

MATISSE

ANNÉES 30

À TRAVERS *CAHIERS D'ART*

LIVRET
J E U X

M U S É E
MATISSE
N I C E

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 23 JUIN AU 24 SEPTEMBRE 2023

Bonjour, moi c'est **Raudi**,
le chien d'**Henri Matisse** !

Et toi ?

Aujourd'hui, je vais t'accompagner pendant ta visite de l'exposition « **Matisse années 1930. À travers Cahiers d'Art** ». Je vais te révéler certains des secrets d'atelier de mon maître. Il paraît que son art est chamboulé entre les années 1920 et les années 1930. Allons découvrir cela ensemble !



Pour t'aider à t'orienter, les titres des sections de ce livret et leurs couleurs reprennent ceux des textes de chaque partie de l'exposition.



CAHIERS D'ART

Prête attention aux numéros de *Cahiers d'Art* présentés au fil du parcours. C'est une revue fondée en **1926** par le **critique d'art Christian Zervos** qui a pour but de commenter l'actualité du monde de l'art, notamment des **artistes d'avant-garde**, c'est-à-dire qui inventent de nouvelles manières de créer. La revue publie souvent des **articles sur Matisse** avec de belles reproductions : une chance pour l'artiste, qui peut ainsi faire connaître ses nouvelles œuvres ! On y trouve aussi des analyses sur les **arts anciens**, par exemple de la Grèce antique, ou **extra-occidentaux** (africains, chinois, océaniques, etc.). Ce sont des sources d'inspiration directes pour des artistes comme Matisse !



Couverture de *Cahiers d'Art*, n°5-6, 1931

LA PEINTURE EN CRISE

À l'approche de ses 60 ans (eh oui, il n'est plus tout jeune !), la renommée de mon cher maître **Henri Matisse** n'est plus à faire : il est **connu dans le monde entier** comme l'un des plus grands artistes de son temps ! Seulement voilà, il doute de lui-même et de son art.

Installé à Nice depuis 1917, il a inventé dans les années 1920 une formule qui fonctionne : des **scènes d'intérieurs saturés de motifs colorés** où posent des **odalisques**. Mais Matisse s'en lasse : il a **besoin de changement**, mais ne sait pas comment se renouveler.

À la fin des années 1920, déprimé, il **ne peint plus** beaucoup. Il se concentre sur d'autres techniques, comme la gravure, le dessin et la sculpture.

QU'EST-CE QU'UNE ODALISQUE ?

