

AN INTRODUCTION TO SIDNEY H. SIME'S VISIONARY PAINTINGS

Roland Vazquez Rodriguez

(French version below)

The French public was introduced to Sidney Sime (1867-1941) thanks to Terre de Brume¹ publisher, who collected Sime's illustrations which were issued with the original tales by Dunsany. Sime was an illustrator, cartoonist and painter, after diverse hard labours that gave him humour and unusual acuity. Dunsany needed a talented artist, as the late Gustave Doré was, to illustrate many legendary figures and dreamy lands, so he approached Sime. Yet all the tales or fables by Dunsany were so wonderful that the new poetic cosmogony he imagined, the finest writing style he developed with sense of mystery, exploded in Sime's art of monochromes with a complementary mood. The alchemical correspondance between both men's art is so unique in literature history that Dunsany also based many tales upon original works by Sime.

This significant and successful relationship deals with their respective backgrounds and influences, plus the fact they were living at the turning point of a century which seemed to know no bounds after several scientific discoveries. Sidney Sime exploited his virus of curiosity to transcend in paintings some ancient art influences through a technical painting's quest. This could only be relevant via his monochromes compared to later fantasies² among his paintings³. Obviously there is a Doré's heritage in the literary illustrations in black and white, for instance from John Milton's *Paradise Lost*. Even a touch of Japonism as many European artists from the Art Deco period. Those monochromes by Sime already had a weird signature due to his satirical view as a cartoonist. Except noticeable details so very well integrated in astonishing illustrated visions, in such manner that a princeps' influence by William Blake's paintings has vanished.

Sime could shed light on why that *fin de siècle* also meant deep questioning about mankind. Sime's art could be like a snapshot of those changing times: how people really took part in the process. Sime earned his living as an illustrator. He was able to create an alternative world, for instance, with Dunsany who revisited "*Time and the Gods*". Sime explored beyond Blake's paintings from the *Divine*

Comedy, in unknown territories. Sime let some grotesque figures in among mankind, creatures or gods. Although he was good in anatomy or avid reader of Poe, those strange cases should be more related with the Darwinian theory⁴. Sime realised his own cherished dream to dedicate himself to painting, mostly after the Great War. His coloured fantasies⁵ recollect Blake's paintings with best evidence than his earlier monochromes, but not as a successor. Once again Sime broke a cycle of routine, this time farther. His effort brought him to experiment in oils, to build complex structures of paintings; meanwhile his silent fantasies are involving the viewer beyond the bounds of Blake's Christian visions, to an intimate active experience. Such untitled painting⁶ could let any viewer pull out into imagination, with an opportunity to create "scenarios"⁷, in the same mood as Dunsany did, "at the Edge of the World"⁸.

September 2014

NOTES

1. French issues including for the first time Sidney Sime's illustrations:
 - a. Dunsany, (2002). *Le Livre des Merveilles [The Book of Wonder]*. New ed. Rennes: Terre de Brume.
 - b. Dunsany, (2002). *Les Dieux de Pegana [The Gods of Pegana]*. Rennes: Terre de Brume.
 - c. Dunsany, (2003). *Le Temps et les Dieux [Time and the Gods]*. Rennes: Terre de Brume.
 - e. Dunsany, (2004). *L'Épée de Welleran [The Sword of Welleran]*. Rennes: Terre de Brume.
 - f. Dunsany, (2007). *Contes d'un Rêveur [A Dreamer's Tales]*. Rennes: Terre de Brume.
2. A selection of fantasy paintings at Worplesdon Memorial Hall/The Sidney Sime Gallery. [Viewed 12 May 2019]
<http://www.sidneysimegallery.org.uk/simepix-fantasy.shtml>
3. A collection of 188 paintings held by Sidney H. Sime Memorial Gallery. [Viewed 12 May 2019]
<https://www.artuk.org/visit/venues/sidney-h-sime-art-gallery-3426>
4. Atzmon, L. ed. Supernatural Selection: Sidney Sime's Weird Science. In: *Visual Rhetoric and the Eloquence of Design*. Anderson, South Carolina: Parlor Press, 2011, pp.325-371. [Viewed 12 May 2019]
http://www.academia.edu/579979/Supernatural_Selection_Sidney_Simes_Weird_Science
5. For instance: [Viewed 12 May 2019]
<https://www.artuk.org/discover/artworks/illustrative-12558/search/venue:sidney-h-sime-art-gallery-3426/page/3>
6. The painting can be seen in higher resolution than in note 2. [Viewed 12 May 2019]
<https://www.artuk.org/discover/artworks/illustrative-12555/search/venue:sidney-h-sime-art-gallery-3426/page/7>
7. Atzmon, L. *Ibid.* p. 361.
8. Dunsany, (1912). *The Book of Wonder; a Chronicle of Little Adventures at the Edge of the World*. London: William Heinemann.

