

Exposition du 28 juin
au 29 septembre 2024

Miró Matisse

Au-delà des images

LIVRET-JEUX

MUSÉE Matisse

Bienvenue dans l'exposition
MiróMatisse, qui
t'emmène à la découverte
de deux artistes majeurs
du xxe siècle !

FACE À FACE

**Observe ces deux portraits. Rédige sous chacun d'eux
leur CARTEL* afin d'identifier chaque artiste.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

★ Le **CARTEL**, c'est la petite **étiquette** que tu trouves affichée à côté de l'œuvre. Il indique notamment le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date à laquelle elle a été créée, la technique utilisée et aussi la personne ou le musée à qui elle appartient.

NORD-SUD

- ✦ Matisse est né en 1869 au Cateau-Cambrésis, dans le nord de la France.
- ◎ Miró, lui, a vu le jour en 1893 à Barcelone, sur la côte espagnole.

Miró est fasciné par le Nord, et Matisse aime le Sud. Tous deux peignent des paysages semblables, notamment les côtes de la Méditerranée.

Henri Matisse, *Collioure en août*, 1911
Summit Trust Geneva for the Sidarta Collection

Joan Miró, *La Plage à Cambrils*, 1917
Collection Nahmad

**Dessine
ta plage
préférée en
t'inspirant
des couleurs
vives de
Miró et de
Matisse!**

LE FAUVISME...

C'est en 1917 que Joan Miró voit dans une exposition à Barcelone sa première toile importante d'Henri Matisse, considéré comme le chef de file du **FAUVISME***. D'abord décrié, le fauvisme sera encouragé dans les années 1930 par la critique, notamment pour inciter les jeunes peintres à innover.

En **1905**, Matisse passe l'été à **Collioure** (dans le sud de la France) avec son ami artiste **André Derain**. Ils décident de peindre avec des **couleurs très vives** pour exprimer leurs **émotions**, même si ces couleurs ne ressemblent pas à la réalité. Cette façon de peindre marque le début d'un style artistique que les critiques ont appelé le **FAUVISME**.

Henri Matisse, *Portrait de Madame Matisse*, 1905
Musée Matisse Nice

EN PLUS BRUTAL...

Joan Miró s'inspire des tableaux fauves de Matisse et décide d'aller encore plus loin que lui. Pour cela, il simplifie les formes, son dessin est plus « sauvage ».

Henri Matisse et Joan Miró ne peignent pas exactement ce qu'ils voient, ils suppriment de nombreux détails pour ne garder que l'essentiel d'un objet ou d'une personne, par exemple sa forme et sa couleur.

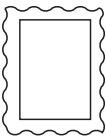
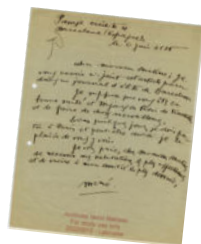
RECOMMENCER LA PEINTURE

À la fin des années 1920, Matisse manque d'inspiration pour peindre et commence à réaliser des décorations murales. Il s'inspire alors des tableaux de Miró pour trouver de l'énergie et des idées nouvelles.

Miró, lui aussi, suit de près le travail de Matisse, notamment grâce à Pierre Matisse, le fils de Matisse, qui devient son marchand d'art attiré aux États-Unis.

Les artistes se rencontrent, s'écrivent, et des liens se tissent entre leurs familles respectives.

Miró et Matisse se sont souvent écrit, notamment des cartes postales. Imagine à ton tour la carte postale que tu voudrais envoyer à l'un d'eux.

Four horizontal dashed lines for an address, located in the bottom right quadrant of the page.

**Seule la moitié de l'œuvre de Miró est reproduite
ici. Invente l'autre partie du dessin en n'utilisant
que des formes simples et des couleurs vives!**

Joan Miró, *Gouache-dessin*, 1934
Fundació Joan Miró, Barcelone

ILLUSTRER OU DÉCORER ?

Joan Miró et Henri Matisse partagent l'idée de dépasser les **RÈGLES ACADÉMIQUES*** qui régissent la peinture pour créer un art plus « vrai », moins codifié.

Ils souhaitent aussi aller au-delà des images et utiliser d'autres formes de création que le tableau. Ainsi, chacun se met à concevoir des **illustrations** pour divers ouvrages.

Observe
les illustrations
créées par Miró et par
Matisse. Retrouve qui a
dessiné ces détails en
les reliant au bon
artiste !

Miró

Matisse

Les **RÈGLES ACADÉMIQUES** sont des consignes strictes créées par l'Académie des beaux-arts, que les artistes doivent respecter. Par exemple, les peintres doivent représenter certains sujets, comme des scènes historiques, de manière réaliste et fidèle.

DÉCORER OU DÉFIGURER ?

Dans leur recherche artistique, Miró et Matisse cassent l'image de la beauté extérieure et n'hésitent pas à déformer le corps humain en utilisant des formes plus géométriques que la réalité.

Regarde ces deux œuvres : elles ont des ressemblances troublantes, tu ne trouves pas ? Pourtant, Matisse a réalisé son tableau huit ans après celui de Miró, sans jamais avoir vu celui-ci !

