

Sélection de ressources – octobre 2020

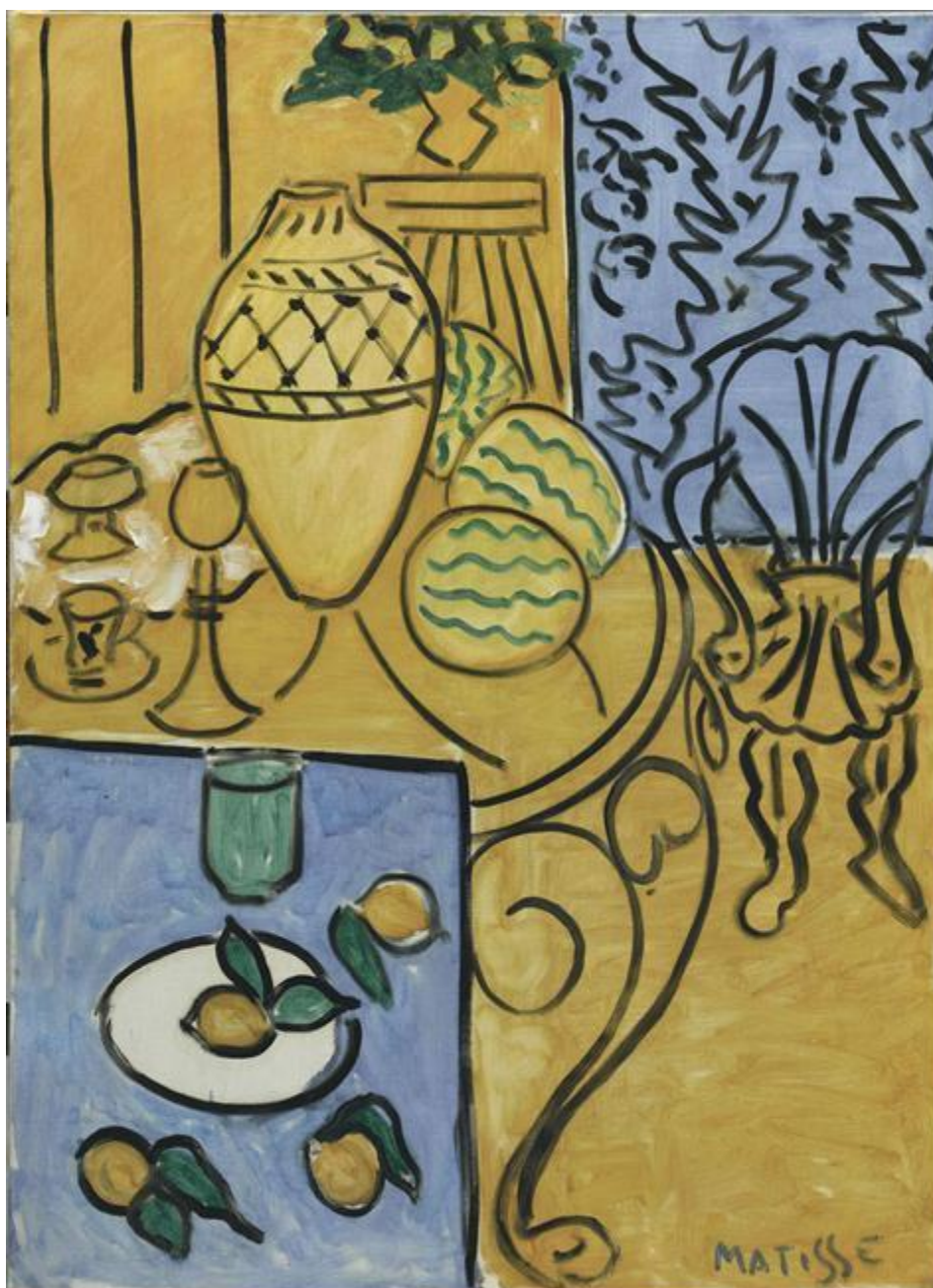
Matisse

Comme un roman

A l'occasion de l'exposition consacrée à Henri Matisse d'octobre 2020 à février 2021 au Centre Pompidou, le service Arts et Littérature vous propose une sélection bibliographique d'ouvrages consacrés à l'un des grands maîtres de l'Art.

À l'occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance d'Henri Matisse (1869-1954), le Centre Pompidou lui rend hommage au travers d'une exposition réunissant des œuvres incontournables qui explorent l'intrication texte/image au sein de son œuvre et offrent une lecture singulière de sa création.

En 1942, Henri Matisse déclare :

« L'importance d'un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique. »

Durant toute sa carrière, il est cet artiste. Comme tous les grands créateurs, il donne naissance à des mondes sans équivalents – ces nouveaux signes plastiques qu'il appelle de ses vœux. Son œuvre, destiné à bouleverser le regard moderne, s'est exprimé au travers d'une variété de techniques qu'il a approfondies infatigablement : peinture, dessin, sculpture, livres illustrés, et jusqu'à cette invention singulière, riche de conséquences sur le plan artistique, d'un dessin à même la couleur, avec les gouaches découpées réalisées à la fin de sa vie.