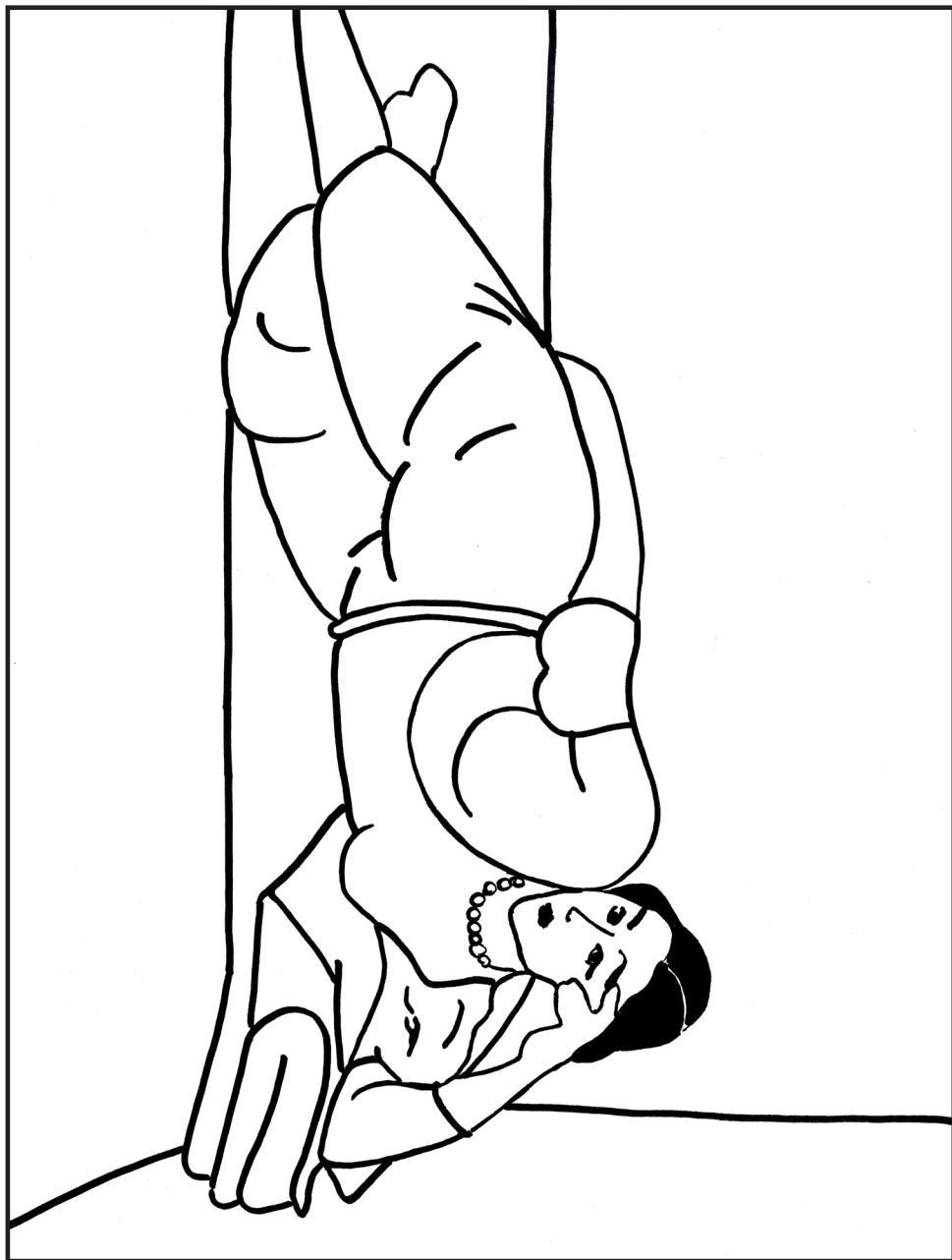
Une odalisque est une **servante** au sein d'un **harem** (appartement réservé aux femmes dans l'Empire ottoman). Dans l'art européen, ce terme est utilisé pour désigner des **femmes allongées et rêvassant**, souvent à moitié dénudées, et vêtues de costumes évoquant le **monde oriental**. Ces repré-

sentations imaginées par les artistes n'ont souvent rien à voir avec la réalité ! Tu peux voir dans la première partie de l'exposition de nombreuses odalisques peintes et dessinées par Matisse.



Henri Matisse, *Odalisque au coffret rouge*, 1927, huile sur toile, 50 x 65 cm, Musée Matisse Nice

Sur ce coloriage de l'*Odalisque* au coffret rouge, invente ton propre décor (motifs et objets) en t'inspirant des œuvres de Matisse et des objets de sa collection exposés dans la première salle de l'exposition.



LE TOUR DU MONDE D'HENRI MATISSE



Quoi de mieux que de voyager pour se changer les idées ? Mon maître se met en tête d'aller jusqu'à **Tahiti**, à l'autre bout du monde ! En 1930, les modes de transports sont beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui. Le voyage dure plus d'un mois ! Il en profite pour passer par les **États-Unis** qu'il traverse en train. Enfin arrivé à destination, il explore l'**île polynésienne** et ses alentours pendant un mois et demi.

