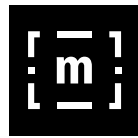

9.11.19
au
9.02.20

musée matisse
le cateau-cambrésis

Nord
le Département

Henri Matisse,

Élève et professeur, 1890 - 1911

CONTACTS PRESSE

Département du Nord

Audrey VERNON
51 rue Gustave Delory
59047 Lille Cedex
Tél. + 33 (0)3 59 73 83 44
audrey.vernon@lenord.fr

CONTACTS PRESSE

Agence nationale

Agence L'OBSERVATOIRE
Vanessa Ravenaux
68, rue Pernety 75014 Paris
Tél. + 33 (0)1 43 54 87 71
vanessa@observatoire.fr

CONTACTS PRESSE

Musée Matisse

Laetitia MESSAGER
Palais Fénelon,
Place du Commandant Richez BP 70056
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél. + 33 (0)3 59 73 38 05
laetitia.messagercartigny@lenord.fr

2019 - Année Matisse

9/11/2019 - 9/02/2020

À l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la naissance d'Henri Matisse (1869-1954), le musée Matisse du Cateau-Cambrésis souhaite, avec le soutien de la Famille Matisse, rendre hommage à celui qui fut l'un des plus grands artistes du XXème siècle en organisant une exposition intitulée Henri Matisse, élève et professeur, 1890-1911 qui se tiendra du 9 novembre 2019 au 9 février 2020.

Le vernissage sera prévu à la date anniversaire de création du musée Matisse le 9 novembre 2019 au cours duquel sera officialisée la pose de la première pierre virtuelle des travaux d'extension du musée dans le marché couvert qui lui est attenant.

Cette exposition aura pour but de faire découvrir le travail de Matisse, de sa révélation à l'art en 1888 à ses premières peintures à Saint-Quentin en 1890 jusqu'à la fermeture de son Académie en 1911 à Paris.

L'exposition s'articulera donc autour de deux axes : « Matisse élève » et « Matisse professeur ».

En effet, Matisse est l'un des artistes les plus connus du XXème siècle et son œuvre est largement étudiée. En revanche, son travail en tant qu'élève l'est beaucoup moins et n'a jamais encore fait l'objet d'une grande exposition ou d'une étude poussée.

Commissariat de l'exposition

Patrice DEPARPE

Catalogue bilingue

Informations pratiques

MUSEE DEPARTEMENTAL MATISSE

Palais Fénelon

Place du Commandant Richez

B.P. 70056

59360 Le Cateau-Cambrésis

Tél.+ 33(0)3 59 73 38 00

museematisse@lenord.fr

<http://lenord.fr>

[fb.com/musee.departemental.matisse](https://www.facebook.com/musee.departemental.matisse)

Musée ouvert tous les jours sauf le

mardi de 10h à 18h

Visites guidées pour adultes

Visites de groupe

Renseignements et réservations

T. 33(0)3 59 73 38 03

Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 3 €

Gratuit : moins de 18 ans

Contacts presse

Laetitia Messenger

Communication Musée Matisse

laetitia.messagercartigny@lenord.fr

Tél. + 33(0)3 59 73 38 05

1 - La révélation :

La première partie de l'exposition aura donc pour but de faire découvrir au public la formation artistique de Matisse mais aussi l'importance primordiale qu'a eu sa région de naissance en le faisant baigner dans un univers de textile, de forme, de couleurs qui instilleront son goût pour le décoratif. Matisse, issu d'une famille de tisserands installée depuis plus de 300 ans au Cateau-Cambrésis, y puisera son inspiration mais aussi une ligne de vie qui sans cesse le guidera.

« J'étais clerc d'avoué à Saint-Quentin ; je faisais des études de droit. Lors d'une convalescence après une maladie, je fis la connaissance d'une personne qui copiait des chromos – des sortes de paysages suisses que l'on vendait à cette époque en albums de reproductions. J'achetai une boîte de couleurs et me mis à les copier, moi aussi. Par la suite, tous les matins de sept à huit, avant d'aller à mes études, je me rendais à l'Ecole Quentin Latour où je travaillais sous la direction de dessinateurs de textiles. Une fois mordu par le démon de la peinture je n'ai plus voulu abandonner. J'ai demandé à mes parents – et finalement obtenu – la permission d'aller à Paris pour étudier sérieusement la peinture.»

extrait de « Matisse speaks », entretien avec Tériade, Art News Annual, n°21, 1952. Retraduit de l'anglais.

2 - Saint-Quentin

Nous suivrons Matisse de ses toutes premières œuvres à Saint-Quentin à l'école de dessin de Quentin de la Tour découvrant la vaste collection de moulages puis suivant les cours d'Emmanuel Croizé. Dans ma jeunesse, j'ai souvent visité le Musée Lécuyer à Saint-Quentin. On y voyait rassemblées une centaine d'esquisses exécutées par Quentin-Latour au pastel, avant de faire ses grands portraits d'apparat. Touché par ces aimables visages, j'ai constaté ensuite que chacun d'eux était bien personnel. J'étais surpris, en sortant du musée, de la variété des sourires particuliers à chacun des masques, bien que naturels et charmants dans leur totalité, ils m'impressionnaient au point d'en avoir moi-même les muscles du rire fatigués.

