

Livret-jeux

Henri Matisse

Yves Saint Laurent

Le beau, la mode et le bonheur

17.06 – 28.09.2026

MUSÉE MATISSE

Prénom :
Âge :

Cette exposition met en relation deux des plus importants artistes du xxe siècle. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, de nombreux points communs les unissent.

Tous deux se sont inspirés de pratiques artistiques variées (musique, danse, artisanat), ce qui leur a permis de renouveler leur propre domaine de création !

Relie chaque créateur à ses disciplines artistiques :

● Peinture
● Haute couture
● Dessin
● Sculpture

Peindre et coudre

Quels points communs y a-t-il entre les deux ?

Au fil de l'exposition, tu vas voir l'importance qu'ont pour Henri Matisse les tissus, leurs matières, leurs formes, leurs couleurs et leurs motifs.

Yves Saint Laurent, lui, fait de nombreuses recherches dans l'histoire de l'art et s'en inspire. Le vêtement, après avoir été dessiné puis confectionné, est presque comme une sculpture vivante lorsqu'il est porté.

Ici, tu peux observer Henri Matisse et Yves Saint Laurent dans leurs environnements de travail respectifs.

Sur le mur du studio d'Yves Saint Laurent, trouve l'œuvre de Matisse *Jazz - Le cœur* !

Avant de quitter chaque salle, reporte-toi aux pages 19-21 pour y inscrire les motifs et coupes de vêtements que tu préfères. À la fin, tu pourras créer le vêtement dont tu rêves, en combinant toutes les idées que tu as aimées chez Henri Matisse et Yves Saint Laurent.

Des laboratoires intérieurs

*Les tissus,
je connais bien !
Couleurs et matières
sont souvent au cœur
de mon travail
d'artiste.*

Les tissus font partie de la vie de Matisse depuis son enfance. Son grand-père et son arrière-grand-père étaient tisserands.

Dans le nord de la France, où il est né, on fabriquait du fil de laine et de magnifiques étoffes.

*Moi, c'est ma mère
qui m'a transmis le goût
de la mode ! À 22 ans, je
connaissais déjà le succès
avec ma première collection
pour la maison
Dior.*

Yves Saint Laurent rejoint Paris en 1954 pour ses études de mode. Après avoir été l'assistant du grand couturier Christian Dior, il crée sa propre maison de haute couture en 1961.

Parmi ces quatre tissus, retrouve celui dont Matisse s'inspire dans ce tableau :

Le Torse en plâtre, 1919
Musée de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand, São Paulo

☐ Tartan

☐ Toile de Jouy

☐ Jersey

☐ Taffetas

Tu peux voir ce même type de motif dans l'œuvre *Les Coucous, tapis bleu et rose*, achetée en 1981 par Yves Saint Laurent et son compagnon Pierre Bergé pour leur collection d'art.

Regarde, c'est le tableau devant lequel pose Yves Saint Laurent sur la photo.

*Matisse m'a beaucoup
déterminé pour la couleur,
car à mes débuts je ne
croyais qu'au noir.*

Peinture et haute couture

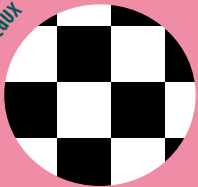
Matisse collectionne toutes sortes de tissus et les rassemble en une sorte de « petit musée d'échantillons ». Sa femme, Amélie, est modiste (créatrice de chapeaux). Sa fille, Marguerite, fabrique elle-même des vêtements et achète régulièrement des robes de grandes maisons de couture. Toutes deux sont d'ailleurs ses premiers modèles !

Matisse s'intéresse aux multiples coupes, matières et couleurs qu'il peut faire porter à ses modèles.

Trouve une œuvre correspondant à chaque motif et note son nom :

Carreaux

Rayures

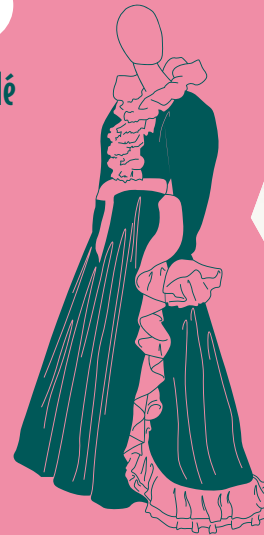

Lignes zig-zag

Remets dans le bon ordre les différentes étapes de création d'un vêtement de mode en les numérotant de 1 à 6.

