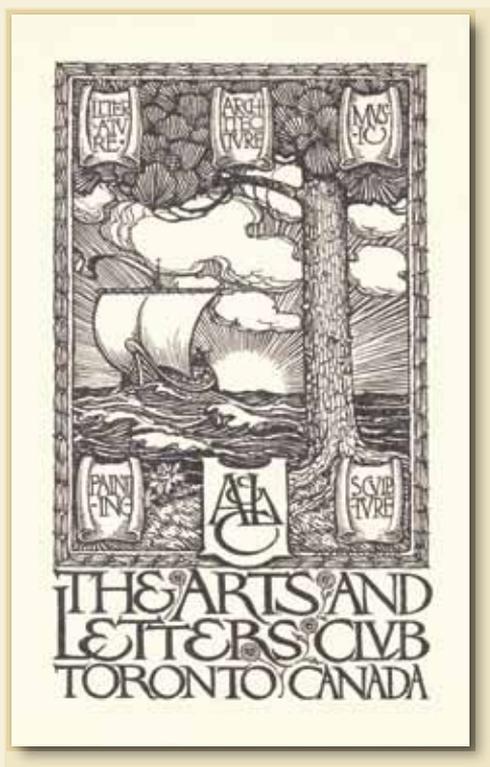

J. E. H. MACDONALD
GRAPHISTE

BIBLIOTHÈQUE *et* ARCHIVES *du* MUSÉE *des* BEAUX-ARTS *du* CANADA
EXPOSITION N° 41 9 MAI—31 AOÛT 2012

Ex-libris pour The Arts & Letters Club, v. 1919 [10]

Membre du Groupe des Sept et figure de proue de l'émergence d'une expression picturale canadienne distincte, James Edward Hervey MacDonald (1873–1932) est surtout considéré comme l'un des plus grands peintres paysagers du Canada. Son travail de graphiste est toutefois moins connu, bien qu'il ait exercé cette profession pendant plusieurs années avant de se tourner vers la peinture. Les livres et les ex-libris ainsi que les brochures publicitaires, les catalogues d'exposition, les magazines et les affiches réunis pour cette exposition mettent en lumière la polyvalence et le talent graphique de cet artiste.

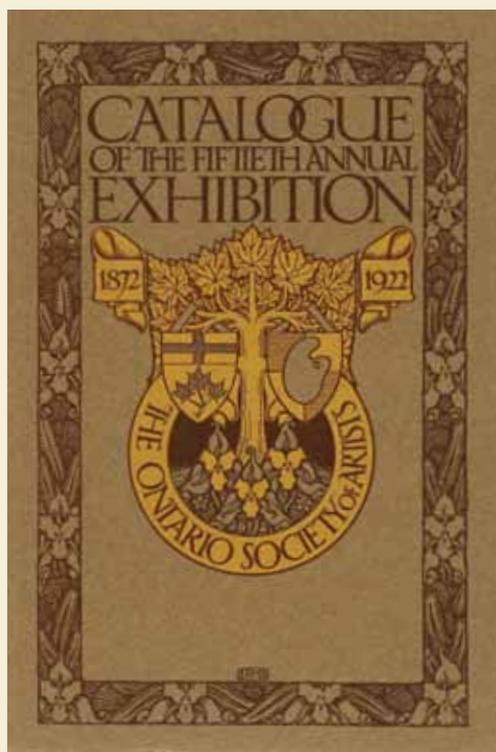
Né à Durham, en Angleterre, MacDonald émigre en 1887 avec sa famille à Hamilton (Ontario). Il suit ses premiers cours d'art à la Hamilton Art School et fréquente les cours du soir de John Ireland (1854–1915) et d'Arthur Heming (1870–1940). Sa carrière de graphiste débute en 1889 lorsqu'il est embauché comme apprenti, à 16 ans, par la Toronto Lithographing Company. Cinq ans plus tard, il entre dans la plus grande agence d'art publicitaire de Toronto, Grip Printing and Publishing Company. Il y travaille essentiellement comme dessinateur et crée des maquettes, des illustrations et du lettrage publicitaires.

En 1900, MacDonald soumet plusieurs couvertures de catalogues et ex-libris pour l'exposition d'arts appliqués de l'Ontario Society of Artists. Cette même année, il réussit la plus belle de ses premières œuvres graphiques: un livret de quatre pages écrit et décoré à la main, *A Word to Us All: Being a Message for Canadians* [1], contenant un poème sur la guerre des Boers. Imprimé en fac-similé souvenir par Ryerson Press en 1945, ce livret révèle son admiration précoce pour le dessinateur anglais William Morris (1834–1896) et sa passion pour les motifs typiquement canadiens, un thème récurrent dans l'ensemble de son œuvre.

