

An abstract painting by Fritz Brandtner, featuring a central figure with a large, dark, circular head and a body composed of various geometric shapes and colors. The background is filled with vibrant, overlapping colors and patterns, including a large blue and white patterned shape on the left and a yellow and green shape on the right. The overall style is expressive and modern.

LA BIBLIOTHÈQUE DE
**FRITZ
BRANDTNER**

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
DU 14 JANVIER AU 25 AVRIL 2014

ut
ave
ered
forth
s of
s au
gly
d
ut
one
inter
part
But
s worth
ts man
change is
stagnation
en

« CINQ MINUTES
DE DÉTENTE À
JOUER AVEC
UN PINCEAU
ET DU PAPIER
OU AVEC UN
MORCEAU DE
FIL DE FER OU
DE FICELLE
VALENT MIEUX
QUE N'IMPORTE
QUELLE THÉRA-
PIE PRESCRITE
PAR UN
PSYCHIATRE »
- FRITZ BRANDTNER

vertical movement
up to the light.

drawings
keeps on
fi
act
to a

you have to build up
of natural forms la
through ^{creative} man can nature
become art
more complete

this overflows from
if woman to the
natural. like cave
or cliffs
embryo. ovar
love for the
the ^{artist} feels shape
simply as shape

his objective is liveli
likeness of life of form
shape conscious. you
an idea of fruitful
breast, fruits.

RITZ BRANDTNER (1896 -1969) est né et a vécu à Dantzig,

en Allemagne (aujourd'hui Gdansk, en Pologne). À son départ pour le Canada en 1928, il est déjà un artiste accompli et très au fait des courants du modernisme européen. En 2006, 172 livres de sa bibliothèque personnelle et autres documents ont été donnés au Musée des beaux-arts du Canada par son ami Paul Kastel, de la Galerie Kastel. L'exposition en présente quelques-uns et retrace leur histoire.

Le joyau de cette collection est un carnet de notes datant des années 1950 [1], dans lequel Brandtner a consigné de multiples réflexions. On y retrouve des déclarations sur ses croyances, des observations sur sa vie professionnelle, des analyses historiques, des commentaires sur la scène artistique canadienne, des dessins et des citations aussi diverses que celles de Freud, d'Abraham Lincoln, de Confucius et de Louis Armstrong.

De l'ensemble de livres publiés, un nombre important ont été acquis en Allemagne avant qu'il ne quitte pour le Canada. Certains sont des cadeaux de sa fiancée Mieke Preuss, tels que les volumes peu coûteux de la série *Junge Kunst* («nouvel art»); une série d'ouvrages sur des contemporains dont bon nombre allaient plus tard figurer sur les listes des artistes «dégénérés» des nazis [2, 3, 4]. L'un d'eux, Max Pechstein (1881–1955), a réalisé une gravure originale sur bois pour l'*Almanach auf das Jahr 1920* [Almanach de l'année 1920], une célèbre publication consacrée aux expressionnistes allemands de cette époque [5]. La bibliothèque contient également un livre de reproductions de dessins de George Grosz (1893–1959) intitulé *Der Spiesser-Spiegel* («Le miroir de la bourgeoisie») [6]: un volume caustique sur la décadence et l'insensibilité de la société berlinoise des années 1920. Fritz ayant combattu dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, il est intéressant d'y trouver aussi *Modern War: Paintings* [7] de C.R.W. Nevinson (1889–1946), un artiste britannique qui a servi dans l'armée adverse. De la même génération, tous deux sont imprégnés des mouvements avant-gardistes européens.

D'autres documents de la collection nous permettent de retracer certains événements marquants de la vie de Fritz comme lorsque, le 7 avril 1928, il quitte l'Allemagne et met le cap sur Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le bateau à vapeur à bord duquel il embarque, le *Seydlitz*, est amarré au port de Brême où se trouve le musée de l'artiste Paula Modersohn-Becker (1876–1907) et où il achète une carte postale pour Mieke. Ayant manqué la dernière levée du bateau, celle-ci ne sera envoyée que dix jours plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique. L'écriture de Mieke indique d'ailleurs qu'elle l'a reçue le 28 avril. C'est cette carte que Mieke va coller dans le livre sur Modersohn-Becker [8]; un livre qui sera par la suite expédié à Fritz pour souligner son 32e anniversaire. L'année suivante, elle le rejoint à Winnipeg, où ils se marient.

