

Henri Matisse, *Robe violette et aréomones*, 1937 - Baltimore, Museum of Art, The Cone Collection, créée par Dr. Garibal Cone et Miss Eta Cone of Baltimore, Maryland - Photo © Miro Hood



Yves Saint Laurent, *croquis de recherche*, collection haute couture automne-hiver 1988, Musée Yves Saint Laurent Paris © Yves Saint Laurent © Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent

HENRI MATISSE

YVES SAINT LAURENT

LE BEAU, LA MODE ET LE BONHEUR

MUSÉE MATISSE

Avec le Musée YVES SAINT LAURENT Paris

GUIDE DU MUSÉE
JUIN – SEPT. 2026

EIFFAGE

HÔTEL BEAU RIVAGE

BEAU RIVAGE

ELLE

BeauxArts

ICI

Nice

MUSEES DE NICE

MUSEES DE NICE

VILLE DE NICE

VILLE DE NICE

HENRI MATISSE – YVES SAINT LAURENT

LE BEAU, LA MODE ET LE BONHEUR

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 17 JUIN AU 28 SEPTEMBRE 2026

« Pour moi, c'est "le" peintre [...], j'aime Matisse avec sa vie tout à fait calme et sa recherche de la couleur, constamment. »

Yves Saint Laurent

« Dessiner avec des ciseaux. Découper à vif dans la couleur me rappelle la taille directe des sculpteurs. »

Henri Matisse

Aujourd'hui, la pertinence d'un rapprochement entre la mode et les arts plastiques n'est plus à démontrer. L'intérêt pour la peinture est consubstantiel au travail d'Yves Saint Laurent (1936-2008), tandis que l'attrait d'Henri Matisse (1869-1954) pour les arts appliqués est au cœur de son esthétique décorative. La résonance artistique entre les deux créateurs est évidente. Celle-ci repose sur un même système de références, sur les rapprochements entre leurs modes de création et les similitudes de leur regard, mais aussi sur leurs questionnements analogues à propos du corps, de la matière, de la couleur, de la lumière et du motif, ainsi que sur la pratique du dessin comme inépuisable source d'exploration.

Réunissant 160 œuvres – vêtements haute couture, de traditions populaires, peintures, dessins, textiles, accessoires et documents d'archives –, le Musée Matisse Nice propose un parcours inédit mettant en lumière la profonde unité des liens qu'Yves Saint Laurent – l'un des plus grands innovateurs de la mode française – a tissés avec Henri Matisse, l'un des plus grands artistes de son temps. À l'occasion de cette exposition, le musée présente un parcours augmenté de ses collections consacré aux modèles de Matisse.

NIVEAU -2

Introduction

Les textiles ont contribué de façon significative à inaugurer des voies nouvelles et radicales dans la pratique artistique d'Henri Matisse. Réunis dans ce que l'artiste qualifie lui-même de « bibliothèque de travail », ils nourrissent

sa réflexion plastique et alimentent sans cesse son imaginaire décoratif. Le design textile occupe ainsi une place centrale dans l'élaboration de son esthétique, fondée sur la conviction que la couleur possède à elle seule la capacité d'ordonner l'espace pictural et d'en structurer la composition.

Bien des années plus tard, Yves Saint Laurent partage cette même approche de la couleur, élément majeur de ses créations textiles. Le couturier portera toute sa vie un regard attentif sur le travail de Matisse, trouvant dans les toiles et les papiers gouachés du maître un terrain d'inspiration fécond, riche en motifs et en couleurs.

NIVEAU -1

MEZZANINE

Chapitre 1 :

Des laboratoires intérieurs

Les textiles occupent une place essentielle dans l'univers de Matisse dès son plus jeune âge. Né dans une région marquée par une forte tradition textile, Matisse développe très tôt une sensibilité particulière aux étoffes, aux motifs et aux couleurs, et collectionne morceaux de tissus et tapisseries. Véritable laboratoire visuel et tactile, cet ensemble prend place au cœur de son travail.

De façon analogue, la collection d'œuvres d'art ainsi que la bibliothèque qu'Yves Saint Laurent constitue avec son compagnon Pierre Bergé contribuent à former et à nourrir un réservoir créatif au cœur de son esthétique.