Divisée en **neuf chapitres**, et autant d'interludes consacrés à l'écriture, l'exposition retrace la carrière de Matisse selon un **parcours chronologique**, allant de ses débuts, vers 1890, où l'artiste est au contact des maîtres, aux prises avec l'élaboration de son vocabulaire le plus personnel, jusqu'aux années 1950 et son œuvre ultime, permettant à chaque moment d'embrasser du regard une vie vécue pour l'art.

Rejouant le titre de l'ouvrage de Louis Aragon, *Henri Matisse, Roman* (1971), cette exposition reprend comme fil conducteur son principe, cherchant comme dans le livre à capter « **une lueur sur ce qui se passe** ».

Chacun des chapitres qui fournissent la trame et rythment ce récit d'une vie vécue pour l'art s'appuie sur le **rapport ininterrompu de l'œuvre au mot**.

Dès ses débuts dans les années 1890, Matisse s'essaye à différentes écritures, avant de s'aventurer, durant la **période fauve** (1905-1906), dans une reformulation radicale de la couleur et du dessin. Cette authentique révolution du regard se reconfigure dans les années 1910 autour d'une réflexion sur le **décoratif**, dont l'un des exemples les plus magistraux est *L'Intérieur aux aubergines* (1911, Grenoble, musée de Grenoble), le seul des intérieurs symphoniques à être demeuré en France. Cette nouvelle écriture ne se fixe pour autant pas en un style : dans les années 1910, Matisse cherche à éprouver les diverses tendances qui traversent la scène artistique de son époque – **le cubisme**, notamment, avec *Tête blanche et rose* (1914, Paris, Musée national d'art moderne).

En 1917, le départ de Matisse pour Nice et la décennie qui suit délaisse la dimension expérimentale d'un art parvenu presque au seuil de **l'abstraction** : le peintre choisit de retourner à un sujet modelé par la lumière.

La question littéraire prend encore un nouveau tour à partir des années 1930, alors que Matisse entame le travail autour du livre illustré des *Poésies* de Mallarmé, travail qui nourrira certaines toiles iconiques de cette période comme *La Verdure* (1935-1943, Nice, musée Matisse).

En 1947, Matisse parvient avec *Jazz* à entrelacer la plastique et le mot, en réunissant des gouaches découpées et des textes manuscrits. Cette dialectique du caractère expansif de la couleur et du noir et blanc se retrouve dans le dialogue intime entre les *Intérieurs* de Vence et les dessins au pinceau.

Enfin, les **vitraux colorés et les céramiques** de la chapelle de Vence à la fin de sa vie témoignent encore d'une migration ininterrompue de l'œuvre à l'écriture dans ce que Matisse voyait comme un grand livre ouvert dans l'espace.

L'exposition Matisse présente des chefs-d'œuvre issus des collections du **Musée national d'art moderne**, déployés avec une ampleur sans précédent. À ce cœur couvrant toute la carrière de Matisse s'ajoutent les prêts exceptionnels des deux **musées Matisse** en France : au nord, celui du **Cateau-Cambrésis**, au sud celui de **Nice**. Des prêts exceptionnels de la riche collection Matisse du **musée de Grenoble** viennent compléter cet ensemble, ainsi que des prêts internationaux prestigieux. La générosité de la famille de l'artiste et des collectionneurs privés permet de montrer des œuvres majeures dont certaines n'ont pas été vues en France depuis la grande rétrospective consacrée à Matisse en 1970 au Grand Palais.

Chronologie

1904 Première exposition de Matisse à la galerie Ambroise Vollard, Paris.

1905 *Luxe, calme et volupté*, peint durant l'été précédent à Saint-Tropez, est exposé au Salon des Indépendants et acheté par Signac. D'autres toiles sont présentées au Salon d'automne aux côtés d'œuvres de Derain, Vlaminck, Marquet... dans une salle que le critique d'art Louis Vauxcelles, déjà à l'origine du terme « cubisme », surnomme « la cage aux fauves ». Un nouveau mouvement est né dont Matisse est le chef de file.

1906 Matisse séjourne à Biskra en Algérie, et à Collioure, fasciné par le paysage méditerranéen.

1907 Ayant acquis une certaine notoriété, il enseigne dans une école créée par un groupe d'admirateurs.

1908 Alfred Stieglitz organise dans sa galerie new-yorkaise, le *291*, la première exposition de ses œuvres aux Etats-Unis.

1909 Le collectionneur russe Chtchoukine lui commande deux panneaux décoratifs, *La Danse* et *La Musique*.

1910 Exposition rétrospective à la galerie Bernheim-Jeune, Paris.

1911 Matisse voyage à Séville, à Collioure, à Moscou où il étudie les icônes, puis passe l'hiver 1911-1912 à Tanger : il découvre la lumière aveuglante du Maroc.

1913 Les peintures réalisées au Maroc et des travaux récents sont exposés à Paris, en même temps que 17 œuvres sont accrochées à la grande exposition internationale, l'*Armory Show*, à New York.

1914 À la déclaration de guerre, non mobilisé en dépit de sa demande, Matisse s'installe à Collioure où il se lie d'amitié avec le plus intellectuel des peintres cubistes, Juan Gris.