Défilé

Confection

Choix des tissus

Dessincréatif

Essayages
et ajustements

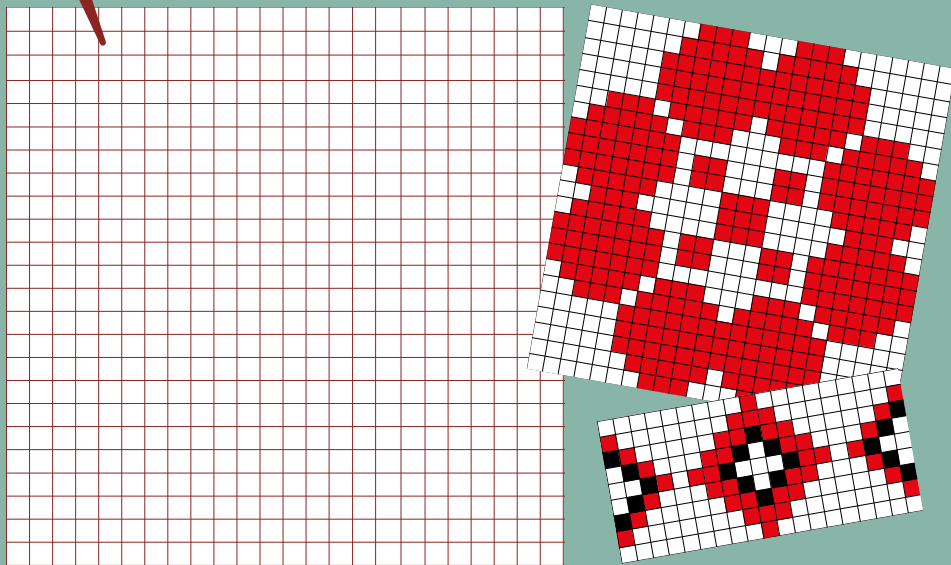
Dessin technique,
réalisation des patrons

Métamorphoses de la blouse roumaine

Les vêtements de haute couture sont fabriqués à la main et souvent décorés d'ornements par des ateliers d'artisanat traditionnel : broderies*, dentelles*, sequins*... C'est ce qui les distingue du prêt-à-porter, qui est fabriqué en série par des machines. Henri Matisse et Yves Saint Laurent se sont tous deux intéressés à l'artisanat traditionnel populaire. Les costumes folkloriques, bijoux et accessoires provenant de cultures variées les ont inspirés pour leurs créations, comme ici les blouses traditionnelles portées en Roumanie.

À la façon des dessins de broderie, colorie les cases pour créer ton motif floral ou géométrique !

L'orientalisme en partage

Après ses voyages en Algérie et au Maroc, Henri Matisse développe une passion pour les arts musulmans et transforme son appartement en une sorte de décor de théâtre avec de nombreux tapis, tentures, paravents, et des malles entières de tissus et de robes.

Yves Saint Laurent, qui est né en Algérie (à Oran), découvre le Maroc en 1966 et y achète une résidence où il va régulièrement pour trouver le calme et de nouvelles sources d'inspiration.

Dans cette salle, repère : *Odalisque assise, genou gauche plié sur fond ornemental et damier* et *Le repos des modèles, fond ornemental et damier*. Trouve trois ressemblances et trois différences entre les deux œuvres.

De quelle plante ce vêtement est-il inspiré ?

Rosier

Glycine

Bougainvillier

Arabesques

Une arabesque est un ornement formé de lignes qui serpentent, le plus souvent des entrelacements végétaux. Elle est employée dès l'Antiquité romaine et très utilisée dans l'art islamique.

Chez Matisse, les arabesques ne servent pas seulement à décorer, elles servent à construire l'œuvre et lui donnent du mouvement.

Regarde bien le motif de l'arabesque.
D'après toi, d'où vient-il à l'origine ?