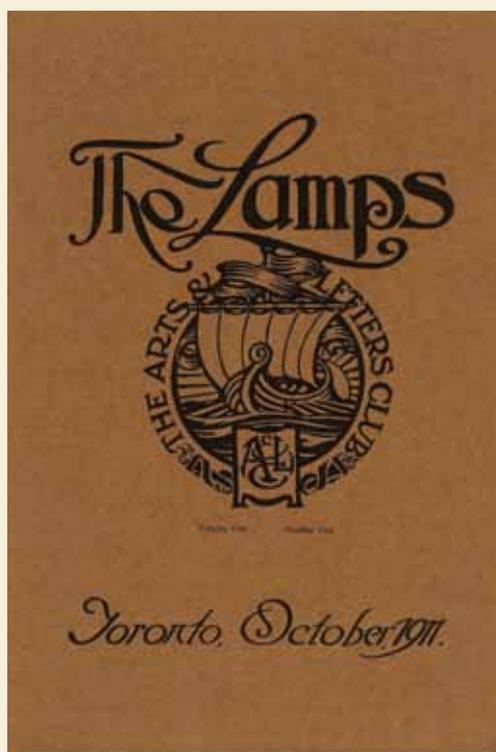
En dépit d'une courte formation artistique académique, le talent de dessinateur de MacDonald s'affine dès 1903, année où il s'inscrit à la Toronto Art League, une association qui prône l'importance du dessin d'après nature. Charmé par ce principe, il part fréquemment en excursion autour de Toronto faire des croquis avec d'autres membres tels que J.W. Beatty (1869–1941) et Charles W. Jefferys (1869–1951). Par ailleurs, entre autres réalisations durables, la Toronto Art League publiait chaque année, depuis 1893, un calendrier qui permettait aux membres de dévoiler l'étendue de leurs talents. Peu de temps après s'être joint au groupe, MacDonald illustre déjà les pages de février et d'avril du calendrier de 1904 [2].

De 1904 à 1907, MacDonald habite Londres. Avec Thomas Garland Greene (1875–1955), Archibald Abernathy Martin (1876–1954) et Norman Mills Price (1877–1951), d'anciens collègues de la Grip et de la Toronto Art League, il travaille pour le Carlton Studio et produit des couvertures de livres sous la direction d'A.A. Turbayne (1866–1940). Cette expérience lui permet de saisir pleinement les fondements conceptuels de l'Arts and Crafts et de l'Art nouveau. De retour à Toronto, il est réengagé chez Grip comme graphiste en chef. Entre autres exemples de son travail de cette période, citons une brochure publicitaire pour un quartier champêtre en banlieue de Toronto aménagé par Lawrence Park Estates [3] ainsi que des brochures de voyage pour la Canadian Northern Steamships Company Ltd. et pour le chemin de fer du Canadien Pacifique [4, 5].

MacDonald travaille encore chez Grip lorsqu'il est attiré par un groupe d'artistes et d'amoureux de l'art – celui-là même qui sera à l'origine de l'Arts and Letters Club de Toronto. Il est alors réputé être l'un des meilleurs graphistes du Canada, et le groupe l'invite à dessiner la page couverture de la brochure marquant la première réunion consacrée à la formation du club, en 1908, *A Gathering of the Arts*. Peu après, il conçoit la première liste des dirigeants du club ainsi que ses armoiries. Devenu membre en règle du club en 1912, il continue à s'impliquer dans ses activités. Il produit des imprimés et d'autres types de documents et dessine des illustrations et des motifs de couverture pour la revue du groupe, *The Lamps* [7, 8, 9], ainsi que de nouvelles listes de dirigeants, un ex-libris officiel [10], diverses invitations et des in-planos [11].

Dessin de couverture, *Catalogue of the Fiftieth Annual Exhibition 1872-1922*, Ontario Society of Artists [23]

Dessin de couverture, *The Lamps*, The Arts & Letters Club, octobre 1911 [7]

À la fin de 1911, des collègues de l'Arts & Letters Club le persuadent de quitter son poste chez Grip pour se consacrer à la peinture. Incapable de subvenir aux besoins de sa famille uniquement grâce à la peinture, il accepte des contrats de graphisme à la pige, produisant par exemple l'affiche *Canada and the Call* [31] de l'exposition commanditée en 1914 par l'Académie royale des arts pour le Fonds patriotique canadien, des ex-libris pour Basil George Morgan [14] et pour le docteur James MacCallum [15] ou le certificat de membre de l'Ontario Association of Architects [32]. Sa situation s'améliore sensiblement en 1921 lorsqu'il obtient un poste permanent de professeur de graphisme à l'Ontario College of Art. Dès lors, la stabilité de ses revenus lui permet de choisir ses contrats selon ses intérêts personnels.

