

VIRGIL BURNETT

ILLUSTRATEUR

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

10 MAI - 31 AOÛT 2006

Artiste, écrivain, professeur, Virgil Burnett est le fondateur des éditions Padeloup, de Stratford, en Ontario. Cette exposition, dont les pièces proviennent d'un don de l'artiste à la Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada, couvre près de cinq décennies de son œuvre comme illustrateur.

Burnett est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Université Columbia, à New York, où il se spécialise en peinture. Après son service militaire pendant la Guerre de Corée, il obtient une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de la Californie, à Berkeley. Lauréat d'une bourse Fulbright en histoire de l'art de l'Université de Paris en 1956-57, il vit en Europe jusqu'en 1961, où il dessine, peint et voyage. Depuis 1973, il habite Stratford, en Ontario, et retourne en Europe chaque année.

À Paris, Burnett travaille avec le renommé Maurice Darantiere, maître-imprimeur et éditeur de beaux livres, dont le vaste réseau de connaissances comprend Gertrude Stein, Paul Valéry, Saint-John Perse, Jean Cocteau, James Joyce et Sylvia Beach. Darantiere expose les premiers dessins de Burnett à l'Hôtel de Mansard Sagonne, un vieux bâtiment du Marais qu'il habite et où il a son atelier. Il encourage le jeune artiste à suivre sa vocation de « dessinateur » et, bientôt, Burnett travaille pour de nombreux éditeurs. Des commandes, dont des illustrations de couvertures pour les livres de poche de Penguin Books, dans les années 1960, fournissent une maigre rémunération, mais assurent une grande diffusion aux dessins de Burnett.

À la fin des années 1950, alors que Burnett habite l'*Inge*, un yacht à moteur de collection, le peintre canadien Joe Plaskett, accompagné du poète Daryl Hine, monte à bord afin d'y prendre un verre. Burnett et Hine collaboreront souvent au cours des années suivantes. Leur première œuvre commune, *Heroics* (1961), est imprimée à la main dans une édition à tirage limité, illustrée d'élégantes gravures au burin de Burnett.

Les éditions Padeloup, du nom d'un bandit fictif dans un récit inachevé de Burnett, est fondé au début des années 1960. *Le roi s'amuse* (1966) marque le début de plus de quarante ans de publication pour l'éditeur Padeloup. L'intrigue macabre et les illustrations détaillées, évoquant une époque depuis longtemps révolue, annoncent le travail futur de l'artiste, particulièrement l'épisode « King Folly », le pendant de « Queen Death » dans *Towers at the Edge of a World* (1980).

Bluebeard's Wife (1975, © 1968) est le résultat d'une collaboration entre amis : Daryl Hine écrit le texte, Virgil Burnett fait les illustrations et Robert Williams se charge de la calligraphie. L'édition de 1975, à tirage limité, signée, imprimée aux éditions Coach House, à Toronto, et reliée chez Porcupine's Quill, à Erin, en Ontario, marque le début d'une longue association avec Porcupine's Quill.

Dans les années 1970, Padeloup publie les œuvres de plusieurs poètes, dont A.D. Hope (*The Damnation of Byron*, 1973), Maurice English (*A Savaging of Roots*, 1974) et Rienzi Cruz (*Flesh and Thorn*, 1974), toutes illustrées de dessins de Burnett. Ce dernier collabore aussi avec d'autres petits éditeurs. L'illustration de la couverture de *Persian Notes* (1972), de Robin Magowan est l'une des premières versions d'un village mythique émanant du paysage, image qui reviendra souvent dans les œuvres de l'artiste.

Auteur tout d'abord occasionnel, Burnett se met sérieusement à l'écriture au cours des années 1970. *Skiamachia* (1977) est une fantaisie basée sur sa lecture d'Ovide. Dans cette œuvre charnière, Burnett est auteur, illustrateur et éditeur. La première édition, limitée à 111 exemplaires signés et reliés en basane, est publiée par les éditions Padeloup et imprimée par Porcupine's Quill. Une édition commerciale suit en 1982, elle aussi chez Porcupine's Quill. Le recueil *Virgil Burnett : 33 dessins* (1977), composé d'illustrations choisies dans *Skiamachia* et d'autres titres est publié en France.