NIVEAU -1

GRANDE GALERIE

Chapitre 2 :

Peinture et haute couture

Vêtements et accessoires occupent un rôle majeur dans l'univers de Matisse. Costumes, étoffes précieuses, vêtements de haute couture signés Germaine Bongard, entre autres, ou pièces rapportées de ses voyages composent un vaste répertoire de formes, de couleurs et de matières dans lequel l'artiste puise pour construire ses tableaux. Dans *La Robe bleue reflétée dans la glace*, la théâtralité du costume vole presque la vedette au modèle, Lydia Delectorskaya, qui paraît distante dans le taffetas et l'organza. En réalité, cette robe sublime l'état d'âme du modèle. Elle ne décore pas l'espace, elle l'anime de sa présence.

Cette robe marque profondément Yves Saint Laurent, qui en reprend la coupe et les couleurs. Le couturier observe attentivement les tableaux de Matisse représentant des modèles textiles, non seulement pour leurs lignes, mais aussi pour leurs motifs. Ainsi, certains – qu'il s'agisse de carreaux écossais, de lignes ou de zigzags – sont reproduits et réinterprétés dans plusieurs modèles de sa ligne SAINT LAURENT *rive gauche*.



Henri Matisse, *La Robe bleue reflétée dans la glace*, esquisse, février 1937
The National Museum of Modern Art, Kyoto



Yves Saint Laurent, robe de soir portée par Trish Goff
Collection haute couture
automne-hiver 1981
Musée Yves Saint Laurent Paris

NIVEAU 1

SALLE 6

Chapitre 3 :

Métamorphoses de la blouse roumaine

Les blouses des paysannes roumaines que Matisse se procure grâce à son ami et artiste Theodor Pallady sont le point de départ de toute une série de dessins et de peintures. Accessoires en vogue sur la Côte d'Azur, ces tuniques brodées de fleurs deviennent un thème décliné à l'envi dont la beauté graphique intéresse Matisse.

En 1981, puis de nouveau en 1999, Yves Saint Laurent choisit cette blouse pour la haute couture, privilégiant des matières d'exception et retravaillant en broderie les motifs graphiques.

SALLES 7 ET 8

Chapitre 4 :

L'Orientalisme en partage

Dans les années 1920, Matisse bâtit à Nice un monde imaginaire d'une extraordinaire richesse visuelle. Il développe alors sa collection avec des costumes et étoffes, rapportés de ses voyages ou acquis auprès de marchands tels que « Madame Ibrahim ». Dans cette caverne d'Ali Baba, les textiles luttent avec les exubérants motifs du papier-peint de l'atelier. Avec les odalisques, Matisse dépasse l'ordonnement traditionnel des lignes horizontales et verticales en les modulant par le jeu des tissus. Arabesques, semis floraux et motifs orientaux procurent à l'artiste un répertoire de formes fécond lui permettant d'insuffler au tableau une sensation d'expansion et de dynamisme qui prolonge l'espace pictural au-delà de ses limites matérielles.

Yves Saint Laurent partage cette fascination pour un Orient rêvé, peuplé d'odalisques. Sur le podium du couturier, celles-ci deviennent des figures émancipées et modernes. Les tissus et les motifs les plus raffinés sont choisis pour la célèbre collection « Opéra-Ballets russes » de 1976, aux couleurs foisonnantes. Ces teintes vives sont une révélation à chaque voyage du couturier au Maroc, son second lieu de résidence et une puissante source d'inspiration.

SALLE 9

Chapitre 5 :

Autour de la scène

Lorsque Diaghilev commande à Matisse les décors et les costumes du *Chant du rossignol*, celui-ci se met à improviser des costumes et se rend dans l'atelier de Paul Poiret pour les fabriquer. Il demande alors au directeur des Ballets russes de lui prêter l'un des costumes que Bakst a créés pour *Shéhérazade*. Il dira des ciseaux qu'ils sont « un outil aussi sensible que la plume ».

Intéressé par les arts du spectacle, Yves Saint Laurent collabore avec le chorégraphe Roland Petit tout au long de sa carrière. Pour plusieurs de ses spectacles de music-hall, le couturier choisit l'univers orientaliste, habillant les danseurs de costumes fortement inspirés des Ballets russes et du travail de Léon Bakst.

SALLE 10

Chapitre 6 :

L'accessoire, un espace de rencontres

Les accessoires occupent une place essentielle dans l'œuvre de Matisse. Parmi eux, le chapeau constitue l'un de ses motifs de prédilection et devient, comme dans *Les Plumes blanches*, l'occasion de risques et de défis picturaux. Matisse s'approprie cet attribut de l'élégance bourgeoise à une époque où le rapport au vêtement et au corps se transforme profondément, et en fait un élément structurant de la composition. Donnant tour à tour plus de présence ou d'abstraction à la figure et inversement au décor, il module en conséquence le rôle des accessoires, bijoux, tissus, etc., tout en rythmant l'équilibre des plans et des surfaces.