Le travail d'illustration de revues a été durant toute sa vie une source fiable de revenus. Au cours des années qui suivent sa première commande du genre – une bordure sylvestre ornant un poème d'Ethelwyn Wetherald publié dans le numéro de mai 1901 du *Canadian Magazine* –, il conçoit aussi bien des dessins de couverture que des en-têtes ornementaux, des illustrations ou des publicités pour des revues telles que *Canadian Courier*, *Canadian Magazine*, *Construction*, *Maclean's* [12] et *Saturday Night*. À partir de 1917, il livre à titre de directeur artistique des illustrations à *The Rebel*, le journal des étudiants et des professeurs de la University of Toronto puis, plus tard, à son successeur, *The Canadian Forum*. Les dessins du *Rebel* comprennent entre autres une illustration pour l'article « The Terrier and the China Dog » publié en 1918 et la maquette de la couverture qui sera utilisée pour tous les numéros de 1919-1920.

Après la Première Guerre mondiale, MacDonald accepte régulièrement des contrats de maquettes de livres (jaquettes, couvertures, pages de garde, pages titres, etc.). Ces commandes lui viennent au début de la J.M. Dent & Company puis, plus tard, de McClelland & Stewart, de Ryerson Press et de la Louis Carrier & Company. La plupart de ses illustrations accompagnent des titres canadiens publiés par la McClelland & Stewart, notamment *Legends of Vancouver* d'Emily Pauline Johnson [19], *Fires of Driftwood* d'Isabel Ecclestone Mackay [20], *The Wood Carver's Wife* de Marjorie L.C. Pickthall [21] et *Stories of the Land of Evangeline* de Grace McLeod Rogers [22].

MacDonald conçoit aussi les couvertures des catalogues de plusieurs grandes expositions d'art canadien des années 1920 : *The Fiftieth Annual Exhibition* de l'Ontario Society of Artists à Toronto [23], la section canadienne des beaux-arts de la *British Empire Exhibition* de Londres [24, 25] ou l'*Exposition d'art canadien* du Musée du Jeu de Paume, à Paris [26, 27]. Toutes ces couvertures mettent en évidence des motifs canadiens, tels un érable et des trilles pour le catalogue de Toronto. Pour les catalogues de Londres et de Paris, il travaille en étroite collaboration avec Eric Brown, premier directeur du Musée des beaux-arts du Canada (anciennement la Galerie nationale du Canada), qui joue un rôle déterminant dans l'organisation des trois expositions.

MacDonald s'est intéressé dès le début de sa carrière au lettrage, à la calligraphie et à l'enluminure. Sa grande habileté pour ces formes d'art saute aux yeux dans les neuf différentes listes des dirigeants de l'Arts & Letters Club [28] ou, plus tard, dans des livres enluminés tels que *On Account of Defries* [29] et *In Memoriam to R.F. Gagen* [30]. Le premier, qui a exigé deux ans de travail, a été exécuté pour le départ à la retraite en 1924 de Robert L. Defries, le premier trésorier de l'Arts & Letters Club; le second est un hommage à la longue contribution de Robert Ford Gagen (1847-1926) à l'Ontario Society of Arts.

Philip Dombowsky, archiviste adjoint

LISTE DES ŒUVRES

Sauf indication contraire, toutes les œuvres viennent du Musée des beaux-arts du Canada. Les dessins sont tous de J.E.H. MacDonald.