L'un des premiers livres qu'achète Fritz au Canada explique le choix de sa terre d'adoption : soit un intérêt marqué pour l'art et la culture autochtones. *The Downfall of Temlaham* de Marius Barbeau, illustré par A. Y. Jackson, Emily Carr et d'autres, porte l'inscription «F. Brandtner 1928, Winnipeg, bought after the fire on Main Street for 10 cent» [F. Brandtner 1928, Winnipeg, acheté 10 cents après l'incendie de la rue Main]. Le volume a de toute évidence été endommagé par l'eau et Fritz lui a fabriqué une couverture pour le protéger. En toile brute, elle est ornée d'un motif qui s'inspire des poteaux sculptés haïdas [9]. En 1930, ce même intérêt l'incite à voyager sur la côte ouest, alors qu'il est dessinateur pour la maison d'arts graphiques Brigdens à Winnipeg. Sa bibliothèque contient à cet effet une collection de photos collées sur

carton, des villes de Banff, de Vancouver, de Prince Rupert et d'autres lieux. À cela s'ajoutent des portraits des employés de Brigdens, dont Fritz lui-même [10]. Outre ces photos, une brochure des Chemins de fer nationaux du Canada, intitulée *Totems of Kitwanga and North Central British Columbia* a été retrouvée dans un exemplaire de *Totem Poles of the Gitksan, Upper Skeena River, British Columbia*, de Marius Barbeau [11]. Les documents réunis ici, et les deux couvertures conçues par Fritz à cette époque, attestent une fois de plus de sa fascination pour les cultures artistiques indigènes de l'Amérique du Nord et d'ailleurs [12, 13]. Tout aussi révélateurs sont les nombreux ouvrages associés à la carrière en éducation artistique qu'il entame après 1934, année où Mieke et lui quittent Winnipeg pour Montréal. En particulier, la page couverture de *Native Arts of the Pacific Northwest* [14] sur laquelle a été collée une carte de Noël signée par des élèves d'une des écoles d'été qu'il dirigeait. Le livre renferme des coupures de journaux et de revues, ainsi que des photos couvrant une période de près de quarante ans, allant de son voyage en 1930 dans l'Ouest canadien à sa visite au pavillon des Indiens du Canada lors de l'Expo 67 à Montréal. Un autre exemple est le livre *Education through Art* d'Herbert Read [15], qui porte l'inscription «Fredericton NB August 10 1949 To Mr. Brandtner with our sincere appreciation» [Fredericton N.-B. 10 août 1949 à M. Brandtner avec nos sincères remerciements]. À l'image de son rôle de professeur, la bibliothèque couvre autrement des sujets variés, tels que l'architecture [16] et l'histoire culturelle. De même, elle nous révèle la manière compulsive qu'avait Fritz de souligner et d'annoter ses livres au crayon et à l'encre : en témoigne son exemplaire de *Civilization* de Clive Bell [17] qui comprend des interjections telles que «ha ha» et «how can you assume that?» [comment peut-on dire ça?].

Enfin, la collection reflète cette époque où les Brandtner trouvent à Montréal un cercle d'amis élargi et un milieu artistique plus progressiste. Ils y sont introduits grâce à une lettre de l'artiste de Winnipeg L. L. (Lionel Lemoine) FitzGerald (1890–1956) adressée au critique et écrivain Robert Ayre (1900–1980), qui par la suite leur dédicacera un exemplaire de sa nouvelle «Mr. Sycamore» [18]. Se rattache à cette période également l'œuvre influente du philosophe John Dewey, *Art as Experience* dans laquelle figure l'ex-libris de Norman Bethune (1890–1939); le médecin canadien qui, après s'être engagé dans la guerre civile espagnole, partira pour la Chine. Conçu par Fritz, l'ex-libris porte la devise «This book belongs to Norman Bethune and his Friends» [Ce livre appartient à Norman Bethune et à ses amis] [19]. La bibliothèque de Fritz reflète sa passion pour l'art moderne sous bien des formes [20, 21, 22, 23] et les documents éphémères rangés dans les livres sont parfois aussi intéressants que les livres eux-mêmes. Ainsi, les deux petites brochures *Colour Mixtures* et *Artists Materials* glissées à l'intérieur des premières pages couverture de *The Artist's Handbook of Materials and Techniques* de Ralph Mayer en disent long sur les choix de peintures de leur propriétaire [24].