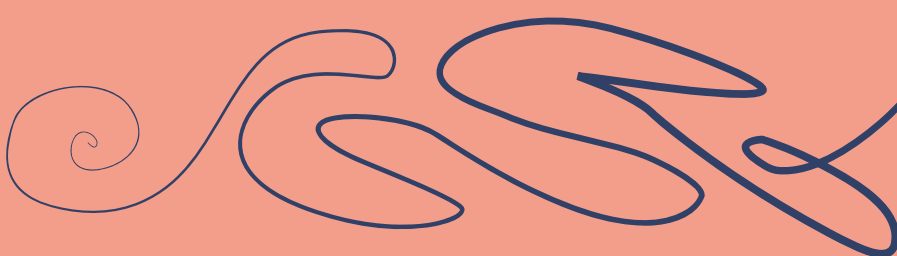
Du monde animal ?

Du monde végétal ?
(plantes)

Du monde minéral ?
(pierres)

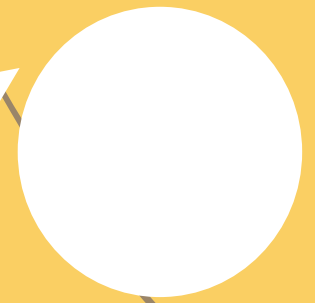
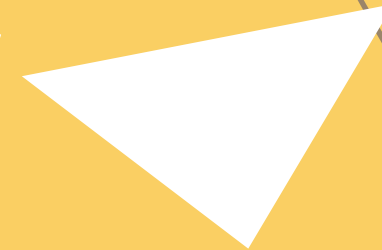

Autour de la scène

Matisse et Yves Saint Laurent ont tous deux créé des costumes de spectacle : de nouvelles occasions de déployer leur imagination.

Repère dans chacun des costumes l'une de ces formes géométriques.

Toi aussi, laisse-toi guider par ton imagination. Où ce personnage pourrait-il danser ?

- Au bord de la mer
- Dans un cirque
- Dans un palais
- Au cœur d'une forêt

L'accessoire, un espace de rencontres

Les accessoires sont des éléments qui complètent les tenues. Lorsqu'il crée une composition pour un tableau, Matisse choisit chaque accessoire qu'il fait porter à ses modèles : chapeau, bijoux, chaussures, etc.

Dessine des accessoires et imagine un ensemble assorti sur ton thème préféré. Que vas-tu choisir : la mer, les plantes, les étoiles ?

Chapeau

Bijoux

Chaussures

Sac

Décore ton bracelet en page 16 pour ensuite le découper à la maison !

Découper pour faire monde

«Au lieu de dessiner le contour et d'y installer la couleur – l'un modifiant l'autre –, je dessine directement dans la couleur.»

Retrouve dans cette salle ces trois éléments :

Regarde autour de toi puis entoure les actions réalisées à la fois par Matisse et par Yves Saint Laurent.

Assembler des formes

Inventer des lignes

Créer des motifs

Élaborer des compositions

Concevoir des vêtements

Découper dans la couleur

Tu vois, la peinture et la couture ont finalement de nombreux points communs !

Les modèles féminins de Matisse

Le modèle est une personne qui pose devant l'artiste. C'est un rôle très important !

Matisse met en scène ses modèles en choisissant soigneusement chaque détail : leurs vêtements, leurs accessoires, leur coiffure, mais aussi la pose à adopter.

Quelles sont les deux couleurs dominantes ?

- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Rouge
- ☐ Orange

D'après toi, quelle est la saison ?

L'un de ces vêtements se trouve dans cette salle. L'as-tu trouvé ?

L'artiste cherche à représenter les caractéristiques de chaque visage ou de chaque corps, en somme, ce qui rend une personne unique et différente des autres.

Portrait de la baronne Gourgaud, 1924, Centre Pompidou, Paris

Observe bien l'œuvre originale et entoure les sept erreurs qui s'y sont glissées.

Combien de personnes Matisse représente-t-il ?

À faire chez toi

Fabrique ton bracelet !