1918 La galerie Paul Guillaume organise une exposition qui confronte ses œuvres à celles de Picasso.

1920 Matisse réalise les décors et les costumes pour le ballet de Diaghilev, *Le Chant du rossignol*, musique de Stravinsky.

1924 Première grande rétrospective à Copenhague.

1927 Matisse obtient le prestigieux prix Carnegie.

1930 Il entreprend son voyage à Tahiti, en faisant escale à New York et à San Francisco. Il commence à illustrer les poésies de Mallarmé, et accepte du Docteur Barnes la commande de trois panneaux décoratifs pour sa Fondation de Merion, Pennsylvanie.

1937 Les Ballets russes de Diaghilev lui commandent un nouveau décor pour *Rouge et Noir*.

1938 Matisse s'installe à l'hôtel Régina de Cimiez, où il réalisera la plupart de ses derniers chefs-d'œuvre.

1941 Une lourde opération chirurgicale le contraint à l'immobilité, il travaille couché, avec l'aide d'assistantes.

1944 Sa femme et sa fille sont arrêtées pour faits de résistance. Matisse, resté dans le midi, illustre *Les Fleurs du mal* de Baudelaire.

1947 Publication de *Jazz* par l'éditeur Tériade.

1948 Il commence à travailler au programme décoratif de la chapelle du Rosaire pour les Dominicaines de Vence qui sera inaugurée par le père Couturier en 1951.

1950 Matisse est lauréat de la 25e Biennale de Venise.

1952 Ouverture du Musée Matisse au Cateau-Cambrésis, ville natale de l'artiste.

Archives H. Matisse

La couleur

"La couleur existe en elle-même, possède une beauté propre."

Le printemps de la couleur; Exposition. Nice, Musée Matisse-. 2000

RMN, 2000

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

"Toutes mes couleurs chantent ensemble, c'est comme un accord de musique : elles ont la force nécessaire au chœur." Des huiles sur toile aux compositions réalisées à l'aide de gouaches découpées, la couleur est le symbole de l'art d'Henri Matisse.

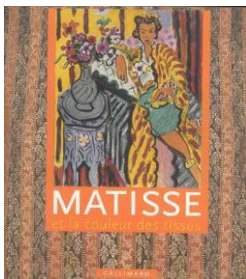
Le bleu de l'été; Exposition. Nice, Musée Matisse-. 2000

RMN, 2000

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Mon bleu c'est le bleu du tube. N'importe qui peut copier mes tableaux. Il n'y a qu'à savoir que c'est tel bleu : cobalt, outremer, plus ou moins épais, et c'est sa quantité et son épaisseur qui font sa qualité. La proportion des couleurs joue. Longtemps j'ai travaillé en me disant, la matière a la moindre importance. C'est la quantité de bleu, de vert, de rouge, qui forme l'accord expressif de mon tableau. A cette époque où tout le monde cherchait à imiter la fresque, et les toiles absorbantes étaient destinées à donner à la peinture à l'huile l'apparence de la fresque, mais elles

donnaient toujours une apparence pauvre, rugueuse, qui n'avait pas la beauté et la profondeur de la fresque.

Matisse et la couleur des tissus : exposition, Le Cateau-Cambrésis, Musée Matisse, 23 octobre 2004-25 janvier 2005

Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord

Gallimard, 2004

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Matisse, né au Cateau-Cambrésis, pays du textile d'où sa famille - des tisserands de père en fils - est originaire, passe les vingt premières années de sa jeunesse au milieu des métiers à tisser qui confectionnaient les tissus les plus luxueux pour la haute couture parisienne et la soierie de Lyon. Cette culture du motif et de la couleur décoratifs nourrira sa peinture et lui permettra dès la fin du XIXe siècle de manier la couleur libératrice. Les arabesques des motifs et le rendu des matières offrent un raffinement et un chatonnement de couleurs sans équivalent dès ses premières peintures. Tentures indiennes fleuries, paréos, tissus africains et océaniques couvrent les murs dans lesquels il vit et trouvent leur place dans de nombreux tableaux. Les robes de haute couture vêtent ses modèles, supports magnifiques de sa création. Décorative et espace d'expression tant physique que spirituelle, la couleur atteint un point d'orgue dans les monumentales gouaches découpées qui ont bouleversé l'art moderne.

Le fauvisme

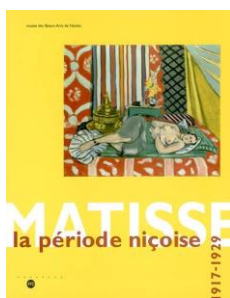
Matisse-Derain : Collioure 1905, un été fauve : exposition, Céret, Musée départemental d'art moderne, 18 juin-2 octobre 2005, Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse, 22 octobre 2005-22 janvier 2006

Musée d'art moderne Céret, Pyrénées-Orientales ; Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord

Gallimard, 2005

70"19" DERA 2 Niveau 3 - Arts

Été 1905, Matisse est rejoint dans le petit port catalan de Collioure par Derain. Une amitié se noue entre les deux hommes, engendrant une étroite collaboration picturale d'une rare intensité. C'est le début du fauvisme, qui marquera le XXe siècle. L'exposition rassemble la production des deux artistes durant cet été et confronte les oeuvres aux paysages encore intacts aujourd'hui.