Les ensembles défilant pour Yves Saint Laurent sont toujours accompagnés d'accessoires, qui constituent un élément incontournable de la tenue. Dans les années 1980, le couturier associe à plusieurs de ses silhouettes

des accessoires conçus à partir de motifs inspirés de Matisse. Il aime coiffer ses mannequins de turbans, transformant ses modèles en odalisques modernes, auxquels il ajoute, en guise de broche décorative, une étoile asymétrique directement reprise des gouaches découpées de Matisse.



Henri Matisse, *Les Plumes blanches*, 1919
Minneapolis Institute of Art
The William Hood Dunwoody Fund

SALLE 11

Chapitre 7 :

Découper pour faire monde

Matisse, dans le nouveau langage qu'il invente avec les papiers gouachés découpés, utilise des astuces de tissage pour les changements de coloris. Dans les compositions parfois monumentales qu'il conçoit à la fin de sa vie, il crée directement sur le mur vierge de l'atelier. Grâce à cette technique, une nouvelle synthèse de couleur, de ligne et de mouvement se produit.

Cette manière de faire art comme un couturier fascine Yves Saint Laurent, qui reprend les gouaches découpées de Matisse en les transposant sur textile, notamment comme motifs appliqués sur ses grandes robes de soir de 1981. Ce sont d'ailleurs ces mêmes gouaches, ainsi que le travail réalisé par Matisse pour *Jazz* ou pour les couvertures de *Verve*, qu'il contemple lorsqu'il conçoit plusieurs de ses cartes

de vœux *Love*. Les motifs géométriques asymétriques, éclatants de couleur, accompagnent alors ce message d'amour destiné à ses proches et collaborateurs.



Henri Matisse,
couverture de la revue
Verve, vol. II, n° 18, 1940
Paris, Tériade
Éditeur, 1940
Musée Matisse Nice



Yves Saint Laurent, carte de vœux *Love*, 1983
Musée Yves Saint Laurent Paris

NIVEAU 0

SALLES 1, 2, 3 ET 4

Épilogue :

Le modèle chez Matisse

La figure féminine constitue l'un des sujets récurrents de l'œuvre de Matisse. Si à ses débuts le peintre prend souvent pour modèles les membres de son cercle familial, notamment son épouse, Amélie, et sa fille, Marguerite, il s'en éloigne progressivement pour faire appel à des modèles professionnels.

Avec Laurette s'ouvre une nouvelle étape de son parcours : le travail sériel se développe et le modèle devient un partenaire de recherche. Les nombreuses figures parées de costumes et d'étoffes exotiques annoncent déjà l'univers des odalisques qui s'épanouira à Nice dans les années 1920, tandis que Lydia Delectorskaya s'impose, dès les années 1930, comme une présence essentielle au cœur de son œuvre. Bien plus que de simples modèles, toutes deviennent les témoins privilégiés des métamorphoses de son art.

PROGRAMMATION À L'AUDITORIUM

Nice Classic Festival

CONCERT D'OUVERTURE

- **Dimanche 21 juin** à 16h

Gratuit pour tous ; réservation obligatoire

LES CONCERTS DE MIDI

- **Jeudi 23 juillet** à 12h
- **Mercredi 29 juillet** à 12h
- **Jeudi 6 août** à 12h

*Entrée payante. Réservation en ligne obligatoire.
Aucune vente de billets sur place.*

*Retrouvez l'ensemble de la programmation et
réservez vos places en ligne sur niceclassiclive.com*

Carte blanche aux élèves du Conservatoire de Nice

Mercredi 24 juin à 15h

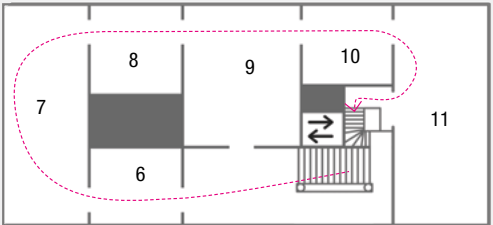
*Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.*


