

La fondation Rosenbach à Philadelphie, qui comprend un musée et une bibliothèque, a pour mission de promouvoir et de faire connaître l'histoire du livre.

Pour fêter ses quarante ans, elle a organisé une rétrospective sur Maurice Sendak (dont elle conserve depuis 1967 les originaux et les archives). L'exposition réalisée en collaboration avec le « Please Touch Museum » et le catalogue conçu par Maurice Sendak et Vincent Giroud de l'Université de Yale présentent l'œuvre graphique de l'artiste de 1952 à 1995 et sa collection de livres rares, de dessins originaux et de manuscrits liés aux artistes et aux écrivains qui l'ont profondément influencé. Dans la préface du catalogue, les auteurs s'expliquent :

« Nous souhaitons que les lecteurs reconnaissent George Cruikshank (1792-1878) en regardant les illustrations de *A hole is to dig* et de la série des « Petit-Ours », Arthur Hughes (1832-1915) et George Pinwell (1842-1875) dans *Turlututu-Chapeau-Pointu* et George MacDonald (*La Princesse Légère*, *La Clé d'Or*), Thomas Rolandwson (1756-1827) et Randolph Caldecott dans *L'Homme aux Abeilles*, Ludwig Grimm dans les *Contes de Grimm* et William Blake, l'artiste le plus présent et le plus admiré de tous dans *Charlotte and the white horse*, *Lullabies* et dans le dernier livre paru (1995) *Pierre or the Ambiguities* de Herman Melville ».

Une notice est consacrée à chaque illustrateur cité ci-dessus dont une ou plusieurs illustrations originales ont été exposées et reproduites dans le catalogue ; elle replace le dessin dans l'œuvre de l'artiste, précise les techniques employées, fait ressortir ce qui caractérise l'art de l'illustrateur en le remettant dans son contexte historique, ajoutant des données biographiques.

De cette juxtaposition, des correspondances apparaissent, montrant comment la créativité de Sendak et ses intérêts de collectionneur se fécondent.

En réfléchissant sur l'apport de Caldecott, précurseur du livre d'images, présenté comme un chorégraphe et un metteur en scène, Sendak définit en filigrane sa conception amorcée avec *Max et les Maximonstres* : le texte et les images conçus ensemble sont inséparables les uns des autres. Ils fusionnent de la même façon que le livret et la musique d'un opéra.

La première partie du catalogue présente chronologiquement vingt livres écrits ou illustrés par Sendak, accompagnés d'illustrations, de maquettes, de dessins préparatoires. Les thématiques, les techniques, les styles sont abordés ainsi que la genèse

NOTES DE LECTURE

*Sendak at the
Rosenbach
(catalogue
d'exposition,
Rosenbach
Museum & Library,
28 avril-30 octobre
1995)*

« le Diable et ses trois cheveux d'or »
ill. M. Sendak, in *Les Trois plumes et
douze autres contes*, Gallimard

NOTES DE LECTURE

ill. L. Grimm,
portrait de Katherina Viehmann
in *Kinder-und Haus-Märchen*,
in Catalogue de l'exposition
Sendak at the Rosenbach

de certains d'entre eux : *Max et les Maximonstres* (*Where the wild things are*) a été inspiré en partie par *The Pirate Twins* de William Nicholson (1929) et son origine remonte à 1955 quand l'auteur projetait *When the wild horses are*. Convaincu qu'il ne savait pas dessiner les chevaux, il a transformé cette histoire en une fantaisie personnelle dans laquelle les chevaux deviennent mi-humains mi-animaux « des choses monstrueuses » moitié détestées, moitié redoutées, relatives à ses souvenirs d'enfant à Brooklyn.

Les textes des écrivains qu'il a choisi d'illustrer reflètent son goût pour les récits poétiques, énigmatiques et allégoriques dont les thèmes récurrents sont la quête de l'identité, le monde des rêves, la traversée des sentiments de l'enfance en proie à l'abandon et à la solitude, proches aussi de ses propres histoires.

De Jérôme Le Conquérant à *We are all in the dumps*, le monde de *Ma Mère l'Oye* et son univers non-sensique est une source d'inspiration qui permet à Maurice Sendak une liberté d'interprétation absolue. Le projet de *Cuisine de Nuit* est né d'une illustration manquée de *Mother Goose* centrée sur la nourriture et *Turlututu-Chapeau-Pointu* ou « la vie c'est sûrement autre chose » est construit comme une comptine : « Higglety Pigglety Pop ! ». Jennie, l'héroïne de l'histoire rêve d'être la vedette du « Théâtre de ma Mère l'Oye ». À travers ce récit, Sendak parle aussi de son désir d'aller vers le monde du spectacle. D'ailleurs ses derniers livres d'images *Quand Papa était loin*, *Chère Mili* et *We are all in the dumps* sont conçus comme des mises en scène. Depuis *A hole is to dig*, il cherche à animer ses livres, à leur donner un rythme musical, à faire danser les personnages sur la page.

Comme Ida, Sendak puise dans la musique une force vitale qui déclenche sa créativité. Il admire particulièrement Mozart, Malher et Janacek. En 1980, il a réalisé les décors et les costumes pour « La Flûte Enchantée » au Grand Opéra de Houston, puis ceux de la « Rusée Renarde » (Janacek) pour le New York City Opéra en 1981.

En devenant scénographe et décorateur pour l'opéra, il donne réellement vie à ce qu'il imagine et la fusion opérée entre le jeu, le chant et la musique aboutit à la création d'un livre d'images vivant.

Michèle Cochet