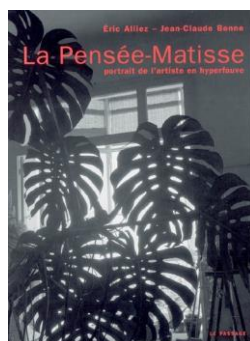

Matisse, la période niçoise 1917-1929 : exposition, Nantes, Musée des beaux-arts de Nantes, 7 mars-2 juin 2003 ; Exposition. Nantes, Musée des beaux-arts. 2003

Musée des beaux-arts Nantes ; Réunion des musées nationaux, 2003

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Matisse se rend à Nice en 1917 pour soigner une bronchite. Un temps maussade le décide à quitter la ville, lorsqu'un matin, il se ravise, ayant compris que chaque jour il reverrait cette lumière. Séduit, il séjournera désormais de façon saisonnière dans la cité méditerranéenne. En 1921, il s'installe dans un appartement offrant une vue unique sur le marché et la mer. Il a tôt fait de le transformer en un véritable atelier dans lequel il se plaît à agencer paravents, étoffes et moucharabiehs. C'est l'époque des odalisques, thème inspiré de ses séjours en Algérie ou au Maroc. C'est aussi l'époque où il peint ses proches ou ses modèles occupés à jouer de la musique, à lire ou à converser.

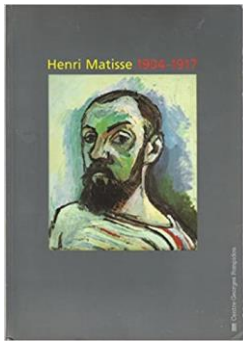
La pensée Matisse : portrait de l'artiste en hyperfauve

Eric Alliez ; Jean-Claude Bonne

Le Passage, 2005

70"19" MATI 2 vol. 1 Niveau 3 - Arts

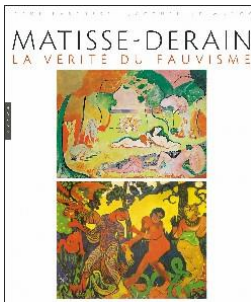
La pensée qui anime Matisse concerne les enjeux fondamentaux de la philosophie et de l'art contemporains, selon les auteurs qui montrent que ses oeuvres aussi bien que ses propos et ses écrits sont commandés, depuis l'époque du fauvisme, par un vitalisme qui l'a conduit à relancer l'art hors de lui-même, pour que, devenant environnemental, il vivifie l'expérience commune.

Henri Matisse : 1904-1917 : Grande galerie, 25 février-21 juin 1993, Centre Georges Pompidou, Paris ; Centre Georges Pompidou, 1993

Editions Centre Pompidou
70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Présente dans ce volume, richement illustré, les chefs-d'oeuvre de cette période, en provenance notamment des musées de Léninegrad et Pouchkine, pour certains jamais montrés à Paris depuis la mort de l'artiste

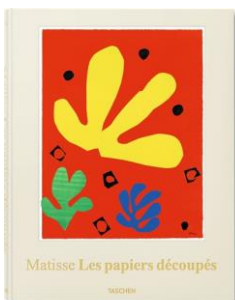
Matisse-Derain : la vérité du fauvisme

Rémi Labrusse ; Jacqueline Munck
Hazan, 2005
70"19" DERA 2 Niveau 3 - Arts

En s'appuyant notamment sur des documents, dessins, correspondance, projets de texte théorique, cet ouvrage propose une interprétation théorique du fauvisme en tant qu'événement et rupture dans l'histoire de la représentation en Occident.

Papiers découpés

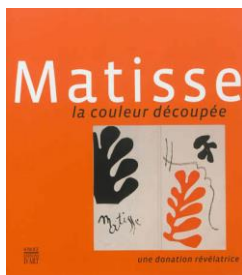
« Le papier découpé me permet de dessiner dans la couleur. Il s'agit pour moi d'une simplification. Au lieu de dessiner le contour et d'y installer la couleur — l'un modifiant l'autre — je dessine directement dans la couleur, qui est d'autant plus mesurée qu'elle n'est pas transposée. Cette simplification garantit une précision dans la réunion des deux moyens qui ne font plus qu'un. »

Henri Matisse : les papiers découpés : dessiner avec des ciseaux

Xavier-Gilles Néret
Taschen, 2014
AR US MAT Niveau 3 - Arts

Une sélection de collages de Matisse issus du recueil de 1947 *Jazz*. L'histoire des découpages de Matisse est retracée depuis ses origines, lors d'un voyage de l'artiste à Tahiti fin 1930, jusqu'à ses ultimes oeuvres, à Nice. Sont aussi présentées des oeuvres clés de sa carrière, dont ses contributions au magazine *Verve* et sa décoration de la chapelle de Vence.