**CONSERVATOIRE
DE NICE**

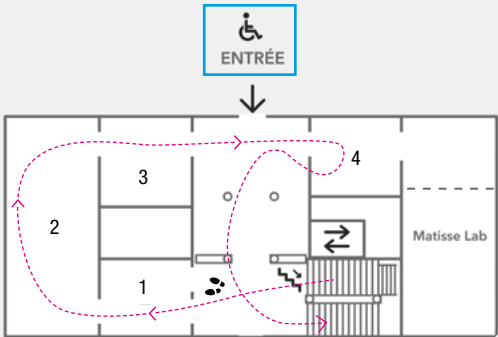
MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE

PARCOURS DE L'EXPOSITION

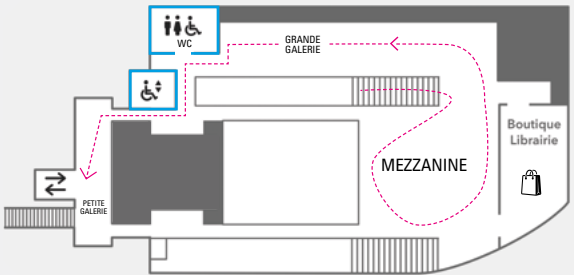
NIVEAU 1



NIVEAU 0

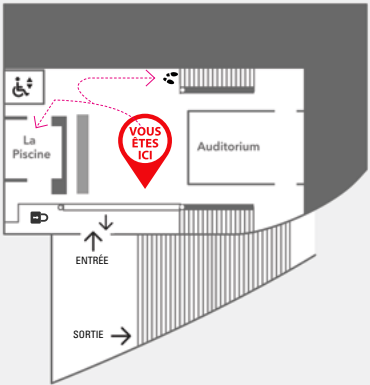


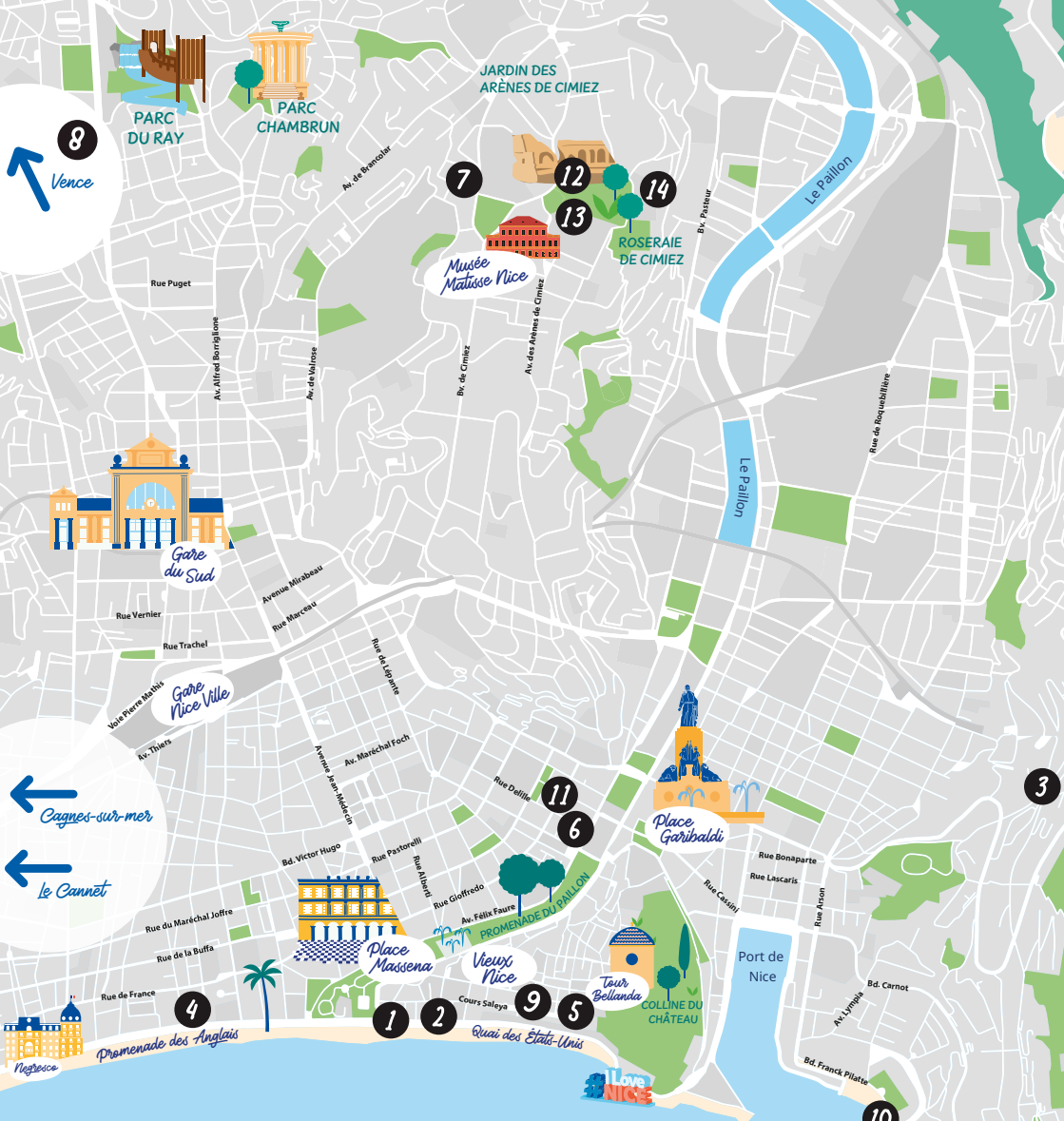
NIVEAU -1



VOTRE VISITE
COMMENCE ICI

NIVEAU -2





DANS LES PAS DE MATISSE

Lieux d'habitation et de travail

- 1 - Hôtel Beau Rivage**
De décembre 1917 à avril 1918
107, quai des États-Unis
- 2 - Promenade des Anglais**
Avril 1918
105, quai des États-Unis
- 3 - Villa des Alliés**
De mai à juin 1918
138, boulevard du Mont-Boron
- 4 - Hôtel de la Méditerranée**
Automne 1918-1921
25, promenade des Anglais (détruit)
- 5 - Palais Caïs de Pierlas**
1921-1938
1, place Charles-Félix
- 6 - L'atelier de La Danse de Barnes**
1931-1932
8, rue Désiré-Niel (détruit)
- 7 - Le Régina**
De 1921 à 1938 et de 1949 à 1954
73, boulevard de Cimiez
- 8 - Villa Le Rève, Vence**
Juillet 1943 - fin 1948
261, avenue Henri-Matisse

Lieux de loisirs

- 9 - Marché aux fleurs**
Cours Saleya
- 10 - Club nautique de Nice**
50, boulevard Franck-Pilatte
- 11 - École nationale d'art décoratif de Nice**
6, rue Tonduti-de-l'Escarène
- 12 - Jardin des Arènes de Cimiez**
184, avenue des Arènes-de-Cimiez

À voir

- 13 - Musée Matisse Nice**
164, avenue des Arènes-de-Cimiez
- 14 - Cimetière du Monastère de Cimiez**
Place Jean-Paul II : sépulture d'Henri Matisse

