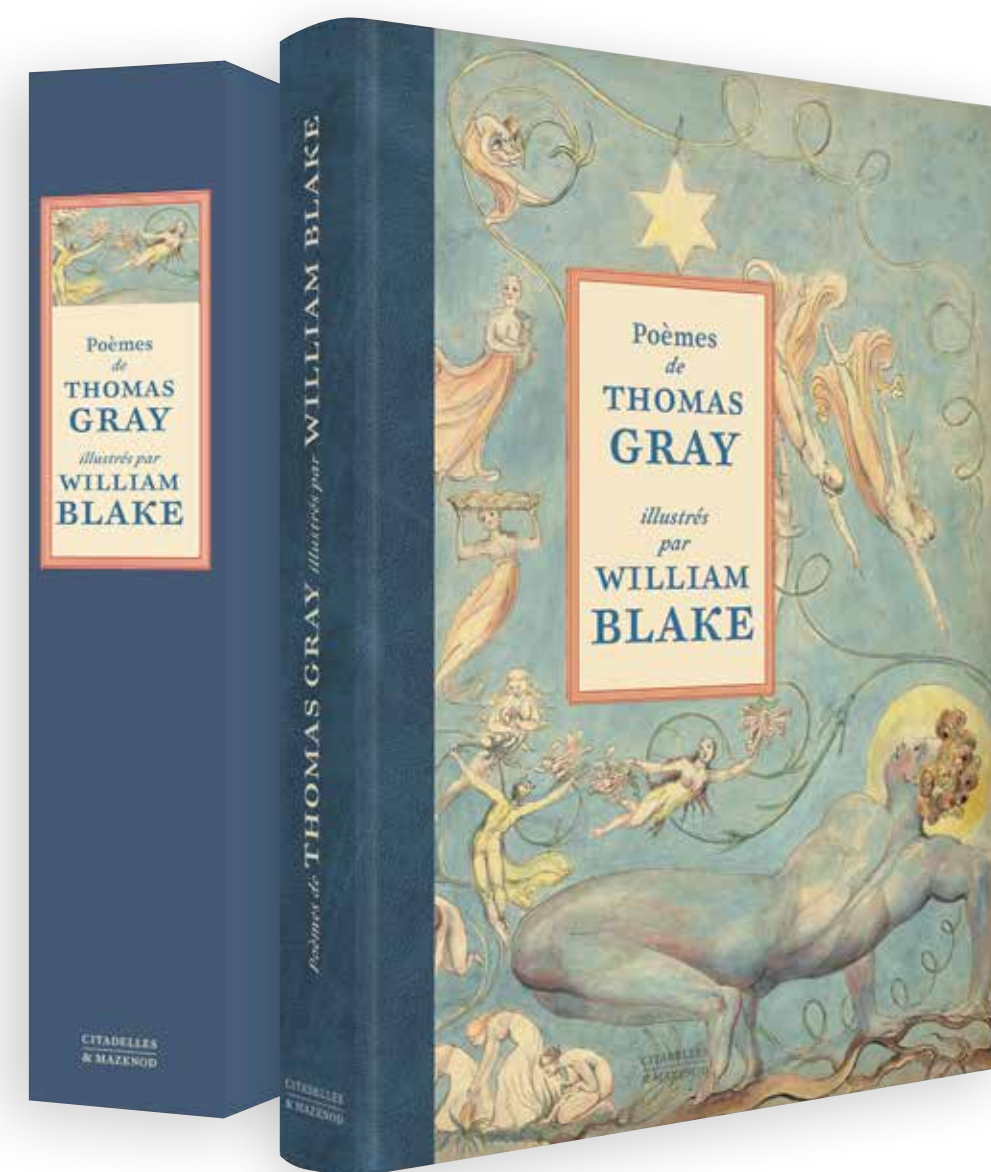
La langue en expansion
Ode sur une perspective du collège d'Eton

Premiers poèmes
Ode sur le printemps • Ode sur la mort d'une chatte favorite
Longue Histoire • Ode à l'adversité

Poèmes ultérieurs
Les Progrès de la poésie • Le Barde • Les Fatales Sœurs
La Descente d'Odin • Les Triomphe d'Owen
Ode à la musique • Épithaphe de Mme Clarke

Élégie écrite dans un cimetière de campagne

Conclusion

Variées en style, audacieuses et imaginatives, ces illustrations furent commandées aux alentours de 1797 par un ami de Blake, le sculpteur néoclassique John Flaxman, pour en faire cadeau à son épouse, Ann. Après la mort de Flaxman en 1826, les aquarelles furent vendues chez Christie's et entrèrent rapidement dans la collection de l'excentrique millionnaire William Beckford, qui légua sa bibliothèque à sa fille, épouse du 10e duc de Hamilton. Toutefois, lorsque la bibliothèque fut vendue à Sotheby's en 1882, les illustrations de Gray manquaient. Ce ne fut qu'en 1919 qu'un chercheur et critique littéraire, le professeur Herbert Grierson, annonça leur découverte durant la démolition du Hamilton Palace, en Écosse. Dans une lettre au *Times*, il déclara : « Je n'ai jamais vu un recueil qui illustre aussi pleinement l'étendue du pouvoir de Blake. » Ce fac-similé capture l'ampleur et la beauté de cette œuvre passionnante.

« Une des plus riches et fascinantes séries d'illustrations de Blake »