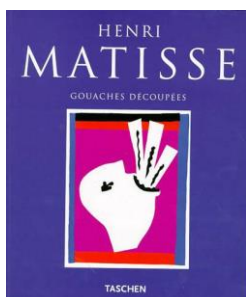

Matisse, la couleur découpée : une donation révélatrice : exposition, Le Cateau-Cambrésis, Musée Matisse, 9 mars-9 juin 2013

Somogy, 2013

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Une présentation de la donation Matisse composée de 443 papiers gouachés et découpés du peintre, non utilisés. Pendant plus de 20 ans, il tailla des feuilles de papier couvert d'une couleur posée uniformément à la gouache par une assistante. Avec cette technique, il créa des couvertures de livres (Les Cahiers d'art et Verve), puis des panneaux muraux et des oeuvres décoratives.

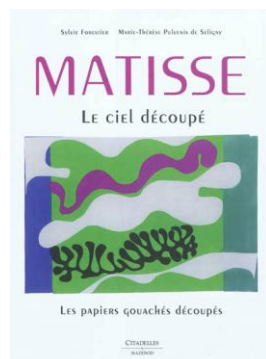
Henri Matisse : gouaches découpées

Gilles Néret

B. Taschen, 1994

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

En taillant directement dans la couleur comme un sculpteur dans la pierre, Matisse découvre la nouvelle technique des gouaches découpées à 72 ans. Avec *Les improvisations chromatiques et rythmées*, publiées en 1947, il réussit la synthèse parfaite de la ligne et de la couleur.

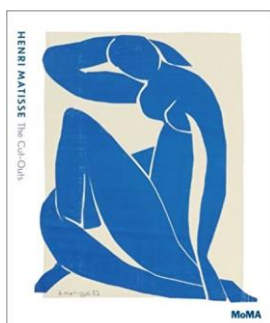

Matisse : le ciel découpé : [ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition "Henri Matisse-le ciel découpé", présentée au Musée Matisse de Nice, du 22 juin au 17 septembre 2012

Citadelles & Mazenod ; Musée Matisse, 2012

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

C'est à partir de l'exceptionnelle collection de papiers gouaches découpés du musée Matisse de Nice - « le ciel découpé », disait Aragon -, que se développe la réflexion des auteurs. Cet ensemble remarquable témoigne du travail accompli par Matisse, à la fin de sa vie, face au défi que fut le projet de la chapelle du Rosaire de Vence (1947-1951). La technique du papier découpé, synthèse idéale entre le dessin, la sculpture et la peinture, devient alors l'expression même de ses recherches sur la ligne et la couleur.

Henri Matisse : the cut-outs : exhibition Tate Modern London, 17th April-7th September 2014, and Museum of Modern Art, New York, 19th October 2014-10th February 2015

Tate Modern, Londres ; Museum of Modern Art, New York

Tate Publishing, 2014

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Vitraux et céramiques

Henri Matisse : la dissolution du trait et de la couleur : autour de la donation de la céramique "La Piscine" : Exposition, Nice, Musée Matisse, 1er juillet - 2 octobre 2011

Éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 2011

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Cette exposition a été organisée à l'occasion de la donation de la céramique *La Piscine* de Matisse au musée Matisse de Nice. Celle-ci a été exécutée à partir de la maquette en papiers gouaches découpés de 1952, conservée au MoMa de New York. Cette manifestation permet de décliner la représentation de l'eau dans l'oeuvre du peintre, avec des paysages de bords de mer et de rivières, jusqu'à aborder sa dimension poétique, tel un visage de jeune femme observant un poisson rouge dans son bocal ou des « figures endormies ». L'oeuvre peinte de Matisse aboutit, par la disposition des plans et des couleurs, à une fluidité de l'espace pictural. Le caractère fluide de la ligne sur le blanc du papier s'exprime chez Matisse sous de multiples formes, comme les traits d'un regard rêveur, ou l'ondulation des corps, dans *La Danse* (1930-1933) et les *Sirènes* (1948). Au cours de son voyage à Tahiti, en 1930, Matisse éprouve un sentiment particulier en expérimentant la confusion de l'espace de la mer et du ciel. Ce souvenir mène à la création de nombreuses oeuvres, comme *Océanie, la mer et Océanie, le ciel* (1946-1947). Enfin, la couleur bleue utilisée pour la représentation des baigneuses de *La Piscine* participe de cette fluidité, qui se retrouve dans la transparence des vitraux et l'espace graphique de la Chapelle du Rosaire de Vence.

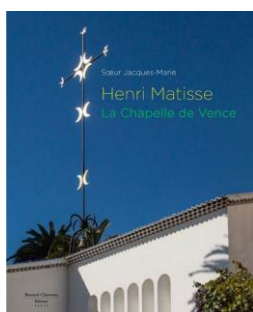

Henri Matisse : le Chemin de croix, Chapelle du Rosaire des dominicaines de Vence; Exposition. Nice, Musée Matisse-. 2001 ; Exposition. Vence, Château de Villeneuve-. 2001

Réunion des musées nationaux, 2001

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Tenue à l'occasion du cinquantenaire de la consécration de la Chapelle du Rosaire à Vence qui fut conçue et réalisée par Henri Matisse, cette exposition sur la représentation du Chemin de croix retrace à travers une étude des dessins préparatoires des 14 stations le travail de l'artiste.

