

MATISSE

Invitation au voyage

Henri Matisse, Nu bleu I, 1952

Papiers découpés peints à la gouache
sur papier sur toile, 106.3 x 78 cm

Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, Collection
Beyeler

© Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich

© : Robert Bayer

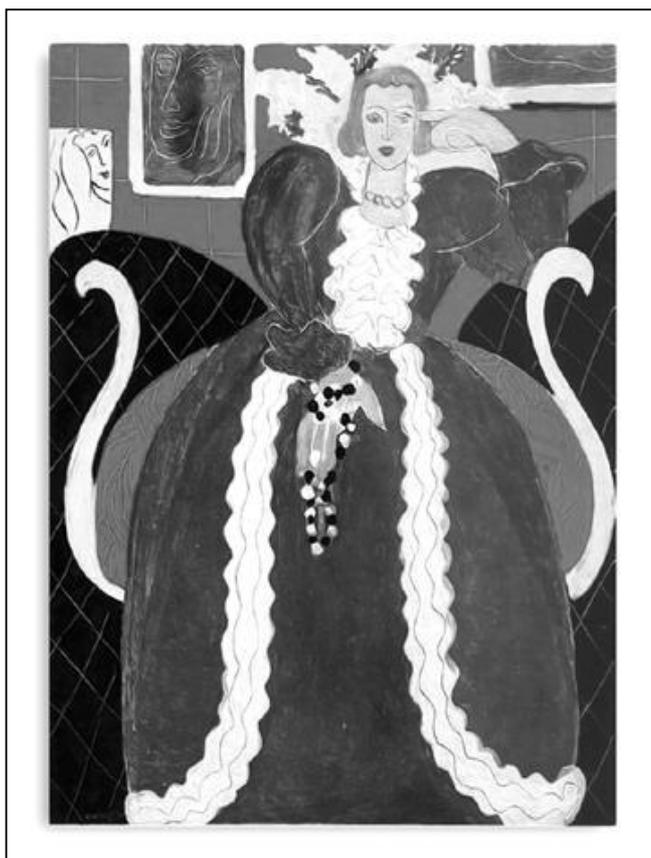
La Fondation Beyeler à Riehen/Bâle présente la première importante rétrospective consacrée à Henri Matisse (1869-1954) en Suisse et dans l'espace germanophone depuis près de deux décennies. Cependant, même si Bâle est dans un l'espace germanophone, la région est très

proche de la France (trois heures de TGV depuis Paris). Ainsi, cette exposition est aussi une occasion pour nos lecteurs d'une redécouverte de beaucoup d'œuvres de ce peintre en complément de l'exposition parisienne de cet été.

L'accrochage de Riehen réunit plus de soixante-dix œuvres majeures en provenance de prestigieux musées européens et américains ainsi que de collections privées, mettant en lumière l'évolution et la diversité du travail précurseur de l'artiste.

L'œuvre d'Henri Matisse a profondément influencé des générations d'artistes, de ses contemporains à nos jours. En libérant la couleur du motif et en simplifiant les formes, il a redéfini la peinture et apporté à l'art une légèreté nouvelle. Matisse a également innové dans le domaine de la sculpture et, avec les papiers découpés de son œuvre tardif, il a développé une pratique unique à la croisée de la peinture, du dessin et de la sculpture.

L'exposition de Riehen prend pour point de départ le célèbre poème *L'invitation au voyage* de Charles Baudelaire (1821-1867), auquel Matisse s'est référé à de nombreuses reprises. Les termes de *luxe, calme et volupté* qui y apparaissent comme motifs poétiques se retrouvent chez Matisse en tant que fils conducteurs et quintessence de son art. Suivant le poème de Baudelaire, l'exposition invite donc à un voyage au fil de l'œuvre de Matisse, dans lequel le voyage joue également un rôle important.

Henri Matisse, La grande robe bleue et mimosas, 1937

Huile sur toile, 92.7 x 73.7 cm / Philadelphia Museum of Art, don de Mrs. John Wintersteen, 1956

© Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich

Photo: Philadelphia Museum of Art / © : Robert Bayer

Les premières salles de la période 1900 exposent particulièrement *La Desserte* et le tableau *Luxe, calme et volupté*. C'est la quête de la lumière idéale qui incitait Henri Matisse à entreprendre ses nombreux voyages. Ayant grandi dans le nord de la France, il la trouve dans un premier temps dans le sud méditerranéen du pays, à Collioure en particulier, où il peint *La fenêtre ouverte* et *Les tapis rouges*. Également, *Le luxe I* a été peint dans cette région.