Martin Butlin

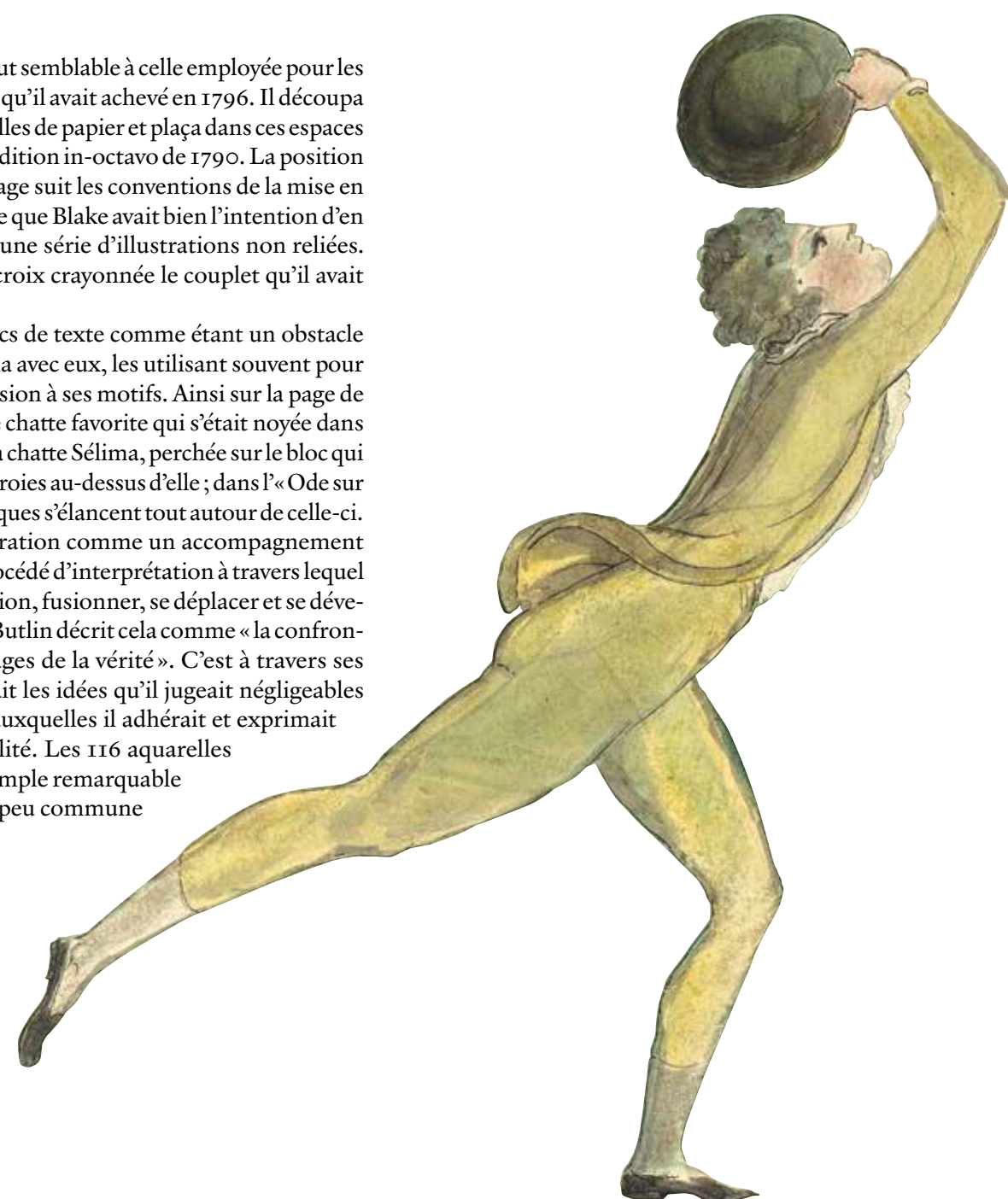
Si les aquarelles de Blake pour les poèmes de Gray partagent une iconographie et des éléments stylistiques avec celles conçues pour les *Night Thoughts* d'Edward Young – les deux doivent beaucoup à l'imagerie qu'il a créée dans ses précédents livres enluminés –, elles sont remarquables par leur diversité d'atmosphère et de couleur, et par leur interprétation raffinée des poèmes. Cet éventail reflète la variété des textes eux-mêmes – épopées, satires, odes et le plus célèbre, l'« Élégie écrite dans un cimetière de campagne ». Certains incitèrent Blake à faire preuve d'un humour ludique ; d'autres sont habités par des images dramatiques ; d'autres encore lui inspirèrent des scènes délicates et paisibles. Les illustrations de « La Descente d'Odin », qui raconte la rencontre du dieu avec une prophétesse des enfers, sont presque monochromes, à peine rehaussées d'un rouge vif. Nombre d'entre elles sont véritablement économes ; toutes sont saisissantes dans leur description de ce dieu formidable et cuirassé. Pour l'« Ode sur une perspective du collège d'Eton », Blake commence par une série de scènes indolentes, délicatement colorées. Mais lorsque le poète évoque l'« abattement » qui guette la jeunesse insouciante, Blake répond avec des images à la fois captivantes et atroces, dépeignant les messagers du chagrin et de la mort qui descendent des cieus lugubres, ou rôdent dans « la vallée des ans ». Dans toutes ces images, Blake fait écho aux thèmes de Gray avec une énergie et une imagination éblouissantes, les distillant à l'aune de ses propres visions – parfois indirectement, parfois ouvertement. Un motif créé pour « Le Barde » est un brillant exemple de ce que Blake décrivit comme sa « double vision » – sa capacité à déceler des vérités visionnaires dans le monde naturel. Dans cette illustration, les « chênes-géants », les « antres déserts » et le « torrent » sont représentés sous les traits d'impressionnantes figures humaines entremêlées d'éléments naturels.

« L'œuvre [de Blake] est à la fois impérieuse et ironique, dénonciatrice et satirique, lyrique et ambiguë »

Peter Ackroyd

La méthode artistique de Blake fut semblable à celle employée pour les *Night Thoughts* d'Edward Young, qu'il avait achevé en 1796. Il découpait des fenêtres dans de grandes feuilles de papier et plaça dans ces espaces les textes des poèmes, tirés de l'édition in-octavo de 1790. La position décentrée du texte sur chaque page suit les conventions de la mise en pages des livres : ce qui démontre que Blake avait bien l'intention d'en faire un livre illustré, plutôt qu'une série d'illustrations non reliées. Sur chaque page, il nota d'une croix crayonnée le couplet qu'il avait choisi d'illustrer.

Plutôt que de considérer les blocs de texte comme étant un obstacle ou une restriction, Blake travailla avec eux, les utilisant souvent pour supporter ou ajouter une dimension à ses motifs. Ainsi sur la page de titre de l'« Ode sur la mort d'une chatte favorite qui s'était noyée dans un bassin de poissons rouges », la chatte Sélina, perchée sur le bloc qui contient le texte, contemple ses proies au-dessus d'elle ; dans l'« Ode sur le printemps », des figures angéliques s'élancent tout autour de celle-ci. Blake ne considérait pas l'illustration comme un accompagnement visuel direct, mais comme un procédé d'interprétation à travers lequel les idées peuvent entrer en collision, fusionner, se déplacer et se développer. Dans sa préface Martin Butlin décrit cela comme « la confrontation dramatique de deux images de la vérité ». C'est à travers ses illustrations que Blake contestait les idées qu'il jugeait négligeables ou insidieuses, célébrait celles auxquelles il adhérait et exprimait ses propres notions de spiritualité. Les 116 aquarelles des poèmes de Gray sont un exemple remarquable de sa méthode d'interprétation peu commune et hautement efficace.

