

Lot 105 **Frederick Horsman Varley**

ARCA G7 OSA
1881 – 1969 Canadien

Vera and Fellow Student Sketching at Lynn / Lynn Valley Mountains, BC

huile sur panneau recto verso, circa 1934
15 x 12 po, 38.1 x 30.5 cm

ESTIMATION: 75 000 \$ - 100 000 \$

Vera and Fellow Student Sketching at Lynn / Lynn Valley Mountains, BC de F.H. Varley est en fait constitué de deux œuvres sur les deux faces d'un panneau. Au recto, on voit une scène verticale où deux étudiantes, aperçues de dos, font un croquis au milieu de la végétation luxuriante de la vallée Lynn, dans le nord de Vancouver. Le verso est occupé par un paysage horizontal hivernal ou automnal (il y a de la neige sur la montagne) peint dans la même région. Sur la scène du recto, la fille au chandail jaune est l'amoureuse de Varley, Vera Weatherbie, mais on ignore qui est le personnage vêtu en rose.

Dans une lettre datée du 23 janvier 1990 qui accompagne ce lot, Christopher Varley, petit-fils de l'artiste, identifie Vera à partir de plusieurs détails : son chandail jaune – que l'on remarque dans d'autres tableaux la représentant, comme *Portrait of Vera* (vers 1935, dans la collection Thomson du Musée des beaux-arts de l'Ontario) –, sa posture légèrement voûtée, ses cheveux et le fait qu'elle peigne, car elle aussi était une artiste. Vera avait rencontré Varley en 1926, année suivant l'ouverture de la Vancouver School of Decorative and Applied Arts (aujourd'hui Emily Carr University of Art + Design). Marié, père de famille et âgé de 45 ans, il était l'un de ses professeurs, alors que Vera, espiègle, séduisante et dotée d'un « charme peu commun¹ », n'avait que 17 ans.

On ne connaîtra jamais la nature exacte de leur relation, mais elle a mis fin au mariage de Varley. Vera estimait que leur amitié était spirituelle et qu'elle l'avait stimulé et guidé dans son développement, en lui apprenant par exemple à choisir les couleurs². Varley a peint de Vera de nombreux portraits qui respirent la sensualité. Les malentendus de part et d'autre ont été nombreux, mais ce beau tableau trahit la tendresse éprouvée par l'artiste qui a immortalisé les deux jeunes filles dans un véritable jardin d'Éden « à la canadienne ».

Certains considèrent que le portrait le plus réussi de Varley est *Dharana* (1932, Musée des beaux-arts de l'Ontario). Il montre Vera, en plein exercice bouddhiste visant à accroître sa concentration, qui retient son souffle. Varley y a inclus certaines caractéristiques de ce qui devait être un lieu de prédilection pour la peinture : les silhouettes élancées des arbres morts, par exemple. Des spécialistes de l'art, tels que Christopher Varley, affirment que Vera a été l'inspiration de certains des meilleurs portraits qu'il a faits en Colombie-Britannique. De toutes les œuvres qu'il a réalisées d'elle, peu importe la technique, il n'y en a pratiquement aucune qui n'est pas pleinement ressentie³.

En revanche, le tableau plus modeste présenté ici séduit le spectateur par le regard bienveillant posé sur Vera et son amie. La relation de Varley et Vera, quelle qu'elle soit, était importante pour les deux. La qualité qui a permis à cette relation de durer était peut-être que le peintre éprouvait de la sérénité à observer une telle scène : la romantique Vera, qui l'idolâtrait, en train de peindre avec une amie. La période 1934-1936, époque où il a réalisé cette œuvre, s'est avérée pénible pour Varley, assailli par les difficultés financières.

Un autre peintre, Arthur Lismer, a quitté Sheffield, au Royaume-Uni, pour s'établir au Canada. Ses commentaires enthousiastes incitent Varley, originaire de la même ville, à émigrer pour s'installer à Toronto en 1912, où il trouve du travail à la société de dessin publicitaire Grip Ltd. Il déménage à Vancouver en 1926 et décroche un emploi à l'école d'art nouvellement créée, où il supervise le département de dessin et de peinture. En 1931, l'école est en difficulté, ce qui pousse Varley et son collègue Jock Macdonald à ouvrir un établissement distinct, le British Columbia College of Arts qui malheureusement connaîtra un sort semblable et devra fermer ses portes quatre ans plus tard.

Varley se met alors à enseigner à son compte, mais ses revenus sont insuffisants. Il va donc se réfugier dans sa maison au 4395 Rice Lake Road dans la vallée Lynn, au creux de la forêt près de Lynn Canyon. Il s'y cache, car il doit de l'argent à de nombreuses personnes à Vancouver. Son ami Harold Mortimer-Lamb doit même l'aider à payer son loyer de 8 \$ par mois. En février 1936, alors qu'il cherche à quitter Vancouver, Varley reçoit une commande pour faire le portrait de H.S. Southam, président du conseil d'administration de la Galerie nationale du Canada, ce qui lui fournit les fonds nécessaires pour fuir, et il prend le train en direction d'Ottawa.

Une superbe petite aquarelle intitulée *Lynn Valley* (1932, Winnipeg Art Gallery) représente le paysage qui s'étend au-delà des vues des autres tableaux. On comprend que Varley, en le contemplant, a eu la sensation de découvrir un monde nouveau. La vallée Lynn lui paraissait exotique, le fascinait, et il en a peint les attrait en détail, mais jamais avec lourdeur, en se concentrant sur deux souches d'arbres.

En nous attardant à *Vera and Fellow Student Sketching at Lynn*, nous prenons part au bonheur qu'éprouvait Varley à peindre ses élèves. Il a choisi une orientation verticale, ce qui était inhabituel pour lui qui réalisait généralement ses pochades dans l'autre sens. Peut-être est-ce en surprenant les deux jeunes au travail devant lui qu'il s'est rendu compte qu'il lui faudrait une composition verticale pour intégrer les arbres morts à l'arrière-plan. (Dans *Dharana*, on aperçoit un bâtiment, peut-être une ancienne cabane de garde forestier, et on peut imaginer que les deux jeunes filles étaient peut-être assises à proximité.) Le ciel est gris, mais la végétation est belle, exotique et pleine de vie, et les élèves se consacrent à leur tâche avec sérieux. Varley a représenté le monde tel qu'il devrait être à un moment idéal, un moment où le sujet, la composition, la lumière et l'émotion sont tous en harmonie.

Vera and Fellow Student Sketching at Lynn / Lynn Valley Mountains, BC est l'un des nombreux tableaux appartenant à Vera Weatherbie Mortimer-Lamb qui ont été découvertes après sa mort en 1977 et n'ont donc pas été inclus dans l'inventaire Varley.

Nous remercions Joan Murray, ex-conservatrice de l'art canadien et conservatrice en chef (1972) du Musée des beaux-arts de l'Ontario, d'avoir rédigé l'essai ci-dessus.

Ce lot est accompagné d'une lettre signée du petit-fils de l'artiste, Christopher Varley, et datée du 23 janvier 1990 confirmant l'authenticité de cette œuvre.

1. Katerina Atanassova, *F.H. Varley: Portraits into the Light / Mise en lumière des portraits*, Toronto, Dundurn, 2007, p. 247.
2. Entretien avec McKenzie Porter, *Maclean's*, 7 novembre 1959, cité dans *ibid.*, p. 86.
3. Christopher Varley, *F.H. Varley*, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1979, p. 19.