Entre-temps, non seulement Burnett enseigne et écrit, mais il crée aussi de grandes suites d'illustrations pour des éditeurs comme le Limited Editions Club (*Jurgen*, 1976). Il a l'occasion de produire différentes interprétations de *Sir Gawain and the Green Knight* pour les Presses de l'Université de Chicago (1974) et la Folio Society (1983). Il publie également des in-plano, collabore au *Chicago Review* et réalise des dessins pour Porcupine's Quill et d'autres petits éditeurs.

La première édition de *Towers at the Edge of a World: Tales of a Medieval Town* (1980) est publiée à New York, aux éditions St. Martin, et au Canada, par Nelson. Après un succès auprès de la critique en Amérique du Nord et en

TOWERS AT THE EDGE OF A WORLD

TALES OF A MEDIEVAL TOWN
BY VIRGIL BURNETT

COUVERTURE : Couverture, *Virgil Burnett* : 33 dessins, 1977. Illustrations de Virgil Burnett.

EN HAUT : Couverture, *Towers at the Edge of a World: Tales of a Medieval Town*, 1980.

Texte et illustrations de Virgil Burnett.

Europe, une édition en livre de poche est publiée par Porcupine's Quill en 1983 et une traduction en allemand, *Der Fluch von Montarnis: Chronik einer Stadt am Rande der Welt*, paraît en 1988. Écrit et illustré par Burnett, le livre rassemble des images et des idées sur lesquelles il travaille depuis des années. Le récit porte sur un village de Bourgogne vu d'abord durant l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, à la Renaissance et aux dix-huitième, dix-neuvième et vingtième siècles. Montarnis est représenté sur la couverture du livre comme un monde ancien où se mêlent histoire, légende et fantastique.

Towers at the Edge of a World est suivi, chez Porcupine's Quill, de *A Comedy of Eros* (1984), court roman de Burnett, et de *Farewell Tour* (1986), recueil illustré de ses nouvelles. Porcupine's Quill imprime aussi *Thrand of Gotu* (1994, impression 2002), deux anciennes sagas islandaises traduites par le poète canadien George Johnston et illustrées par Burnett de dessins à l'encre remarquables, représentant un décor nordique dans un passé lointain.

Retraité de l'enseignement, Burnett continue d'écrire, de dessiner et, plus récemment, se consacre à la sculpture de l'argile. Ses figures sculptées ornent la couverture de *Four Last Poems* (1996) de Jerome McGann, *The Caverns of Ely* (1997) de Karen Mulhallen et *Heroïdes* (2003), présentation de sculptures et de dessins de Burnett. Ces figures en terre cuite sont une transposition directe de l'art du « dessinateur », comme on peut le voir dans ses carnets.

En 1999, sous le pseudonyme de D.S. Dubois, Burnett publie un recueil de poèmes d'amour illustré, *Leonora*, qui porte la marque des éditions Padeloup. Les poèmes sont traduits en français par Andrée Christensen et Jacques Flamand, et publiés en 2003 aux Éditions du Vermillon, à Ottawa, sous le nom véritable de l'auteur.

Si, au cours des années, Burnett nourrit une vision éminemment personnelle de la mémoire et de l'histoire, il ne travaille pas dans l'isolement. *A Catafalque for David Hill* (1986) et *Edward Melcarth: A Hercynian Memoir* (1995) sont des hommages à deux artistes de ses amis qui ont largement contribué à son développement.

En 2005, Burnett publie un volume de mémoires, *The Old Met, les Halles and Other Losses*. Ce dernier figure sous une grande lithographie de *Daedalus* (1977), l'artiste à l'œuvre.

Jo Nordley Beglo, bibliographe

REMERCIEMENTS La Bibliothèque et Archives du Musée des beaux-arts du Canada tiennent à remercier Virgil Burnett pour sa générosité. Je lui suis particulièrement reconnaissante de l'aide qu'il a apportée à cette exposition, fondée sur ses notes manuscrites, ses mémoires publiés et son aimable conversation.