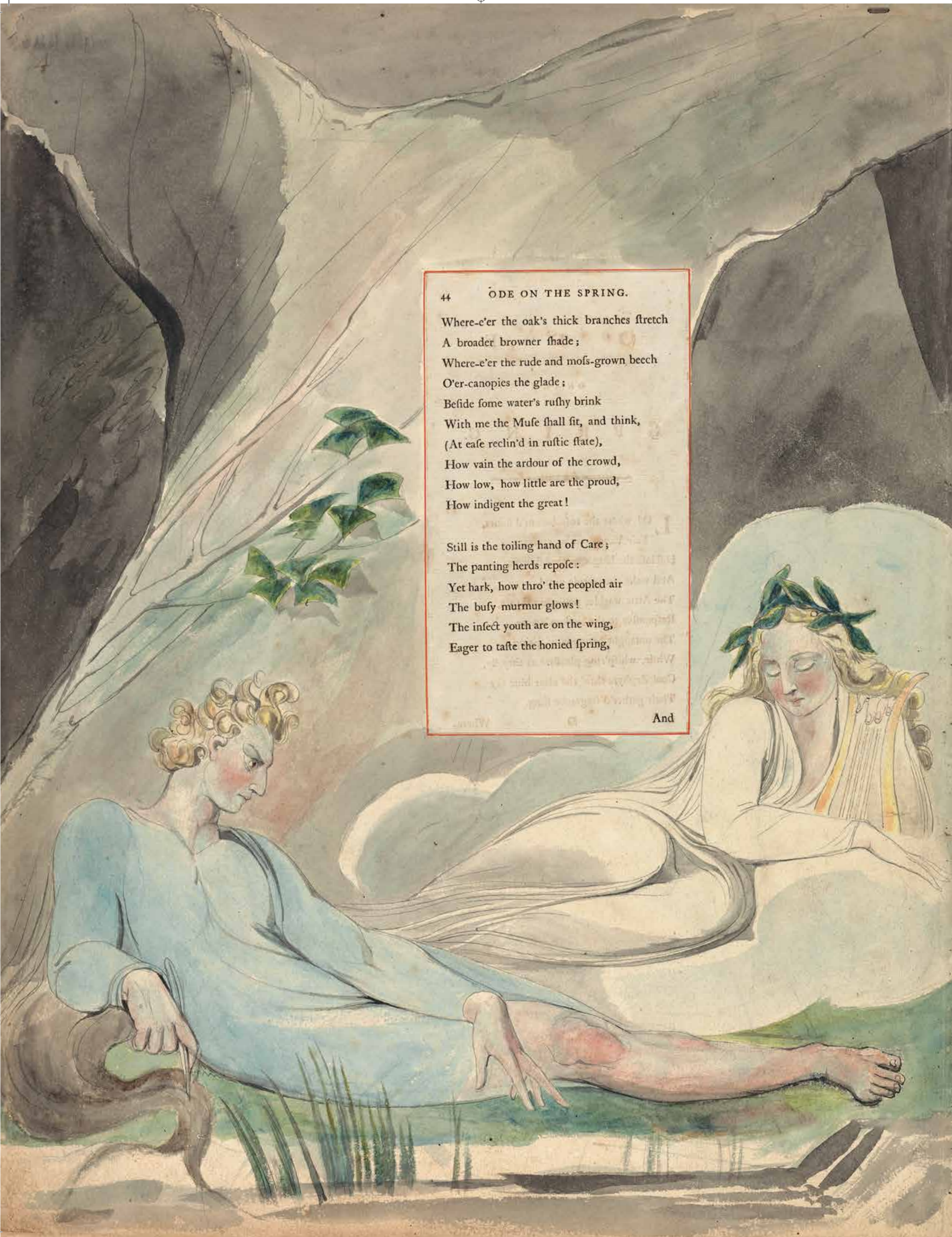
William Blake

Le poète et artiste William Blake (1757-1827) fit preuve d'une sensibilité hors du commun dès le plus jeune âge. Enfant, il parlait de visions d'un autre monde, dont « un arbre rempli d'anges, leurs blanches ailes angéliques pailletant sur chaque branche comme des étoiles ». Il fut forcé de quitter son école d'art à 14 ans lorsque les frais de scolarité devinrent prohibitifs, et entra en apprentissage chez un graveur. En 1792, il épousa Catherine Boucher, dont le soutien tout au long de sa carrière se révéla indispensable. Son premier travail imprimé, les *Poetical Sketches*, est une série de polémiques qui reflétaient ses jugements véhéments sur les maux de la société et sa sympathie pour des figures telles que Mary Wollstonecraft. *Songs of Innocence and Experience* fut publié en deux parties en 1789 et 1794. En insatiable autodidacte, Blake apprit seul le grec, l'hébreu, le latin et l'italien. Entre 1804 et 1820, il écrivit et grava plusieurs épopées visionnaires, dont *Jerusalem*. Ses vues singulières et son insistance sur la prééminence de l'imagination sur la raison ont été largement incomprises durant sa vie, mais il resta pourtant dévoué à son art et à ses idées. Lorsqu'il mourut en 1827, Blake explorait toujours le monde des visions, dans son cycle d'illustrations pour la *Divine Comédie* de Dante.

Thomas Gray

Lorsque Thomas Gray (1716-1771) publia ses deux odes pindariques en 1757, il fut salué comme étant le plus grand poète vivant en Angleterre. Aujourd'hui, il est considéré comme un précurseur du mouvement romantique. Son « Élégie écrite dans un cimetière de campagne » exprimait une nouvelle sensibilité qui servit de modèle aux travaux d'Oliver Goldsmith et de William Cowper, et se place parmi les poèmes les plus appréciés et les plus cités en langue anglaise. Gray est né à Londres en 1716 – il fut le seul d'une fratrie de douze à survivre à la petite enfance. Ayant fait ses études à Eton, il était l'un des hommes les plus cultivés de son temps. Il commença à écrire de la poésie en 1742. Bien que prodigieusement talentueux, Gray était lui-même son critique le plus sévère. En 1757 il déclina l'honneur de servir en tant que « poète lauréat ». Il mourut en 1771 à Cambridge et fut enterré dans le cimetière de Stoke Poges, cadre de son poème le plus célèbre.