Matisse poursuit ensuite ses explorations en Italie, en Espagne et en Afrique du Nord, Algérie puis Maroc, où sont peints *Les acanthes (paysage marocain)* et *La nature morte aux oranges*.

Ses voyages le mènent également en Russie, il fait la découverte d'environnements naturels,

de cultures et de traditions picturales qu'il incorpore à son propre travail.

Entre temps, Matisse s'est établi à Nice. Une toile présentée *Grand intérieur, Nice* date de cette période, ainsi qu'une autre un peu plus tardive, *La figure décorative sur fond monumental*.

Dans les années trente, toujours à Nice, il peint *Grand nu couché (Nu rose)*, qui avait pour modèle sa collaboratrice Lydia Delectorskaya (qui lui est restée fidèle presque jusqu'à son décès). A ce propos, Matisse intéresse particulièrement les auteurs de cette critique, car une de leurs très bonnes amies est la fille d'un deuxième modèle de Matisse à Nice, aussi d'origine russe.

Âgé de soixante ans, Matisse se rend à New York, et enfin dans le Pacifique Sud, à Tahiti, à la recherche des paysages de Gauguin, qui l'a influencé. « *Ce fut le grand voyage que je voulais faire, tous les autres n'étaient que de changements de lieux dus aux nécessités du travail* » dit-il à Pierre Courthion dans les « *Bavardages – entretiens égarés* » (Evergreen / Zurich 2017). Une œuvre présentée illustre ce voyage, deux sérigraphies intitulées *Océanie, le ciel* et *Océanie, la mer*.

L'expérience du voyage et l'atelier comme lieu de travail forment ainsi les deux pôles entre lesquels se déploie l'œuvre de Matisse. La vie et l'œuvre de l'artiste sont rythmés et influencés par un va-et-vient continu entre les déplacements en France et à l'étranger et l'investissement de différents lieux de travail.

Le voyage et l'expérience multiple de la lumière qu'il entraîne ont été des moteurs décisifs de l'évolution artistique de Matisse, des œuvres fauvistes révolutionnaires de ses débuts aux emblématiques papiers découpés de son œuvre tardif. Les expériences, les souvenirs et les objets collectés pendant ses voyages constituent des thèmes aussi centraux de ses œuvres que l'atelier comme lieu de production artistique. La fenêtre ouverte est un motif récurrent dans l'œuvre de Matisse.

Dans un espace multimédia conçu spécifiquement pour l'exposition, les voyages de Matisse sont donnés à voir et à vivre par le biais de photographies historiques animées et de panneaux muraux. Des photographies et des films offrent par ailleurs des aperçus de ses ateliers et de son processus de création.

En résumé, l'exposition couvre toutes les périodes du travail de l'artiste. Elle commence avec les œuvres de ses débuts produites vers

Henri Matisse, Luxe, calme et volupté, 1904

Huile sur toile, 98.5 x 118.5 cm Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris, datation, 1982, dépôt au musée d'Orsay, 1985 © Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich
Photo : © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)
/ Hervé Lewandowski

1900, passant par les toiles révolutionnaires du fauvisme et les travaux expérimentaux des années 1910, les tableaux sensuels de la période niçoise et des années 1930, pour culminer enfin dans les légendaires papiers découpés de l'œuvre tardif des années 1940 et 1950.

Placée sous le commissariat de Raphaël Bouvier, l'exposition réunit des œuvres emblématiques et d'autres rarement exposées, en provenance de musées et de collections particulières de premier plan, dont le Baltimore Museum of Art ; le Centre Pompidou, Paris ; le K20, Düsseldorf ; le Kimbell Art Museum, Fort Worth ; le Museum of Modern Art, New York ; la National Gallery, Washington ; et le San Francisco Museum of Modern Art.

Un catalogue d'exposition richement illustré, publié sous la direction de Raphaël Bouvier pour la Fondation Beyeler et mis en page par Bonbon, Zurich, paraît au Hatje Cantz Verlag, Berlin (seulement en allemand ou en anglais).

De nombreux auteurs et autrices ont contribué à la portée scientifique du catalogue, en premier lieu Larissa Dätwyler, Robert Kopp et Griselda Pollock, ainsi qu'Alix Agret, Dita Amory, Patrice Dejarpe, John Elderfield, Claudine Grammont, Jodi Hauptman, Ellen McBreen et Anne Théry.

Séverine et Raymond BENOIT

« MATISSE – Invitation au voyage » :
Fondation Beyeler, Riehen / Bâle
Exposition du 22 septembre 2024
au 26 janvier 2025