Malgré ses nombreux centres d'intérêt et sa grande variété, cette bibliothèque n'en dénote pas moins une approche concrète et rafraîchissante de l'art. Comme le remarque Fritz dans son carnet : «cinq minutes de détente à jouer avec un pinceau et du papier ou avec un morceau de fil de fer ou de ficelle valent mieux que n'importe quelle thérapie prescrite par un psychiatre».

JONATHAN FRANKLIN

Chef, Bibliothèque, Archives et Programme de bourses de recherche

LISTE DE CONTRÔLE

- 1 Fritz Brandtner. Carnet de notes. Inédit, années 1950.
- 2 Georg Biermann. *Max Pechstein*. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1920.
- 3 Ludwig Meidner. *Eine autobiographische Plauderei*. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1923.
- 4 Erich Wiese. *Paul Gauguin*. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1923.
- 5 *Almanach auf das Jahr 1920*. Berlin, Fritz Gurlitt, 1920.
- 6 George Grosz. *Der Spiesser-Spiegel*. Dresde, C. Reissner, 1925.
- 7 C.R.W. Nevinson. *Modern War: Paintings*. Londres, G. Richards, 1917.
- 8 Gustav Pauli. *Paula Modersohn-Becker*. Leipzig, K. Wolff, 1919. Carte postale de Fritz Brandtner à Mieze Preuss (plus tard Brandtner), avec le cachet de la poste du 17 avril 1928.
- 9 Marius Barbeau. *The Downfall of Tenlham*. Toronto, Macmillan, 1928.
- 10 Photographie non identifié. Photos noir et blanc collées sur carton. Années 1930.
- 11 Marius Barbeau. *Totem Poles of the Gitksan, Upper Skeena River, British Columbia*. Ottawa, F.A. Acland, 1929. *Totems of Kitwanga and North Central British Columbia*. Montréal, Chemins de fer nationaux du Canada, non daté.
- 12 Frederic Huntington Douglas. *Indian Art of the United States*. New York, Museum of Modern Art, 1941.
- 13 Leon Underwood. *Figures in Wood of West Africa = Statuettes en bois de l'Afrique occidentale*. Londres, J. Tiranti, 1947.
- 14 Portland Art Museum (Oregon). *Native Arts of the Pacific Northwest*. Stanford, Stanford University Press, 1949.
- 15 Herbert Read. *Education through Art*. New York, Pantheon, 1945.
- 16 Joseph Watterson. *Architecture: Five Thousand Years of Building*. New York, Norton, 1950.
- 17 Clive Bell. *Civilization: An Essay*. Harmondsworth, Penguin, 1938.
- 18 Robert Ayre. *Mr. Sycamore*. New York, Story Magazine, vol. 10, n° 57, avril 1937.
- 19 John Dewey. *Art as Experience*. New York, Minton, Balch, 1934. Ex-libris de Norman Bethune.
- 20 Rosamund Frost. *Contemporary Art*. New York, Crown, 1942.
- 21 Herbert Read. *Contemporary British Art*. Harmondsworth, Penguin, 1951.
- 22 Herbert Read (sous la dir.). *Unit 1, the Modern Movement in English Architecture, Painting and Sculpture*. Londres, Toronto, Cassell, 1934.
- 23 James Johnson Sweeney. *Henry Moore*. New York, Museum of Modern Art, 1946.
- 24 Ralph Mayer. *The Artist's Handbook of Materials and Techniques*. New York, Viking, 1940. *Colour Mixtures: A Few Hints by a Professional Painter*. Londres, Winsor & Newton, non daté. *Artists Materials*. Londres, Winsor & Newton, 1962.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES

EXPOSITION

N°

46

ISSN 1481-2061

© MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA, OTTAWA, 2014

IMPRIMÉ AU CANADA

380, PROMENADE SUSSEX, C.P. 427, SUCCURSALE A
OTTAWA (ONTARIO) K1N 9N4

Musée des beaux-arts
du Canada

National Gallery
of Canada

Canada

Couverture: Fritz Brandtner, jaquette du livre de Leon Underwood, *Statuettes en bois de l'Afrique occidentale* (détail), 1947 [13]. Couverture arrière: Fritz Brandtner, jaquette du livre d'Herbert Read, *Contemporary British Art* (détail), 1951 [21]. Panneau intérieur: Fritz Brandtner, Carnet de notes. Inédit (détail), années 1950 [1].

f. brandtner