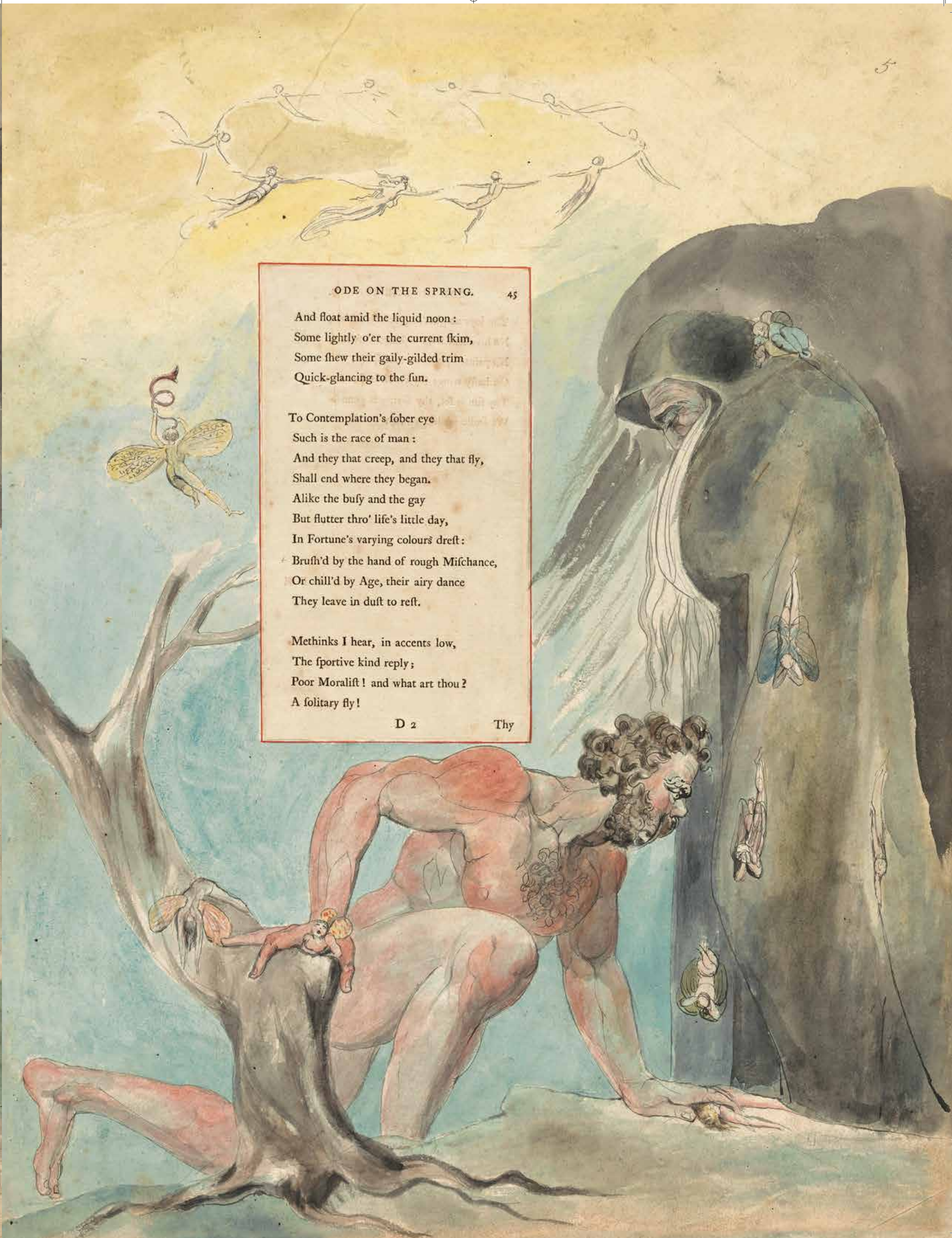

44 ODE ON THE SPRING.

Where-e'er the oak's thick branches stretch
 A broader browner shade;
 Where-e'er the rude and moss-grown beech
 O'er-canopies the glade;
 Beside some water's rusby brink
 With me the Muse shall sit, and think,
 (At ease reclin'd in rustic state),
 How vain the ardour of the crowd,
 How low, how little are the proud,
 How indigent the great!

Still is the toiling hand of Care;
 The panting herds repose:
 Yet hark, how thro' the peopled air
 The busy murmur glows!
 The insect youth are on the wing,
 Eager to taste the honied spring,