- 1 J.E.H. MacDonald. *A Word to Us All: Being a Message for Canadians*, Toronto, Ryerson Press, 1945. Page titre.
- 2 Toronto Art League. *A Calendar for the Year Nineteen Hundred and Four with Drawings Illustrating Some of the Characteristic Landscape Features of Canada*, Toronto, The Musson Book Company, 1903. Page de février.
- 3 Dovercourt Land, Building and Savings Company Limited. *Lawrence Park Estates: A Formal & Artistic Grouping of Ideal Homes*, Toronto, Grip, 1909.
- 4 Canadian Northern Steamships. *The Atlantic Royals: Royal Edward, Royal George*, Toronto, Grip, 1910.
- 5 Chemin de fer du Canadien Pacifique. *Place Viger Hotel, Montreal*, Montréal, Chemin de fer du Canadien Pacifique, 1911. Dessin de couverture.
- 6 The Sheridan Nurseries Limited. *A Garden Manual and Catalogue*, Sheridan (Ontario), The Sheridan Nurseries Limited, 1928. Dessin de couverture.
- 7 The Arts & Letters Club. *The Lamps*, Toronto, The Arts & Letters Club, vol. 1, n° 1 (octobre 1911). Dessin de couverture.
- 8 The Arts & Letters Club. *The Lamps*, Toronto, The Arts & Letters Club, vol. 1, n° 1, n.s. (juin 1912). Dessin de couverture. Avec l'autorisation de l'Arts & Letters Club, Toronto.
- 9 The Arts & Letters Club. *The Lamps*, Toronto, The Arts & Letters Club, décembre 1919. Conception de la page couverture. Avec l'autorisation de l'Arts & Letters Club, Toronto.
- 10 Ex-libris pour The Arts & Letters Club, Toronto, v. 1919.
- 11 In-plano de *The Beggar's Opera or An Executive Year*, Toronto, The Arts & Letters Club, 1926. Avec l'autorisation de l'Arts & Letters Club, Toronto.
- 12 *MacLean's*, édition du jubilé de la confédération, juillet 1917. Avec l'autorisation de Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa.
- 13 Dessin pour l'ex-libris du docteur James MacCallum, v. 1919. Mine de plomb, encre noire et gouache sur papier vélin ivoire collé sur papier vergé gris.
- 14 Ex-libris pour Basil George Morgan, v. 1914. Avec l'autorisation de l'Arts and Letters Club, Toronto.
- 15 Ex-libris pour le docteur James MacCallum, v. 1919.

- 16 Ex-libris pour Elizabeth Nairn Robertson.
- 17 Ex-libris pour Toronto Public Library, 1919.
- 18 Ex-libris pour Doris Huestis Mills, v. 1925. Avec l'autorisation du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Edward P. Taylor Research Library & Archives, Toronto.
- 19 Emily Pauline Johnson. *Legends of Vancouver*, Toronto, McClelland & Stewart, 1922. Dessins des jaquettes et des pages de garde.
- 20 Isabel Ecclestone Mackay. *Fires of Driftwood*, Toronto, McClelland & Stewart, 1922. Dessin pour les pages de garde.
- 21 Marjorie L.C. Pickthall. *The Wood Carver's Wife*, Toronto, McClelland & Stewart, 1922. Dessins des jaquettes et des pages de garde.
- 22 Grace McLeod Rogers. *Stories of the Land of Evangeline*. Toronto, McClelland & Stewart, 1923. Dessins des jaquettes et de la page titre.
- 23 Ontario Society of Artists. *Catalogue of the Fiftieth Annual Exhibition 1872-1922*, Toronto, Ontario Society of Artists, 1922. Dessin de couverture.
- 24 British Empire Exhibition. *Canadian Section of Fine Arts*, Londres, British Empire Exhibition, 1924. Dessin de couverture.
- 25 British Empire Exhibition. *A Portfolio of Pictures from the Canadian Section of Fine Arts*, Londres, British Empire Exhibition, 1924. Dessin de couverture.
- 26 Dessin de la couverture du catalogue d'*Exposition d'art canadien*. Musée du Jeu de Paume, Paris, Musée du Jeu de Paume, 1927. Plume, brosse et encre noire avec gouache sépia et blanche sur carton.
- 27 Musée du Jeu de Paume. *Exposition d'art canadien*, Paris, Musée du Jeu de Paume, 1927. Dessin de couverture.
- 28 Liste des dirigeants de l'Arts & Letters Club, Toronto, 1915-1916. Encres de couleur sur parchemin. Avec l'autorisation de l'Arts & Letters Club, Toronto.
- 29 Livre enluminé, *On Account of Defries*, 1924-1926. 34 feuilles de papier vélin, reliées en cuir ciselé.
- 30 Livre enluminé, *In Memoriam to R.F. Gagen*, 1926. 8 feuilles de papier japon, reliées en cuir ciselé.
- 31 *Canada and the Call*, Toronto, Rous and Mann, 1914. Affiche pour *Exhibition of Pictures Given by Canadian Artists in Aid of the Patriotic Fund*.
- 32 Certificat de l'Ontario Association of Architects, 1920. Avec l'autorisation de l'Ontario Association of Architects, Toronto.

BIBLIOTHÈQUE *et* ARCHIVES, EXPOSITION N^o

41

ISSN 1481-2061

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2012

Musée des beaux-arts
du Canada

National Gallery
of Canada

IMPRIMÉ AU CANADA

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

Canada

Couverture: Affiche, *Canada and the Call* (détail), 1914 [31]