Joan Miró, *Nu debout*, 1918
The Saint Louis Art Museum,
Saint Louis

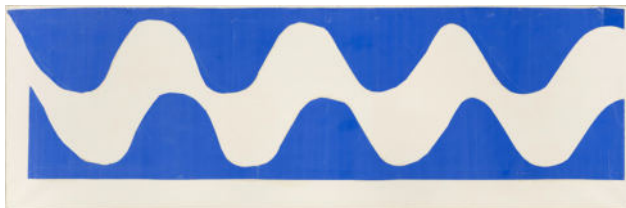
Henri Matisse, *Figure décorative sur fond ornemental*, 1925-1926
Centre Pompidou, Paris. Musée national d'art moderne – Centre de création industrielle

Note cinq points communs entre ces deux toiles.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

CRÉER L'ESPACE

Matisse et Miró attachent une grande importance aux vides et aux pleins dans leurs tableaux. Dans ces deux œuvres, on a l'impression que les personnages et la forme sont en mouvement.

Henri Matisse,
La Vague, vers 1952
Donation des Héritiers
Matisse, 1963
Musée Matisse Nice

*Peinture (Pour Emili
Fernández Miró), 1963*
Fundació Joan Miró,
Barcelone. Dépôt de collection
particulière

Imagine l'histoire autour de ces deux tableaux en t'aidant des mots proposés ou en choisissant tes propres mots. Il n'y a pas de mauvaise réponse !

Ces deux tableaux racontent l'histoire de
d'une fille / d'un garçon et de son ami.

Cet ami est différent des autres car il s'agit *d'un animal / d'une personne plus grande / d'une créature imaginaire*.

Tous deux rêvent de contempler *La Vague* d'Henri Matisse, qui représente à leurs yeux *une rivière d'Amazonie / l'océan / une chaîne de montagnes*.

Ils décident alors de venir la voir à Nice. Ils ont tellement hâte d'arriver *qu'ils courent / qu'ils volent / qu'ils nagent*.

Lorsqu'ils arrivent enfin, ils trouvent l'œuvre encore plus
belle / étonnante / lumineuse que ce qu'ils avaient imaginé.

L'élan de la main

Au début des années 1930, les deux artistes expérimentent une nouvelle manière de dessiner. Matisse explique que sa main « est électrisée par on ne sait quoi au départ », et Miró de son côté se laisse « guider par la main ». La ligne tracée par la main se libère, dans un mouvement spontané.

Henri Matisse, *Arbre*, 1951
Musée Matisse, Nice

Joan Miró, *Graphisme concret*, 1951
Galerie Lelong & Co., Paris

Comme Miró et Matisse, dessine en laissant ta main te guider librement !

Parmi ces outils, entoure ceux qui servent à dessiner. Il y a trois intrus à trouver !

QUIZ

L'exposition est finie! Pour vérifier que tu as tout retenu, réponds à ce petit quiz :

❶ Comment Joan Miró a-t-il connu Henri Matisse?

- a) Il l'a rencontré à Paris grâce à des amis communs.
- b) Ils sont allés à l'école ensemble.
- c) Il l'a connu grâce à une exposition des Fauves à Barcelone.

❷ Pourquoi la critique appelle-t-elle à un retour du Fauvisme à la fin des années 1930?

- a) Elle souhaite que les jeunes peintres peignent exactement comme Henri Matisse et André Derain.
- b) Elle encourage les jeunes peintres à innover et à faire preuve de spontanéité.
- c) La critique veut que les jeunes peintres peignent des animaux.

❸ Pourquoi Henri Matisse et Joan Miró peignent-ils des «monstres»?

- a) Ils adorent les monstres et les films d'horreur.
- b) Ils veulent choquer les spectateurs et la critique.
- c) Ils ne veulent pas peindre selon les règles académiques mais transmettre des émotions.

**Quelle œuvre
as-tu préférée,
et pourquoi?**

Conception : Ansel Ferrandini et le service pédagogique du musée Matisse de Nice.
Graphisme : Delphine Ménage. Tous droits réservés.

© Succession H. Matisse pour les œuvres de Matisse
© Successió Miró / ADAGP, Paris, 2024 pour les œuvres de Miró

Crédits photographiques : p. 2, 4, 7, 9, 10 : Photo © François Fernandez;
p. 2 : © Musée national Picasso, Paris ; p. 3 : © Collection Nahmadi ; © Summit Trust
Geneva for the Sidarta Collection ; p. 5, 6 : © Fundació Joan Miró, Barcelone ;
p. 7 : Musée Matisse Nice, Fundació Joan Miró ; p. 8 : The Saint Louis Art Museum ;
Centre Pompidou, Paris, Musée national d'art moderne – Centre de création
industrielle ; p. 9 : collection particulière, Fundació Joan Miró, Barcelone ;
p. 10 : Galerie Telong & Co., Paris.

Joan Miró et Henri Matisse au café Les Deux Magots, Paris, vers 1936-1938.
Photographie de Pierre Matisse. Image © Sotheby's

La visite t'a plu ?

Que dirais-tu d'en apprendre encore plus sur Matisse,
par exemple en participant à un atelier au musée ?
Découvre le programme des activités proposées
en scannant ce QR code ou en allant sur notre site :
musee-matisse-nice.org

Musée Matisse

164, avenue des Arènes de Cimiez - Nice
Ouvert tous les jours sauf le mardi

Librairie-boutique Arteum

Sélection de livres et d'objets en lien
avec l'exposition et les collections.
Niveau -1 du musée et en ligne sur
arteum.com

Suivez-nous sur Instagram !

@museematissenice
#museematissenice
#expositionmiromatisse