And

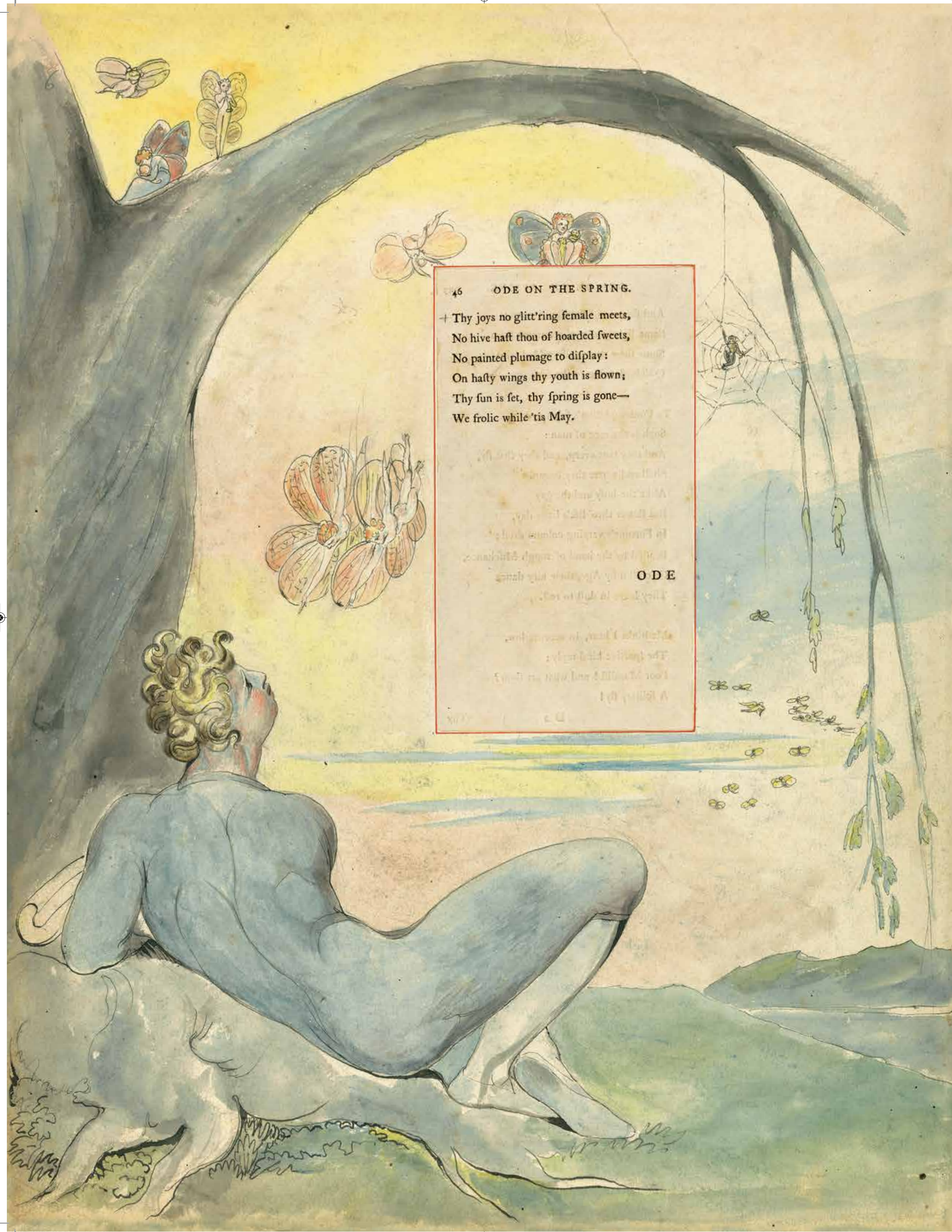
ODE ON THE SPRING. 45

And float amid the liquid noon:
 Some lightly o'er the current skim,
 Some shew their gaily-gilded trim
 Quick-glancing to the sun.

To Contemplation's sober eye
 Such is the race of man:
 And they that creep, and they that fly,
 Shall end where they began.
 Alike the busy and the gay
 But flutter thro' life's little day,
 In Fortune's varying colours drest:
 Brush'd by the hand of rough Mischance,
 Or chill'd by Age, their airy dance
 They leave in dust to rest.

Methinks I hear, in accents low,
 The sportive kind reply;
 Poor Moralist! and what art thou?
 A solitary fly!

D 2 Thy

46 ODE ON THE SPRING.

Thy joys no glitt'ring female meets,
 No hive haft thou of hoarded sweets,
 No painted plumage to display:
 On hasty wings thy youth is flown;
 Thy fun is fet, thy spring is gone—
 We frolic while 'tis May.

ODE

O D E

ON THE DEATH OF A

FAVOURITE CAT.

Drowned in a Tub of Gold Fishes.

D 3

Ode on the Death of
a Favourite Cat
Digna.

1. "Midst the tide
Two single forms were seen to glide"
2. "Demurest of the Tabby kind"
3. "The pensiv Selima
Laz'd on a velvet seat
Her eyes of jet & beards eyes
She saw & proud applause"
4. "Still had she gaz'd but midst the tide
Two single forms were seen to glide
The hapless nymph with wonder saw
A whisker part a hair a claw &c"
5. "Mourning fate sat by & made
The happy verge air feel beyond
She humbled headlong in"
6. "None loaves emerging from the flood
She mend to every water god"

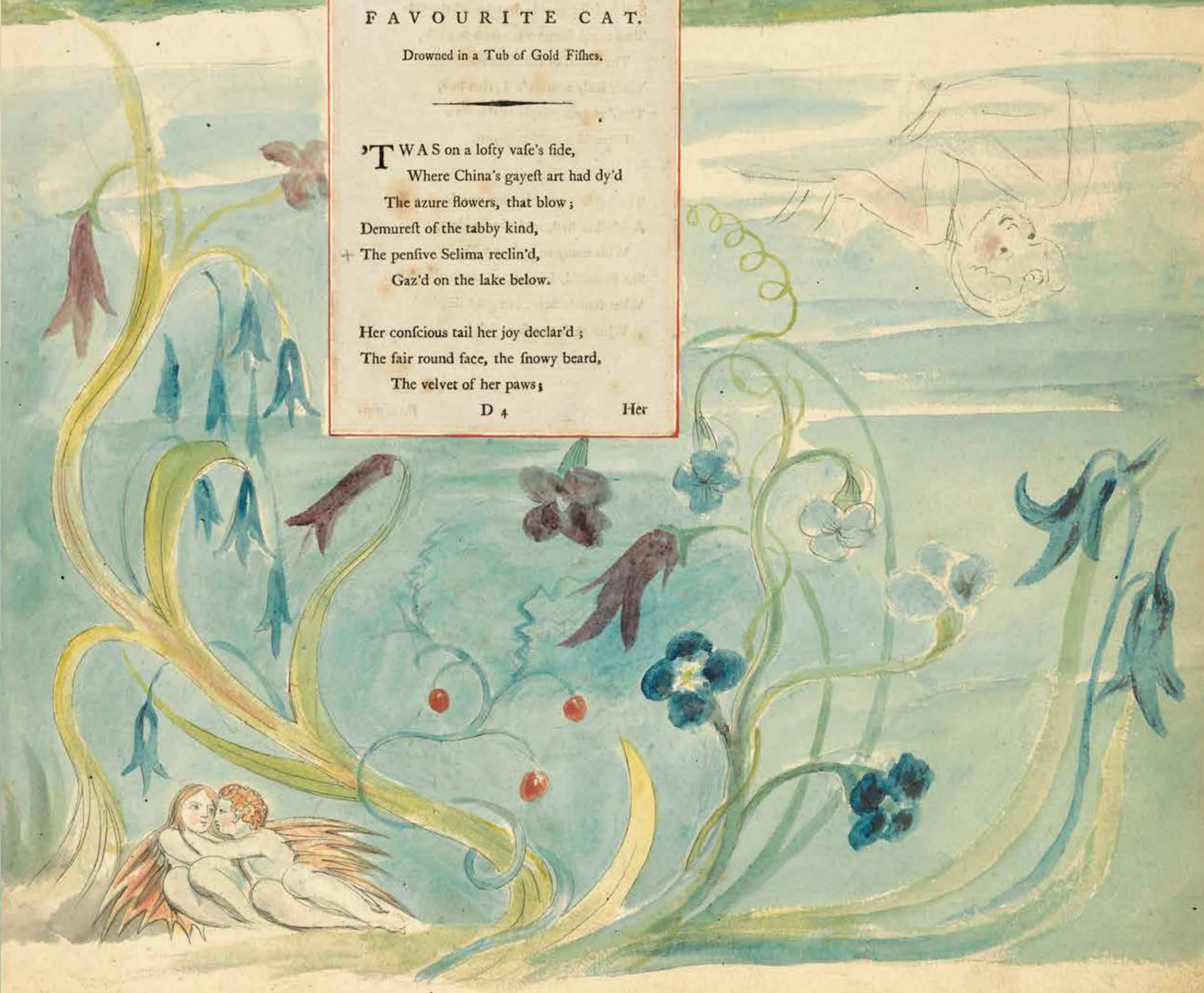

O D E
ON THE DEATH OF A
FAVOURITE CAT.
Drown'd in a Tub of Gold Fishes.