Henri Matisse : la chapelle de Vence

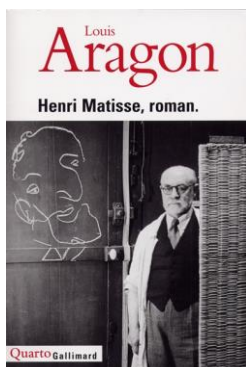
Jacques-Marie dominicaine de Monteils

B. Chauveau, 2014

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

De 1942 à 1954, Monique Bourgeois, devenue soeur Jacques-Marie, retrace sa rencontre avec Henri Matisse, à l'origine de la création de la chapelle du Rosaire, à Vence. Année après année, elle livre dans un témoignage vivant la complicité qui la liait au peintre. La publication dans cet ouvrage de sa correspondance avec Henri Matisse révèle la profondeur de leur amitié. *Cette oeuvre m'a demandé quatre ans d'un travail exclusif et assidu; et elle est le résultat de toute ma vie active. Je la considère malgré toutes ses imperfections comme mon chef-d'oeuvre.*

Matisse et le livre

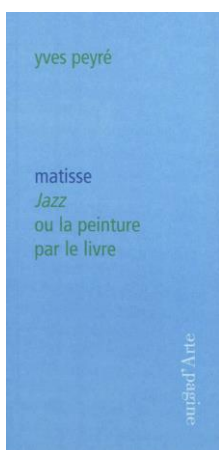
Henri Matisse, roman

Louis Aragon

Gallimard, 1971

70"19" MATI 2 en 1 vol. Niveau 3 - Arts

De 1941 à 1971, Aragon médite son [Henri Matisse, roman](#). Confrontant son travail d'écrivain à celui du peintre dont il s'est assigné pour tâche de faire le progrès, il dira : "Ceci est un roman, c'est-à-dire un langage imaginé pour expliquer l'activité singulière à quoi s'adonne un peintre ou un sculpteur (...) dont l'art est précisément ce qui échappe aux explications de texte."

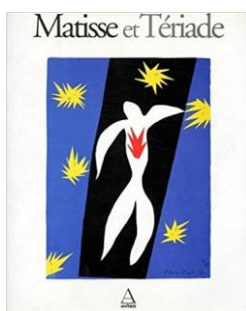
Matisse : "Jazz" ou la peinture par le livre

Yves Peyré

Page d'arte, 2012

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Jazz, c'est le sommet de l'art. C'est un livre. Par le retour ou recours au découpage, par l'affirmation de la couleur dans sa franchise, il est le geste de l'enfant, du jardinier ou du sculpteur, de tous ceux qui ont l'intrépidité de tailler dans la matière. Ce volume est le dépassement de tous les possibles : très au-dessus du livre de peintre, sans commune mesure avec le livre d'artiste, il est un accomplissement qui échappe à la nomenclature. *Jazz* est cette grandeur de la fin d'une oeuvre, qui exige d'être poursuivie jusqu'à son terme, c'est-à-dire très au-delà de son propre éclat, et qui annonce à bien des peintres la voie de leurs lendemains.

Matisse et Tériade

Anthèse, 1996

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Introduit par des textes de Matisse sur le livre illustré, des écrits et des interviews de Matisse par Tériade, une biographie et une bibliographie de Matisse et de Tériade, ce catalogue présente des gouaches découpées et des dessins conçus spécifiquement pour les revues éditées par Tériade et dont Matisse a fait les couvertures et les frontispices.

Henri Matisse : contre vents et marées : peinture et livres illustrés de 1939 à 1943

Lydia Delectorskaya

Irus et Vincent Hansma, 1996

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Ouvrage d'art sur l'oeuvre de Matisse, chronologie parallèle de la peinture et des livres illustrés.

Correspondances

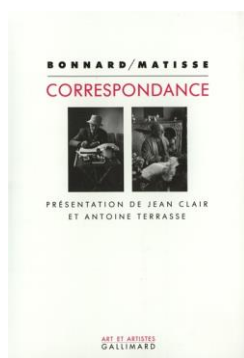
Ouvrir le feu : correspondance croisée, 1933-1983 : augmentée de lettres d'André Breton, Jacques Dupin et Pierre Loeb

Pierre Matisse & Joan Miro, édition établie et présentée par Elisa Sclaunick, précédée d'un essai de Jacques Dupin
L'atelier contemporain, 2019
70"19" MATI 1 Niveau 3 - Arts

Trente-cinq ans de collaboration [...]. C'est toute une vie et certainement toute la mienne. Et c'est pour cette raison que je tiens à vous réassurer de mon entier dévouement à vous, à votre œuvre et à votre famille et vous prie de disposer de moi si je puis vous être utile en quoi que

ce soit. (Pierre Matisse à Joan Miró, 6 mars 1967)