Dans l'exposition, des **cartes illustrées** retracent ce voyage extraordinaire. Regarde bien les photographies, les cartes postales et amuse-toi à lire quelques extraits des lettres envoyées par Matisse à son épouse Amélie dans lesquelles il raconte ses découvertes et expériences. **As-tu trouvé la lettre où il s'est dessiné nageant sous l'eau avec ses lunettes de plongée ?**

Arriveras-tu à suivre Matisse dans son périple ? Entoure les bonnes réponses aux questions suivantes :

- Par quel moyen de locomotion Matisse arrive-t-il aux États-Unis ?
avion / train / paquebot transatlantique
- Comment s'appelle le train lui permettant de traverser les États-Unis de Chicago à Los Angeles ?
California Zephyr / The Chief / Coast Starlight
- Combien de temps dure la traversée San Francisco – Papeete ?
1 mois / 10 jours / 2 jours
- À Tahiti, quel est le nom du cinéaste allemand qui l'invite à venir le rejoindre sur le tournage de son film, dans la baie de Tautira ?
Friedrich Wilhelm Murnau / Ernst Lubitsch / Fritz Lang

L'ATELIER

JARDIN D'HIVER

Pour la suite de l'exposition, monte les escaliers direction le premier étage de la villa ! Avant de repartir, tu pourras t'arrêter au rez-de-chaussée, où tu découvriras des œuvres de Matisse d'autres périodes.

On peut dire que ce voyage a eu les effets escomptés ! À son retour, mon maître se remet au travail avec entrain.

S'il n'abandonne pas ses sujets préférés (des femmes dans des intérieurs), l'expérience des **grands espaces**, de la **démessure de l'Amérique** et des **paysages polynésiens** le conduisent à peindre d'une **manière nouvelle**.

Il fait place nette dans son atelier : il remplace costumes et objets orientalisants par de **nouvelles robes et accessoires**. Il installe aussi des **plantes tropicales**, souvenir de la végétation luxuriante de Tahiti, qui envahissent peu à peu l'atelier. Enfin, il fait appel à de nouveaux modèles, comme **Lydia Delectorskaya**.

Il en résulte un **cadre enchanteur** que Matisse traduit dans des peintures qui invitent au **rêve** et à la **méditation**.



Henri Matisse,
Nature morte à la dormeuse, 1939-
1940, huile sur
toile, 82,5 x 100,7
cm, National
Gallery of Art,
Washington

7 erreurs se sont glissées dans *Nature morte à la dormeuse*, sauras-tu les retrouver dans l'image ci-dessous ?



LES ÉTATS DE LA PEINTURE

La femme du **Grand nu couché (Nu rose)** est bien étrange, ne trouves-tu pas ? Ses membres sont comme allongés et **disproportionnés** par rapport à la tête qui semble trop petite. Elle est toute contortionnée dans l'espace du tableau et semble vouloir **sortir du cadre**.

Matisse a fait photographier chacune des étapes l'ayant mené à ce résultat. Regarde ces **photographies d'états** : on voit comment il **transforme** petit à petit la silhouette, n'en gardant que les lignes essentielles. Il accentue et simplifie aussi les **couleurs** qu'il applique en **aplat** (de manière uniforme).

À partir de la silhouette ci-dessous, invente un nouvel état de l'œuvre :



LA DANSE

Aux **États-Unis**, Matisse rencontre **Albert Barnes**, un riche collectionneur américain, qui lui commande une décoration pour sa **fondation**.

Matisse choisit le thème de la **danse**. Pour la première fois, l'artiste doit réaliser un décor mural monumental. C'est un **travail titanesque** qui lui prend **trois ans** !

Avant d'aboutir à la composition finale, il réalise de nombreuses **études préparatoires** de petit format. Dans un garage qu'il transforme en atelier, il travaille aussi à l'**échelle réelle** de la décoration, qui s'étend sur 13 mètres de long et 3 mètres de haut ! Pour dessiner sur une telle surface, Matisse utilise un **long bambou** au bout duquel est fixé son fusain (morceau de charbon servant à dessiner). Il invente également une nouvelle technique : il découpe des **morceaux de papiers** de différentes couleurs, qu'il place et déplace pour ajuster les proportions et emplacements des figures.

Pour suivre l'avancement de l'œuvre, il fait photographier chaque étape. D'un état à l'autre, on voit les figures changer de position, se métamorphoser, **comme si elles dansaient réellement** !



