

Lot 118 Lawren Stewart Harris

1885 – 1970 Canadien

House in the Ward, Winter, City Painting No. 1

huile sur toile, circa 1924

signé et au verso titre

32 x 38 3/8 po, 81.3 x 97.5 cm

ESTIMATION: 2 000 000 \$ - 3 000 000 \$

Lawren Harris, qui a fondé le Groupe des Sept avec d'autres artistes en 1920, est renommé dans l'histoire de l'abstraction au pays, mais il existe un aspect important de sa pratique artistique qui est légèrement moins connu. Pendant sa formation en Allemagne, dans les premières années du XXe siècle, Harris peignait déjà des paysages urbains. À son retour chez lui à Toronto, plus particulièrement dans le quartier Ward majoritairement occupé par des immigrants, il a développé cet intérêt en représentant les environs de sa ville. Comme l'a fait remarquer Jeremy Adamson dans le catalogue de son exposition phare de 1978, *Lawren S. Harris: Urban Scenes and Wilderness Landscapes, 1906-1930*, « aucun autre membre du Groupe des Sept n'a peint Toronto de manière aussi cohérente que Harris ». En effet, dans le portfolio *Canadian Drawings by Members of the Group of Seven* publié par Rous & Mann en 1925, deux des quatre œuvres de Harris qui

figurent représentent des scènes de rue de Toronto, ce qui laisse deviner l'importance de ce sujet pour lui. Harris a par la suite peint des scènes dans les villes de Barrie, Hamilton, Grimsby Park, Glace Bay et Halifax, entre autres, mais l'ensemble le plus important de sujets urbains est celui réalisé à Toronto.

Harris a peint ses premiers tableaux torontois en 1909-1910 sans délaisser le paysage et il a continué à explorer les deux thèmes en parallèle pendant la majeure partie des deux décennies suivantes. Comme Adamson l'a d'ailleurs souligné, entre 1919 et 1921, Harris expose plus de tableaux de maisons (pour la plupart de Toronto) que de tout autre thème. Ces tableaux représentent des édifices et des paysages urbains de St. John's Ward, un quartier torontois délimité par la rue Yonge à l'est, l'avenue University à l'ouest et la rue Bloor au nord. La zone la plus défavorisée se trouvait au sud de la rue College.

Les membres du Groupe des Sept ont parfois été critiqués par leurs contemporains pour avoir immortalisé la nature sauvage du Canada plutôt que ses aspects les plus pittoresques. Les scènes torontoises de Harris ont fait l'objet de critiques semblables parce qu'il avait choisi de peindre des immeubles de logement légèrement décrépis et délabrés plutôt que des immeubles commerciaux récents ou des résidences opulentes. Les œuvres urbaines et les paysages de cette période ont en commun une intensité du regard qui a été rarement égalée dans la peinture canadienne.

La méthode de travail mise au point par Harris et ses collègues à l'origine du Groupe consistait à peindre ou à dessiner sur le vif, puis à transformer ce travail préliminaire en tableau. Il y existe donc beaucoup plus de dessins et de pochades à l'huile de Harris que de toiles, car de nombreuses études réalisées sur le terrain n'ont pas été à l'origine de grandes compositions. Ce processus a permis à Harris de raffiner ses idées sur la composition, ce que nous pouvons voir clairement en comparant *House in the Ward, Winter, City Painting No. 1* avec l'esquisse "Houses" Group XXXIII (figure 1, vendue par la Maison Heffel le 24 novembre 2005, lot 78). La pochade réalisée en plein air représente un paysage enneigé avec deux maisons en briques rouges et un groupe d'arbres couverts de neige au premier plan, sous le ciel d'un jaune pâle lumineux. Harris s'en est servi comme base pour le tableau de plus grandes dimensions, mais il a apporté des changements importants à la composition qui modifient notre lecture du tableau.

Le coup de pinceau relativement vif de l'esquisse cède la place sur la toile à une application plus étudiée de la peinture. L'enchevêtrement complexe de branches d'arbres dans la partie supérieure de l'esquisse sur le vif a été simplifiée dans *House in the Ward, Winter, City Painting No. 1*, l'un des arbres de droite a été allongé et déplacé, et l'arbre de gauche a été redressé. Ces changements dégagent la maison au centre de la composition et donnent à Harris l'occasion d'introduire le personnage qui marche sur le trottoir. Le plan est également plus large et nous permet de mieux voir l'édifice du côté droit, ce qui permet à la maison de devenir le point central de la composition et d'imprimer au regard un rythme tranquille, mais insistant, de gauche à droite, écho subtil au déplacement du personnage.

Harris a également modifié la lumière de façon spectaculaire. Dans l'esquisse les ombres sont rares et nous n'avons pas d'idée de l'heure; ce pourrait être l'aube ou le crépuscule. Dans *House in the Ward, Winter, City Painting No. 1*, par contre, les arbres projettent sur la neige des ombres spectaculaires sous l'effet des rayons intenses du soleil caractéristique du milieu de la journée. Cette lumière vive donne à l'image une clarté remarquable, et nous fait ressentir le froid glacial de l'hiver. D'autres changements sont tout aussi subtils : les maisons sont légèrement plus verticales et les ombres qui atteignent le bord de l'espace pictural confèrent à la scène à la fois plus de distance et plus de gravité. Harris a éclairci le rouge orangé de la brique de la maison centrale pour la mettre davantage en évidence. En contrepartie, le ton des stores aux fenêtres est devenu plus foncé. Harris a insisté sur les lignes de neige horizontales sur la façade de la maison pour équilibrer la verticalité des arbres. Il y a beaucoup d'autres changements, petits, mais significatifs, entre la pochade et le

tableau final, mais tous contribuent à rendre *House in the Ward, Winter, City Painting No. 1* plus attirante visuellement et à mieux exprimer le coup d'œil unique de Harris sur le quartier Ward et l'hiver en ville, et sa vision trouve toujours un écho chez les Canadiens.

Nous remercions Ian M. Thom, conservateur principal à la Vancouver Art Gallery de 1988 à 2018 et auteur de *Lawren Stewart Harris: A Painter's Progress*, le catalogue de l'exposition présentée à l'Americas Society en 2000.