MUSÉE MATISSE NICE

164, avenue des Arènes de Cimiez – Nice – +33 (0)4 93 81 08 08 – musee.matisse@ville-nice.fr

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h



LIBRAIRIE-BOUTIQUE

Niveau -1 du musée et en ligne sur arteum.com

EN VENTE À LA BOUTIQUE



Catalogue de l'exposition

Catalogue bilingue
français-anglais
Coédition Musée Matisse
Nice, In Fine & Musée
Yves Saint Laurent Paris
248 pages, 250 illustrations



SE RESTAURER

Kiosque des Arènes dans le jardin
du musée (un jardin planté d'oliviers
centenaires, près des arènes romaines)



PRÈS DU MUSÉE (5 MIN.)

- Monastère de Cimiez, son cimetière et son jardin
- Sépulture d'Henri Matisse
- Musée d'archéologie

GUIDE DE VISITE GRATUIT

Disponible sur Bloomberg Connects via l'application
ou en accès direct en scannant le QR code.

Accédez à des contenus numériques détaillés sur les œuvres,
traduits en plus de 50 langues et également consultables
en dehors du musée, pour préparer ou prolonger votre visite.



**Bloomberg
Connects**



VISITER LA CHAPELLE DU ROSAIRE, À VENCE

466, avenue Henri Matisse – Vence
chapellematisse.com

Ouverte du mardi au samedi de 10h
à 11h30 et de 14h à 17h30.



ACTIVITÉS, ATELIERS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS

Rendez-vous sur le site du musée pour
découvrir notre programmation pour
adultes, enfants et familles.

musee-matisse-nice.org

SUIVEZ-NOUS !



@museematisse nice #museematisse nice #expositionmatisse saintlaurent