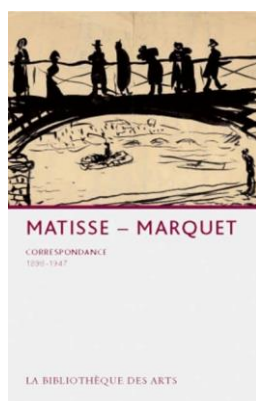
Ouvrir le feu : c'est en ces termes que Joan Miró, en 1934, exhorte Pierre Matisse, galeriste à New York et, depuis peu, marchand du peintre catalan, à « mener une campagne courageuse et efficace » pour imposer son œuvre aux États-Unis. Il y a bien quelque chose d'épique dans la monumentale correspondance de ces deux hommes, réunie ici pour la première fois. Intercontinentale, couvrant cinquante années, elle offre, au-delà du reflet d'une intense collaboration, le témoignage d'une amitié retremée aux vicissitudes du siècle. Triomphe du fascisme en Europe, guerre d'Espagne, deuxième guerre mondiale ; affirmation de New York comme nouveau pôle artistique planétaire, éclipse de l'École de Paris, avènement de l'expressionnisme abstrait... À travers ces événements s'affirme, et ne se dément jamais, une relation de confiance qui contribuera de façon décisive à la reconnaissance mondiale de l'œuvre de Miró.

Bonnard, Matisse : correspondance, 1925-1946

Gallimard, 1991
70"19" BONN 1 Niveau 3 - Arts

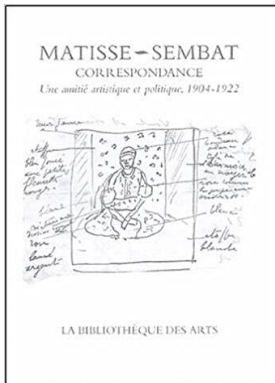
Cette correspondance révèle que Bonnard et Matisse partageaient une même vision de l'art, et aussi que, avant d'être l'expression exceptionnelle d'un génie, la peinture demeurait pour eux l'exercice obstiné, patient, obscur, d'un métier.

Matisse-Marquet : correspondance 1898-1947

La Bibliothèque des arts, 2008
70"19" MATI 1 Niveau 3 - Arts

Recueil des lettres échangées par les deux peintres qui témoignent de leur parcours et de la vie artistique pendant la première moitié du XXe siècle. Plus de deux cents documents, lettres et cartes postales échangés de 1898 à 1947.

Correspondance Matisse-Sembat : une amitié artistique et politique 1904-1922

La Bibliothèque des arts, 2004
70"19" MATI 1 Niveau 3 - Arts

Présente la correspondance échangée entre Henri Matisse (1869-1954) et l'homme politique et bibliophile Marcel Sembat (1862-1922) qui fut l'un des amis du peintre et l'un de ses collectionneurs.

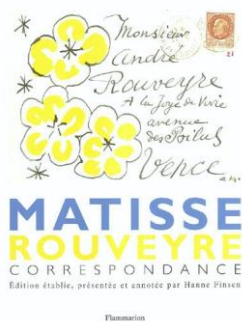

Matisse - Rouault : correspondance, 1906-1953 : "une vive sympathie d'art"

La bibliothèque des Arts, 2013
70"19" MATI 1 Niveau 3 - Arts

La correspondance entre Matisse et le peintre G. Rouault, retrouvée en 2006, a démarré durant l'été 1906. Elle s'interrompra et reprendra de nombreuses reprises. Cette présentation éclaire le chemin singulier des deux artistes, influencés tous deux au départ par G. Moreau.

LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS

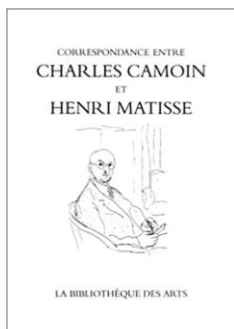

Matisse Rouveyre : correspondance

Flammarion, 2001
70"19" MATI 1 Niveau 3 - Arts

De 1905 à 1954, Henri Matisse (1869-1954) et le dessinateur et écrivain André Rouveyre (1879-1962) ont échangé près de 1200 lettres, billets, télégrammes, principalement à partir de 1941 lorsqu'ils se trouvèrent l'un et l'autre repliés dans le Midi.

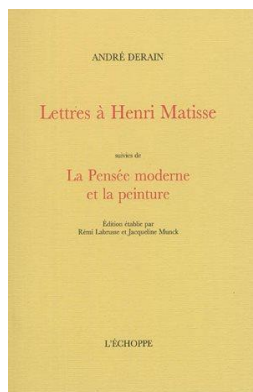
Cette extraordinaire correspondance, parfois bi-journalière, toute imprégnée de la totale confiance qui règne entre les deux artistes, de leur humour, de leur intimité, concerne aussi bien les problèmes de la vie quotidienne que les projets et réalisations en cours. Apparaissent également divers personnages de la vie artistique et littéraire, tels Apollinaire, Marie Dormoy, Florence Gould, Albert Marquet ou Paul Léautaud, ami de longue date de Rouveyre.

Correspondance entre Charles Camoin et Henri Matisse : lettres présentées et annotées

La Bibliothèque des arts, 1997
70"19" MATI 1 Niveau 3 - Arts

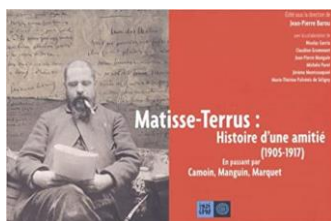
Rassemble l'intégralité de la correspondance entre Henri Matisse et Charles Camoin. Cette correspondance s'étend sur plus de quarante ans, de 1904 à 1945. Chacun parle de ses soucis, des tourments de son travail, des collectionneurs, des expositions et des amis communs : Marquet, Derain, Puy...