T WAS on a lofty vase's side,
Where China's gayest art had dy'd
The azure flowers, that blow;
Demurest of the tabby kind,
The pensiv Selima reclin'd,
Gaz'd on the lake below.

Her conscious tail her joy declar'd;
The fair round face, the snowy beard,
The velvet of her paws;

D 4 Her

50 ODE ON THE DEATH

Her coat, that with the tortoise vies,
Her ears of jet, and emerald eyes,
She saw; and purr'd applause.

+ Still had she gaz'd; but 'midst the tide
Two angel forms were seen to glide,
The Genii of the stream:
Their scaly armour's Tyrian hue,
Thro' richest purple to the view
Betray'd a golden gleam.

The hapless nymph with wonder saw:
A whisker first, and then a claw,
With many an ardent wish,
She stretch'd, in vain, to reach the prize.
What female heart can gold despise?
What cat's averse to fish?

Prefump-

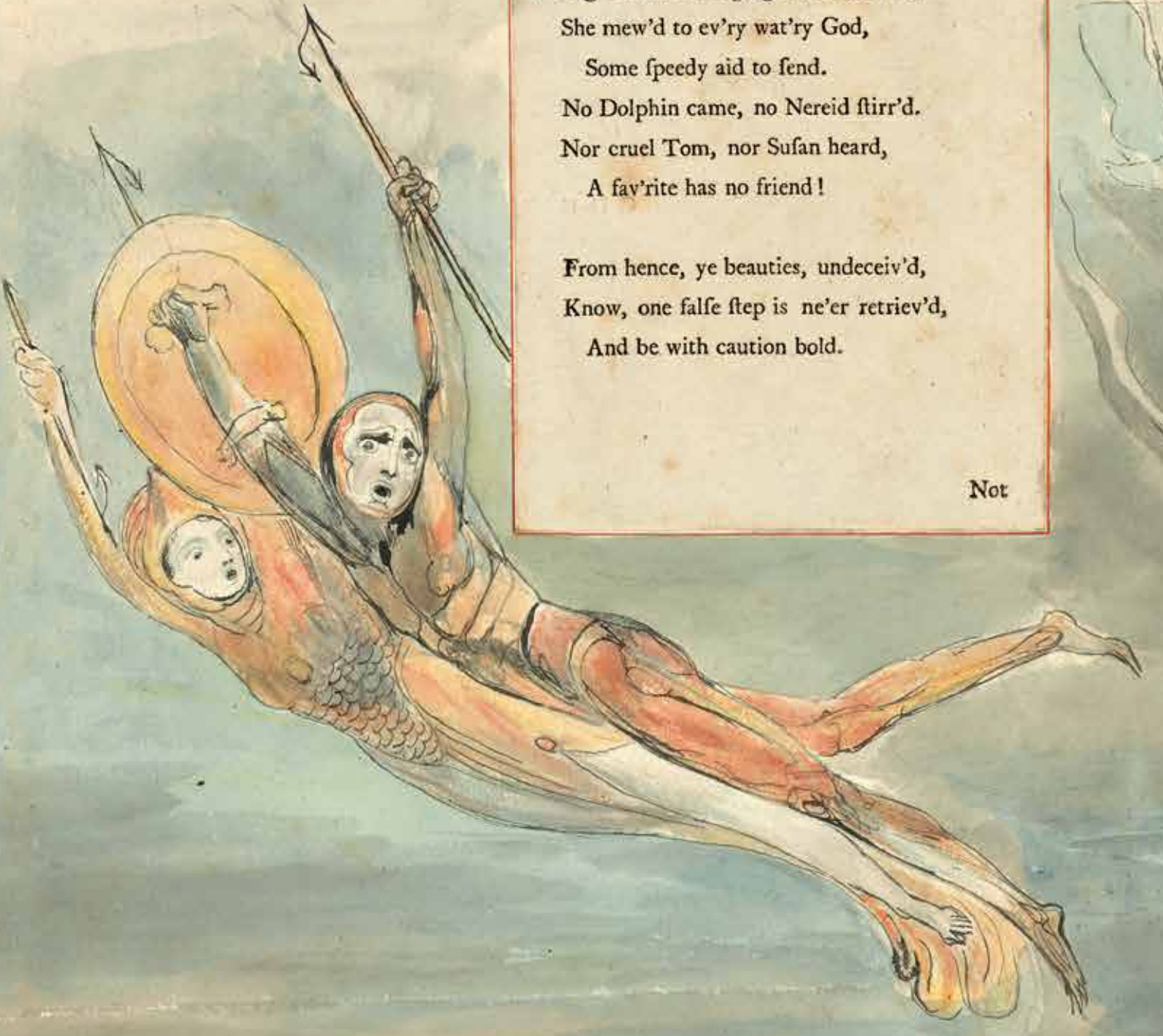
OF A FAVOURITE CAT. 51

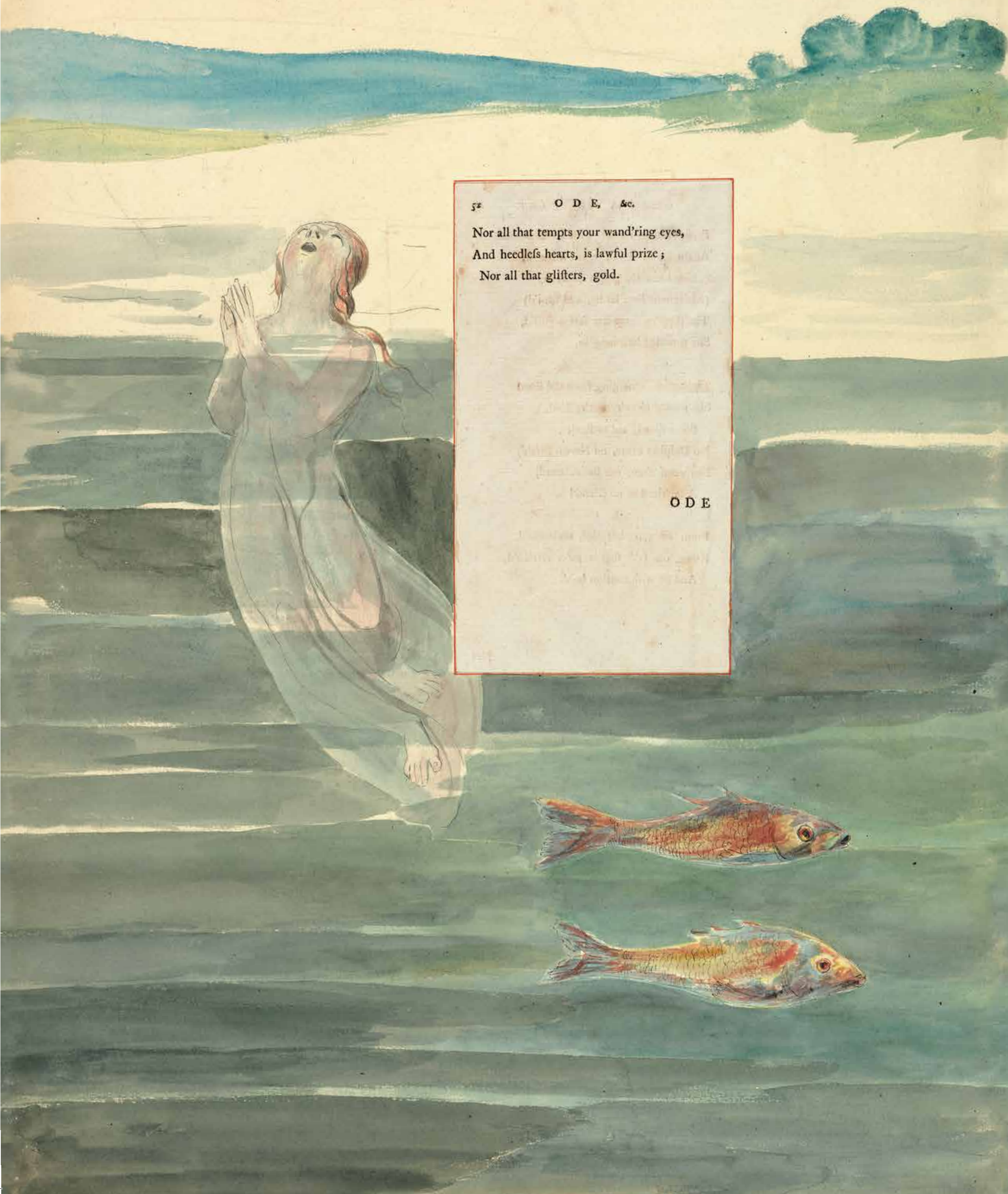
Prefumptuous maid! with looks intent
Again she stretch'd, again she bent,
Nor knew the gulph between:
+ (Malignant Fate sat by, and smil'd)
The slipp'ry verge her feet beguil'd,
She tumbled headlong in.

+ Eight times emerging from the flood
She mew'd to ev'ry wat'ry God,
Some speedy aid to fend.
No Dolphin came, no Nereid stirr'd.
Nor cruel Tom, nor Susan heard,
A fav'rite has no friend!

From hence, ye beauties, undeceiv'd,
Know, one false step is ne'er retriev'd,
And be with caution bold.

Not

52 O D E, &c.

Nor all that tempts your wand'ring eyes,
 And heedless hearts, is lawful prize;
 Nor all that glisters, gold.

O D E

THE
 PROGRESS OF POESY.
 A PINDARIC ODE.
 I. 1.
AWAKE, Æolian lyre, awake,
 And give to rapture all thy trembling
 strings.
 From Helicon's harmonious springs
 A thousand rills their mazy progress take:
 The laughing flowers, that round them blow,
 Drink life and fragrance as they flow.
 Now the rich stream of music winds along,
 Deep, majestic, smooth, and strong,
 Thro'

84 THE PROGRESS OF POESY.

Thro' verdant vales, and Ceres' golden reign:
 Now rolling down the steep amain,
 Headlong, impetuous, see it pour:
 The rocks and nodding groves rebellow to the
 roar.

II. 2.

Oh! Sovereign of the willing soul,
 Parent of sweet and solemn-breathing airs,
 Enchanting thell! the fullen Cares,
 And frantic Passions, hear thy soft controul.
 On Thracia's hills the Lord of War
 Has curb'd the fury of his car,
 And drop'd his thirsty lance at thy command.
 Perching on the sceptred hand
 Of Jove, thy magic lulls the feather'd king
 With ruffled plumes, and flagging wing:
 Quench'd in dark clouds of slumber lie
 The terror of his beak, and light'nings of his eye.

I. 3.

A PINDARIC ODE. 85

I. 3.

Thee the voice, the dance obey,
 Temper'd to thy warbled lay.
 O'er Idalia's velvet-green
 The rosy-crown'd loves are seen
 On Cytherea's day
 With antic Sports, and blue-ey'd Pleasures,
 Frisking light in frolic meafures;
 Now pursuing, now retreating,
 Now in circling troops they meet:
 To brisk notes in cadence beating,
 Glance their many-twinkling feet.
 Slow melting strains their Queen's approach
 declare:
 Where-e'er she turns the Graces homage pay,
 With arms sublime, that float upon the air,
 In gilding state she wins her easy way:

O'er

ODE SUR LE PRINTEMPS

Déjà paraissent les heures, au sein de roses,
Compagnes de la belle Vénus;
Elles ouvrent le bouton des fleurs impatientes
Et réveillent l'année dans son lit de pourpre.
Le chanteur Athénien déployant son gosier,
Répond au monotone coucou,
Par les sons inépuisés de l'harmonie
du printemps.
Cependant les zéphirs légers murmurant
le plaisir, volent et lancent,
À travers les airs purs et sereins,
Les doux parfums qu'ils ont recueillis.

Partout où les branches épaisses du chêne
Étendent et rembrunissent la largeur
de leur ombre,
Partout où le hêtre nouveau et couvert
de mousse
Couronne de son dais les clairières des bois,
J'irai m'asseoir avec ma Muse,
Auprès de quelque canal bordé de joncs.
Là penchée à son aise dans toute
la magnificence des champs,
Elle songera à la vanité des soins de la foule
empresée,
À la bassesse, à la petitesse des orgueilleux,
À la pauvreté des grands.