Étape 1

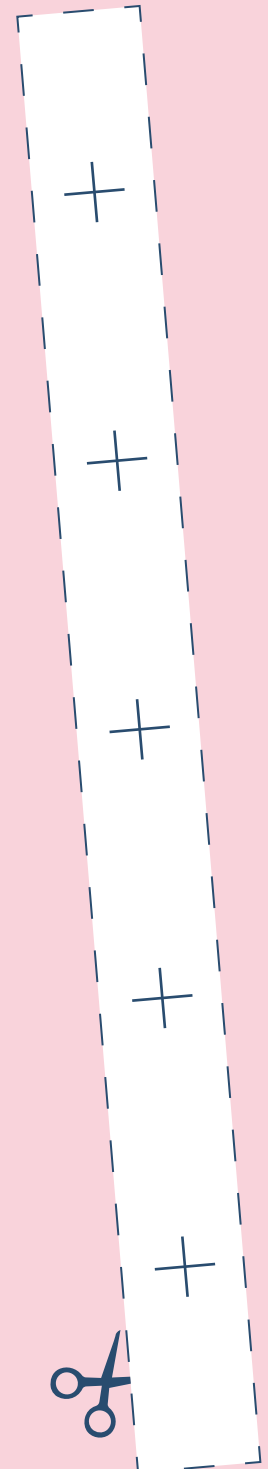
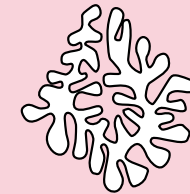
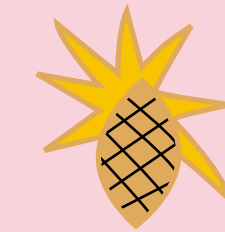
Découpe soigneusement chaque forme,
puis découpe la bande en suivant les pointillés.

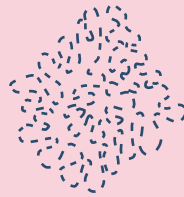
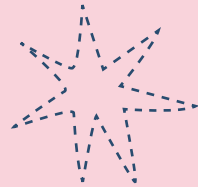
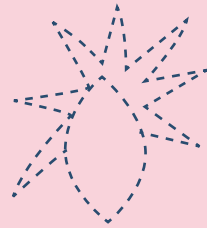
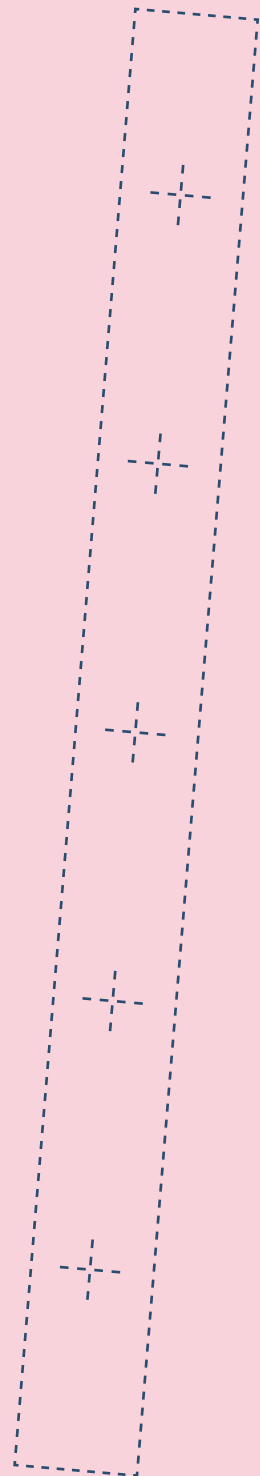
Étape 2

Colle les formes sur les emplacements indiqués.

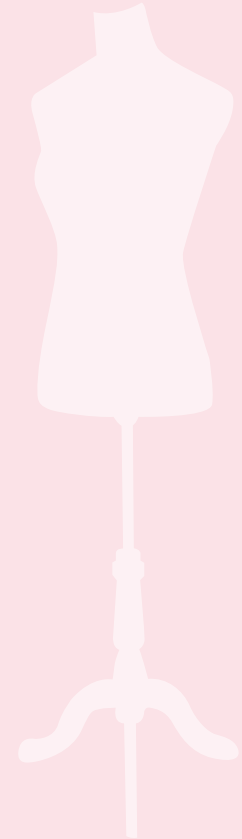
Étape 3

Demande à un adulte de t'aider à fermer le bracelet
autour de ton poignet.

À chaque chapitre, dessine ton motif favori et ta tenue préférée sur le buste de couture, puis note les matières et les couleurs qui te plaisent (tu peux t'aider du lexique en pages 22-23).