**À ton tour, danse avec Matisse !
Comme moi, prends la pose
en imitant une ou plusieurs
des figures de ton choix
parmi les études pour La Danse
exposées dans la salle.**



Si tu le souhaites, tu peux immortaliser ce moment en te faisant prendre en photo et l'envoyer par email au musée Matisse pour notre album de souvenirs : publics.musee.matisse@ville-nice.fr

RENOUVEAU DU FAUVISME



Non, non, ne t'attends pas à trouver dans cette salle des fauves ou autres félins. Matisse n'a représenté que peu d'animaux... il les préférerait comme amis (comme moi !) plutôt que dans ses tableaux.

Le **Fauvisme** est un courant artistique né en 1905. Dans les années 1930, Matisse retourne à certains principes fondateurs de ce mouvement, notamment dans sa façon d'utiliser la **couleur**.

LE FAUVISME

En **1905**, Matisse passe l'été à **Collioure** (dans le sud de la France) avec son ami artiste **André Derain**. Leurs recherches les mènent à utiliser dans leurs peintures des **couleurs très vives**, sans rapport direct avec la réalité, pour exprimer leurs **émotions**. Cette « libération » de la couleur marque la naissance de ce que la critique d'art a appelé le Fauvisme.

Dans cette dernière salle, tu remarqueras que plusieurs œuvres reprennent des thèmes issus de l'**Antiquité grecque**, par exemple celui de la **nymphé et du faune** (créature mi-homme, mi-bouc). Dans la salle précédente (L'Espace du livre), tu peux reconnaître dans les illustrations certaines des aventures d'**Ulysse**, le célèbre héros de l'*Odyssée* d'Homère.

L'**art** et les **mythes** de l'**Antiquité grecque** sont en effet une grande source d'inspiration pour Matisse. Il avait pour compagnon d'atelier un moulage (copie) d'un **Kouros** nommé Cléobis, statue grecque datant du 6^e siècle avant Jésus-Christ : lui as-tu dit bonjour en entrant dans le musée ?

Mets-toi dans la peau d'un.e critique d'art ! Observe bien le tableau *Nymphé dans la forêt (La Verdure)* exposé au fond de la salle.

Complète les espaces vides avec les mots de ton choix ou ceux suggérés afin de donner ta propre analyse de l'œuvre.

Voilà une peinture que nous propose Matisse !
étrange / sublime / complexe / étonnante

Il l'a gardée dans son atelier pendant près de huit ans, y revenant régulièrement pour y travailler, ajouter, modifier, compléter la composition. Pourtant, elle semble
inachevée / désordonnée

Dessin ? Peinture ? Un entre-deux entre ligne et couleur.
incertain / raté / très équilibré

C'est qu'ici, le résultat importe peu à Matisse : c'est le chemin pour y parvenir qui compte. Cette toile est pour lui
un terrain d'expérimentation / une distraction / un échec

Le tableau représente traversant une forêt où se
un chemin / une rivière / une route
trouvent deux personnages, que l'on peut identifier.
facilement / difficilement

On devine qu'il s'agit d'une dont le sommeil est
nymphé / femme / déesse
perturbé par un..... jouant de la flûte.
faune / homme / dieu / satyre

L'artiste renoue donc avec un thème de l'Antiquité qui avait marqué son œuvre entre 1904 et 1910, et qu'il réinterprète à plusieurs reprises dans les années 1930.

Conception : service pédagogique du musée Matisse de Nice, Graphisme et illustrations : Laurence Schlosser. Tous droits réservés.
La couverture du livre est librement inspirée du graphisme de la revue *Cahiers d'Art*.

© Succession H. Matisse pour les œuvres de l'artiste

Crédits photographiques : p. 1 : © Éditions Cahiers d'Art, Paris, 2023 ; p. 2 : Photo © François Fernandez ; p. 6 : Courtesy of the National Gallery of Art, Washington ; p. 11 : Photo : Archives Henri Matisse / D.R.



Henri Matisse et Raudi, années 1930, place Charles-Félix, Nice

La visite t'a plu ?

Que dirais-tu d'en apprendre encore plus sur Matisse, par exemple en participant à un atelier au musée ? Découvrez le programme des activités proposées en scannant ce QR code :



60 ANS
**MUSÉE
MATISSE**

Exposition
d'intérêt
national
REPUBLIQUE FRANCAISE



VILLE DE NICE