Les mains du travail ont suspendu leurs soins,
Les troupeaux haletants se reposent :
Cependant écoutez, quel murmure d'activité
Va croissant parmi les peuplades de l'air!
L'insecte nouveau-né s'essaye sur ses ailes :
Avide de goûter le miel du printemps,

Il flotte dans l'atmosphère lumineuse du midi:
Quelques-uns effleurent la surface de l'onde ;
D'autres, dans leurs jeux vifs et légers,
Font étinceler au soleil l'or de leur élégante
parure.

Telle est la race humaine
Aux yeux du Sage qui médite,
Et ceux qui rampent et ceux qui volent ;
Tous finiront où ils ont commencé.
L'homme occupé, l'homme de plaisir
S'agitent aussi vainement l'un que l'autre
Dans cette courte journée de la vie ;
Ils ne diffèrent que par les livrées
de leurs fortunes.
Renversés brusquement par la main
du malheur,
Ou glacés par l'âge, ils disparaissent
de cette scène aérienne
Et s'enveloppent dans la poussière.

Mais n'entends-je pas la bande joyeuse
Qui me répond tout bas :
Pauvre moraliste, eh ! qui es-tu ?
Quelque moucheron solitaire.

Jamais dans tes plaisirs un autre cœur
n'a rencontré le tien.
Tu ne possèdes point de ruche chargée
des plus délicieux trésors,
Tu n'as point de brillant plumage à déployer.
Ta jeunesse s'est envolée sur des ailes rapides,
Ton soleil est sous l'horizon, ton printemps
a fui. —
Nous, nous jouissons tant que Mai
dure encore.

A PINDARIC ODE. 87

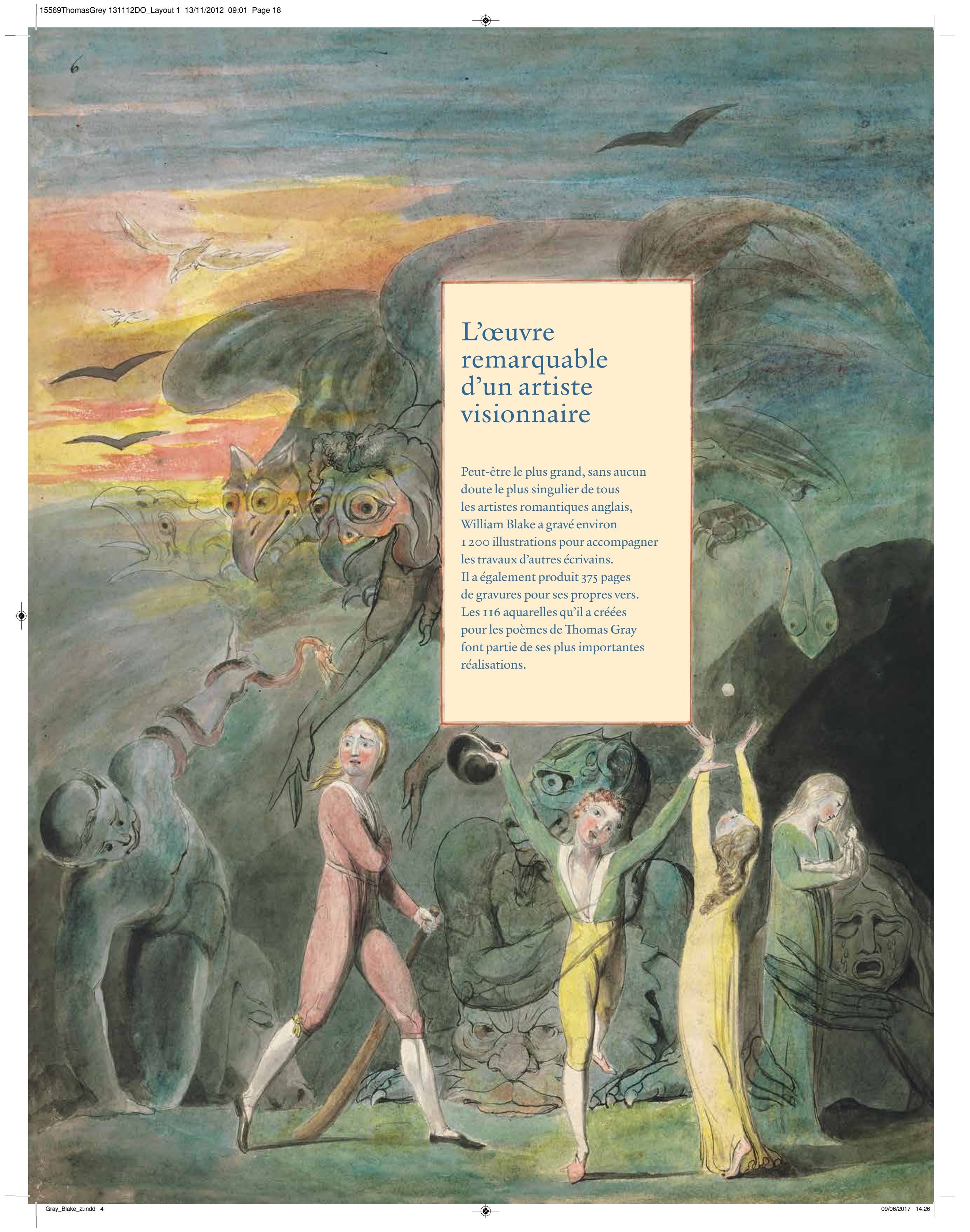
II. 2.

In climes beyond the solar road,
Where shaggy forms o'er ice-built mountains
roam,
The Muse has broke the twilight gloom,
To cheer the shiv'ring native's dull abode.
And oft beneath the od'rous shade
Of Chili's boundless forests laid,
She deigns to hear the savage youth repeat
In loose numbers wildly sweet
Their feather-cinctur'd chiefs, and dusky loves.
Her track, where-e'er the Goddess roves,
Glory pursue, and gen'rous Shame,
Th' unconquerable mind, and Freedom's holy
flame.

II. 3.

Woods that wave o'er Delphi's steep,
Isles, that crown th' Egean deep,
Fields,

L'œuvre remarquable d'un artiste visionnaire

Peut-être le plus grand, sans aucun doute le plus singulier de tous les artistes romantiques anglais, William Blake a gravé environ 1 200 illustrations pour accompagner les travaux d'autres écrivains. Il a également produit 375 pages de gravures pour ses propres vers. Les 116 aquarelles qu'il a créées pour les poèmes de Thomas Gray font partie de ses plus importantes réalisations.