UNE INTRODUCTION AUX PEINTURES VISIONNAIRES DE SIDNEY H. SIME

Roland Vazquez Rodriguez

(version anglaise ci-dessus)

Le public français a découvert Sidney Sime (1867-1941) grâce aux éditions Terre de Brume¹ qui ont présenté enfin les illustrations de Sime parmi les contes originaux de Dunsany. Sime fut un illustrateur, caricaturiste et peintre, après divers métiers pénibles qui ont nourri un humour et une acuité rare. Dunsany cherchait un artiste aussi talentueux que feu Gustave Doré, afin d'illustrer des personnages de légende, des terres de rêve, et il se rapprocha de Sime. Tous les contes ou fables de Dunsany recelaient tant de merveilles que la cosmogonie inédite et poétique qu'il imagina, le style raffiné et plein de mystère qu'il déploya, explosa à travers les monochromes de Sime avec une sensibilité complémentaire. L'alchimique correspondance entre les deux artistes est si unique dans l'histoire de la littérature que Dunsany écrivit même des contes à partir des œuvres de Sime.

Le succès de ce singulier duo est autant lié à leurs origines et influences respectives qu'au fait d'être contemporains d'un tournant de siècle encore plus prometteur et sans limites après des découvertes scientifiques. Sidney Sime exploita son virus de la curiosité pour s'affranchir de ses anciennes influences artistiques à travers la recherche d'une nouvelle technique de peinture. Cette quête est d'autant plus flagrante si l'on compare ses monochromes avec de plus tardives toiles fantastiques² parmi son œuvre peinte³. L'héritage de Doré et ses illustrations littéraires en noir et blanc est bien présent, comme par exemple *le Paradis perdu* de John Milton. De même pour l'attrait japonisant si cher aux artistes européens de la période Art Déco. Les monochromes de Sime avaient déjà la patte étrange d'un caricaturiste rompu à la satire. Néanmoins certains détails étaient si habilement intégrés dans ces étonnantes visions illustrées que l'influence primordiale des peintures de William Blake semblait négligeable.

Sime pourrait mettre en lumière à quel point cette *fin de siècle* fut pleine de bouleversements profonds pour l'humanité. L'œuvre de Sime pourrait servir d'instantané sur cette période de changements et rendre compte de l'implication des individus. Sime gagnait sa vie grâce à l'illustration. Il pouvait créer un monde à part, par exemple, avec Dunsany qui revisita « *le Temps et les Dieux* ». Sime

explora au-delà des peintures de Blake pour la *Divine Comédie*, vers des terres inconnues. Il permit que de grotesques personnages se tiennent parmi les hommes, des créatures ou des dieux. Bien qu'il soit doué en anatomie ou un avide lecteur de Poe, ces étranges cas auront plus de liens avec la théorie de Darwin⁴. Sime réalisa son rêve le plus cher en se consacrant enfin à la peinture, après la Grande Guerre surtout. Son art fantastique coloré renvoie plus nettement que ses monochromes aux peintures de Blake⁵. Sauf qu'il ne se pose pas en disciple. Une fois encore Sime rompt le cycle de la routine, et creuse l'écart. Son effort l'entraîne dans l'expérimentation avec la peinture à l'huile, et il met au point des structures complexes de peintures ; tandis que ses silencieuses toiles fantastiques impliquent le spectateur loin des visions chrétiennes de Blake, pour une expérience intime et active. Ce tableau sans titre⁶ pourrait projeter quiconque dans son imaginaire, et lui donner l'opportunité d'inventer des « scénarios »⁷, dans un esprit semblable à celui de Dunsany, « au bord du monde »⁸.

Septembre 2014

NOTES

1. Publications incluant les illustrations de Sidney Sime inédites en France :
 - a. Dunsany. – *Le Livre des Merveilles*. – Rennes : Terre de Brume, 2002. – Nouv. éd. rev. et augm.
 - b. Dunsany. – *Les Dieux de Pegana*. – Rennes : Terre de Brume, 2002.
 - c. Dunsany. – *Le Temps et les Dieux*. – Rennes : Terre de Brume, 2003.
 - e. Dunsany. – *L'Épée de Welleran*. – Rennes : Terre de Brume, 2004.
 - f. Dunsany. – *Contes d'un Rêveur*. – Rennes : Terre de Brume, 2007.
2. Une sélection de peintures fantastiques au Memorial Hall à Worplesdon/The Sidney Sime Gallery.
<http://www.sidneysimegallery.org.uk/simepix-fantasy.shtml>
3. Une collection de 188 peintures de la Sidney H. Sime Memorial Gallery.
<https://www.artuk.org/visit/venues/sidney-h-sime-art-gallery-3426>
4. Atzmon, Leslie (dir.), "Supernatural Selection : Sidney Sime's Weird Science", *Visual Rhetoric and the Eloquence of Design*. – Anderson, Caroline du Sud : Parlor Press, 2011, pp.325-371.
http://www.academia.edu/579979/Supernatural_Selection_Sidney_Simes_Weird_Science
5. Par exemple :
<https://www.artuk.org/discover/artworks/illustrative-12558/search/venue:sidney-h-sime-art-gallery-3426/page/3>
6. Cette peinture est présentée avec une meilleure résolution que dans le lien en note 2.
<https://www.artuk.org/discover/artworks/illustrative-12555/search/venue:sidney-h-sime-art-gallery-3426/page/7>
7. Atzmon, L. *Ibid.* p. 361.
8. Dunsany. – *The Book of Wonder; a chronicle of little adventures at the edge of the world*. – Londres : William Heinemann, 1912.