Chapitre 1

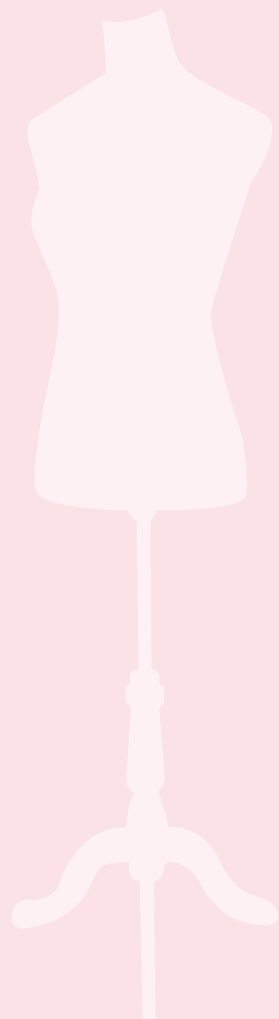
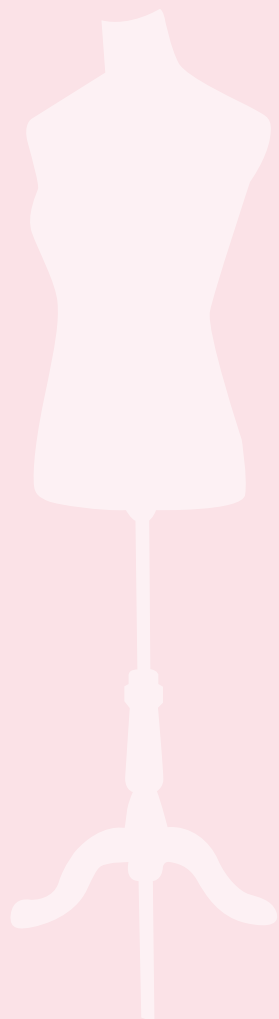
Matière :

Couleurs :

Chapitre 2

Matière :

Couleurs :

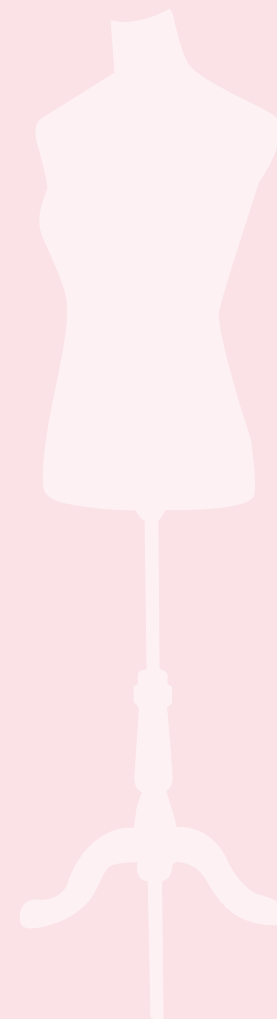
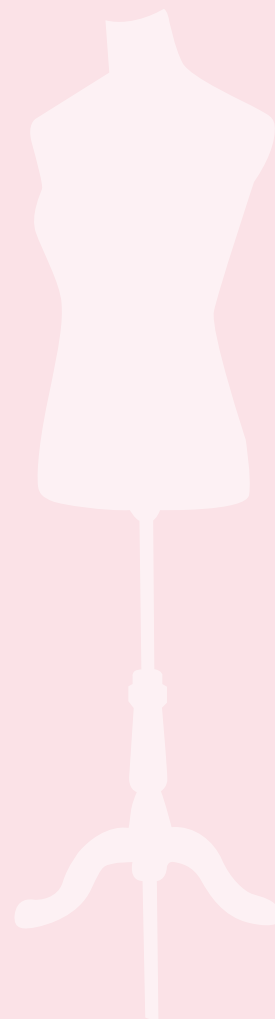

Chapitre 4

Matière :
Couleurs :

Chapitre 5

Matière :
Couleurs :

Chapitre 1

Matière :
Couleurs :

**À toi d'imaginer un vêtement
en t'inspirant des éléments que
tu as préférés dans l'exposition.**

Tu trouveras des planches d'inspiration dans
l'atelier en autonomie du Matisse Lab', au niveau 0
du musée, pour créer ta collection été 2026 !

Lexique

Les quatre principales fibres textiles naturelles

Le coton est cultivé depuis plus de 7000 ans. Quand les capsules de coton éclatent, on voit apparaître des touffes blanches et douces qui ressemblent à du pop corn !