LISTE DES ŒUVRES

1. *Les Dessins de Virgil Burnett*. Paris, Hôtel de Mansard Sagonne, 1959; invitation à l'exposition accompagnée d'une lettre de Maurice Darantiere à l'artiste.
2. Couvertures de livres illustrées par Virgil Burnett pour Penguin Books; accompagnées d'un dessin à l'encre pour le livre *Death in Venice* de Thomas Mann, de la même série.
3. *Heroics* / cinq poèmes de Daryl Hine et six gravures de Virgil Burnett. Fontainebleau, France, s.n., 1961 (Fontainebleau, Impr. Gosswiller).
4. *Le roi s'amuse* / Virgil Burnett. Chicago, Éditions Padeloup, 1966; accompagné de dessins à l'encre.
5. *Bluebeard's Wife* / Daryl Hine, illustrations de Virgil Burnett, calligraphie de Robert Williams. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1975, © 1968; accompagné d'un dessin à l'encre.
6. *The Damnation of Byron* / A.D. Hope, illustrations de Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1973; accompagné d'un dessin à l'encre.
7. Dessins à l'encre pour *Jurgen*, de James Branch Cabell, illustrations de Virgil Burnett. Westport, Connecticut, Limited Editions Club, 1976.
8. *Persian Notes* / Robin Magowan, dessin de couverture de Virgil Burnett. Chico, Californie, Éditions Futharc, 1972.
9. *A Savaging of Roots* / Maurice English, illustrations de Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1974.
10. *Flesh and Thorn* / Rienzi Crusz, illustrations de Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1974.
11. *Sir Gawain and the Green Knight* / lithographies de Virgil Burnett. Londres, The Folio Society, 1983.
12. *Sir Gawain and the Green Knight: A Comedy for Christmas* / illustrations de Virgil Burnett. Chicago, Les Presses de l'Université de Chicago, 1974; accompagné d'esquisses préparatoires.
13. *Skiamachia* / Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1977; accompagné d'un dessin à l'encre et d'esquisses préparatoires.
14. *Skiamachia: A Fantasy* / Virgil Burnett. 1re éd. comm. Erin, Ontario, Porcupine's Quill, 1982.
15. *Virgil Burnett : 33 dessins*. France, Éditions l'Œil de bœuf, 1977.

16. *Towers at the Edge of a World: Tales of a Medieval Town* / Virgil Burnett. New York, Éditions St. Martin, 1980; accompagné de dessins à l'encre.
17. *Towers at the Edge of a World* / Virgil Burnett. Erin, Ontario, Porcupine's Quill, 1983.
18. *A Comedy of Eros* / Virgil Burnett. Erin, Ontario, Porcupine's Quill, 1984; accompagné d'esquisses préparatoires.
19. *Farewell Tour* / Virgil Burnett. Erin, Ontario, Porcupine's Quill, 1986; accompagné d'un dessin à l'encre.
20. *Thrand of Gotu: Two Icelandic Sagas from the Flat Island Book* / traduction de George Johnston, dessin de couverture et illustrations intérieures de Virgil Burnett. Erin, Ontario, Porcupine's Quill, 1994 (impression, 2002); accompagné de dessins à l'encre.
21. [Carnet de dessins] / Virgil Burnett.
22. [Carnet de dessins] / Virgil Burnett.
23. *Heroïdes: Sculpture by Virgil Burnett*. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 2003.
24. *Four Last Poems* / Jerome McGann, illustration de couverture de Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1996.
25. *The Caverns of Ely* / Karen Mulhallen, illustration de couverture de Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1997.
26. [Carnet de dessins] / Virgil Burnett.
27. *Leonora* / D.S. Dubois, dessins de Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1999.
28. *Leonora* / Virgil Burnett, traduction en français d'Andrée Christensen et Jacques Flamand. Ottawa, Les Éditions du Vermillon, 2003.
29. *A Catafalque for David Hill* / direction de publication et compilation de Virgil Burnett, en collaboration avec Anne Pippin Burnett, Robin Magowan et Joseph Plaskett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1986.
30. *Edward Melcarth: A Hercynian Memoir* / Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 1995.
31. *The Old Met, les Halles and Other Losses: A Memoir of the Post-war Years* / Virgil Burnett. Stratford, Ontario, Éditions Padeloup, 2005.
32. [Carnet de dessins] / Virgil Burnett.
33. *Daedalus* / Virgil Burnett. Lithographie, 1977.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES, EXPOSITION N° 23

ISSN 1481-2061

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2006

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