Lettres à Henri Matisse ; Suivies de La Pensée moderne et la peinture

L'Échoppe, 2017
70"19" DERA 1 Niveau 3 - Arts

La correspondance connue à ce jour entre les deux artistes, de l'été 1905 à l'été 1916, se compose presque exclusivement des lettres de Derain, qui livre dans l'une d'entre elles une formulation théorique de son esthétique. Suit le texte-manifeste écrit par Derain en avril 1906 à Londres, faisant son propre éloge sous la forme d'un compte-rendu de sa participation au Salon des indépendants.

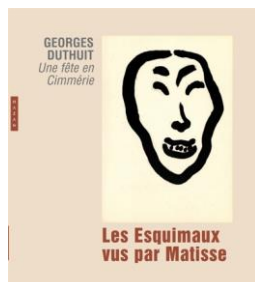
Matisse - Terrus : histoire d'une amitié (1905-1917) : en passant par Camoin, Manguin, Mraquet : exposition, Elne, Musée Terrus, 15 juin-23 septembre 2002

Indigène, 2002
70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Cartes postales, photos, lettres: une correspondance, qui avait échappé à l'histoire, entre Henri Matisse et Étienne Terrus, peintre catalan (1858-1922), éclaire d'un jour nouveau la naissance du Fauvisme et ses développements. Les deux hommes se rencontrent dès mai 1905, alors que Matisse découvre Collioure, y loue à l'année un atelier et fait venir femme et enfants. Derain, puis les anciens de l'École des beaux-arts, Camoin, Manguin, Marquet, suivent et se lient aussi avec ce peintre dont le sculpteur Maillol a pu dire que ses couleurs sont " comme des notes de Mozart ". Terrus se révèle à la fois comme un maître de la couleur expressive et le confident privilégié des crises morales de Matisse, si secret, en ces années décisives.

Voyages de Matisse

"En travaillant depuis quarante ans dans la lumière et l'espace européens, je rêvais toujours à d'autres proportions qui pouvaient se trouver dans l'autre hémisphère. J'ai toujours eu conscience d'un autre espace dans lequel évoluaient les objets de ma rêverie."

Les Esquimaux vus par Matisse : Georges Duthuit, "Une fête en Cimmérie" : exposition, Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse, 7 novembre 2010-6 février 2011

Hazan, 2010

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

De retour de New York, Georges Duthuit, gendre de Matisse mais aussi critique d'art, spécialiste de l'art moderne et de l'art oriental, apporte un texte poétique intitulé *Une fête en Cimmérie* sur l'univers des Inuit. Ce texte inspire à l'artiste 31 lithographies présentées ici. L'ouvrage, qui rend

compte de cette rencontre, est publié à l'occasion d'une exposition au Musée Matisse.

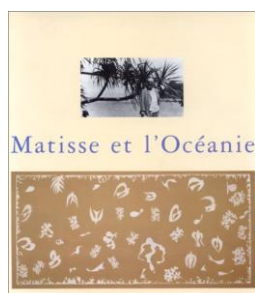
Matisse : le voyage en Polynésie

Paule Laudon

A. Biro, 1999

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Henri Matisse, curieux de tout, marche crayon en main, dès l'aube, dans les rues de Papeete. Il fait le tour de l'île, passe sur le rivage désert en face du *motu* Tautira, puis plonge avec les pêcheurs de nacres à Apataki et à Fakarava... À travers ce récit qui se lit comme un roman, Paule Laudon fait revivre la Polynésie de cette année 1930 et suit le peintre, presque pas à pas, au long de son séjour. Dans ses traces, on découvre que l'artiste assimile peu à peu l'étrangeté des îles, qu'il y trouve le renouvellement recherché, une solution à un nouveau combat avec les lignes et les couleurs qui éclatent dans son oeuvre, un bouleversement de l'art moderne...

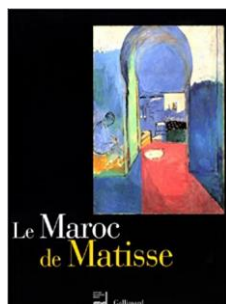

Matisse et l'Océanie : le voyage à Tahiti; Exposition. Le Cateau-Cambrésis, Musée Matisse- 1998

Musée Matisse, 1998

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Retrace le voyage de Matisse à Tahiti en 1930, avec les photographies, dessins, peintures, lettres et propos de l'artiste. C'est un parcours dans ce qui l'enchantait, que ce soit la végétation, les paysages, les Tahitiennes, les lagons des îles Tuamotu et la lumière de l'hémisphère Sud.

Le Maroc de Matisse : exposition présentée à l'Institut du monde arabe du 19 octobre 1999 au 30 janvier 2000

Institut du monde arabe, Gallimard, 1999

70"19" MATI 2 Niveau 3 - Arts

Ces essais explicitent la quête du peintre, lors de ses deux séjours à Tanger en 1912 et 1913, la confirmation de ce qu'il a pressenti dans les différentes expositions d'art islamique : la primauté du décoratif.