La laine est une matière souple provenant du poil des moutons.

Le lin est une plante à fleur bleue dont on utilise la fibre pour produire un tissu résistant.

La soie est une fibre naturelle obtenue à partir de cocons de vers à soie. Un seul cocon peut contenir jusqu'à 1 kilomètre de fil de soie !

Les principaux types de tissages

Le damas est un tissu caractérisé généralement par des contrastes brillants et mats formant des dessins se détachant sur un fond.

Le jersey n'est pas une matière mais un tissu tricoté en maille fine qui lui garantit extensibilité et flexibilité.

La mousseline est une toile de coton très fine, légère. Transparente, elle est utilisée pour des ouvrages vaporeux et aériens.

L'organza est un tissu léger et transparent, traditionnellement fabriqué en Chine à partir de soie. De nombreux organzas sont de nos jours tissés avec des fibres synthétiques, comme le polyester.

Le satin n'est pas un tissu, contrairement à ce que l'on pense, mais une technique de tissage ! L'entrecroisement des fils s'appelle d'ailleurs une armure, comme ce que portaient les chevaliers !

Le taffetas est un tissu fabriqué à partir de coton, de soie ou de fibres synthétiques dont l'aspect est sec et craquant quand on le froisse.

La tarlatane est une étoffe de coton légère mais très rigide utilisée en couture pour les patrons. Après la Deuxième Guerre mondiale, les jupons des tutus étaient fabriqués en tarlatane.

Le tartan est une étoffe de laine à carreaux de lignes horizontales et verticales entrecroisées, de multiples couleurs.

La toile de Jouy est une étoffe de coton sur laquelle sont représentés des personnages avec des décors ou des paysages.

« Cachemire, tarlatane, mousseline, damas, dentelles, Matisse tisse. Il tisse. Son crayon est la navette et son métier la trame d'une toile. »*

(Propos d'un journaliste en 1932)

* élément de métier à tisser

Autres techniques

La broderie est un motif décoratif ou dessin réalisé sur un tissu avec une aiguille et des fils de couleurs, parfois enrichi de perles ou de sequins.

Le cachemire est une laine très fine et douce obtenue à partir du sous-poil de chèvres vivant dans le froid extrême des régions de l'Himalaya.

La dentelle est une étoffe de soie ou de lin à motifs tissés.

Le polyester est la fibre la plus utilisée dans le monde. C'est un tissu dit synthétique, c'est-à-dire créé par l'homme. Il provient du pétrole. On peut en fabriquer à partir de bouteilles plastique recyclées. Maillots de sport, sacs à dos et peluches en contiennent.

Un sequin est une perle en forme de disque utilisée à des fins décoratives, en particulier dans la mode.

Et toi, quels tissus portes-tu aujourd'hui ?

Réponses

Page 2

Henri Matisse : Peinture / Dessin / Sculpture – Yves Saint Laurent : Dessin / Haute couture

Page 5

Toile de Jouy

Page 6

1 - Dessin créatif / 2 - Dessin technique / 3 - Choix des tissus
4 - Confection / 5 - Essayages
6 - Défilé

Page 9

Bougainvillier

Page 14

Vert et bleu

Page 10

Monde végétal

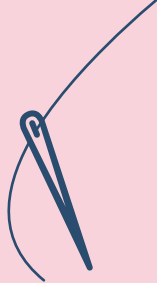
Page 15

↓

Matisse représente 2 personnes.

La visite t'a plu ?

Que dirais-tu d'en apprendre encore plus sur Matisse, par exemple lors d'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 Nice

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

Horaires

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

Librairie-Boutique

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

Suivez-nous !

[@museematissenice](https://www.instagram.com/museematissenice)
[#museematissenice](https://www.facebook.com/museematissenice)
[#expositionmatissesaintlaurent](https://www.facebook.com/expositionmatissesaintlaurent)

Conception : Sylvie Garet, Véronique Lathuillère

Création graphique : Studio Matters

Crédits photo : © Mitro Hood : couverture ; © Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent ; couverture, p. 7, 9 ; © Isabella Matheus : p. 5 ; © Musée Matisse Nice : p. 3, 13 ; © Carmen Thyssen Collection, Madrid : p. 14 ; © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. Grand Palais Rmn / Jacqueline Hyde : p. 15.