Préface à Portraits, recueil de portraits par Henri Matisse paru en 1954 aux éditions André Sauret, Monte-Carlo

3 - Paris, les Académies

A Paris, Matisse va à partir de 1892, fréquenter différentes académies, ateliers et écoles : Julian, Camillo et les cours d'Eugène Carrière, Gustave Moreau, Bourdelle, les Arts décoratifs, l'école municipale d'Art, l'Atelier Biette, et celui de Metthey. En réaction aux critiques des professeurs (« Ah ! ah ! nous ne connaissons pas la perspective ! Enfin, vous l'apprendrez William Bouguereau » ; « C'est mauvais, tellement mauvais que je n'ose pas vous dire combien c'est mauvais. » Gabriel Ferrier) Matisse change souvent de professeur. En janvier 1892, il présenta un dessin de nu, que Bouguereau et Ferrier avaient approuvé pour la forme, à la première partie de l'examen d'entrée aux Beaux-Arts. Comme les deux tiers des candidats, il échoua. Il a offert ce dessin conservé toute sa vie pour créer son musée en 1952 au Cateau-Cambrésis. « *C'est un bon dessin, - je ne dessine pas mieux aujourd'hui, je dessine autrement* ».

4 - les influences, les rencontres

En plus de sa formation « scolaire », Matisse a beaucoup appris au contact des œuvres découvertes dans les musées – Le Louvre et Lille – d'autres artistes tels Cézanne, Van Gogh, Gauguin... ou en travaillant avec ses contemporains tels Marquet, Derain... L'exposition mettra en lumière l'influence des autres artistes sur le travail de Matisse, et des sections spécifiques seront consacrées aux échanges, apports, influences entre :

- Matisse et Goya
- Matisse et Corot
- Matisse et Rembrandt
- Matisse et Van-Gogh
- Matisse et Rodin
- Matisse et Cézanne
- Matisse et Gauguin
- Matisse et Monet

Un focus particulier sera porté sur les Goya vus au musée de Lille et qui ont eu un rôle si important pour Matisse : « *Dans mes débuts, quand j'étais élève de l'école des Beaux-Arts, je croyais que je n'arriverais jamais à peindre, parce que je ne peignais pas comme les autres. Un jour j'ai vu les Goya de Lille. Alors j'ai compris que la peinture pouvait être un langage ; j'ai pensé que je pourrais faire de la peinture* »

La fréquentation du Louvre a participé de la formation artistique de Matisse. Source d'inspiration, de découverte, en peinture, en sculpture, en archéologie, le musée fut aussi lieux de travail où Matisse réalisa de 1892 à 1900, 19 copies de peintures.

« *Nous faisons des copies au Louvre, tant pour étudier les maîtres et vivre avec eux que parce que le Gouvernement achetait des copies. Cependant celles-ci devaient être exécutées avec une exactitude minutieuse, fidèle à la lettre et non à l'esprit de l'œuvre. C'est ainsi que les travaux qui obtenaient le plus de succès devant la commission d'achat étaient ceux qu'exécutaient les mères, les épouses et les filles des gardiens du musée. On n'acceptait nos copies que par charité, ou quelquefois quand Roger Marx plaidait notre cause. J'aurais aimé faire des copies littérales comme les mères, les épouses et les filles des gardiens, mais j'en étais incapable.* »

extrait de « Matisse speaks », entretien avec Tériade, Art News Annual, n°21, 1952. Retraduit de l'anglais.

Un enjeu de cette exposition est de réunir des copies de Matisse avec les originaux et de constater comment par la suite Matisse a pu s'en inspirer et évoluer.

Ainsi une des « pièces maîtresses » serait constituée par La Desserte de Jan Davidsz de Heem, sa copie de 1893 par Matisse puis l'œuvre qu'il réalisa en 1915, (présentée au MOMA) dans une transcription d'une incroyable modernité.

Méconnue, rarement exposée ces copies de Matisse constituent pourtant le socle sur lequel il a construit son travail, copiant par exemple 5 œuvres de Chardin

« *Parmi les tableaux que j'ai copiés à cette époque, je me rappelle le Portrait de Balthazar Castiglione de Raphaël, le Narcisse de Poussin, La Chasse d'Annibale Carrache, le Christ mort de Philippe de Champaigne. Quant à la nature morte de David de Heem, je l'ai recommencée, quelques années plus tard, selon les méthodes de la construction moderne.* »

extrait de « Matisse speaks », entretien avec Tériade, Art News Annual, n°21, 1952. Retraduit de l'anglais.

Les rencontres faites par Matisse avec d'autres artistes seront toutes aussi importantes, lui feront emprunter des voies comme l'impressionnisme, le pointillisme...

« Vers 1896 – alors que j'étais à l'Ecole des Beaux-Arts – je logeais quai Saint-Michel et le peintre Wéry habitait la porte à côté ; il était influencé par les Impressionnistes, particulièrement Sisley. Un été nous sommes allés en Bretagne ensemble, à Belle-Ile-en-Mer. En travaillant à ses côtés je remarquai qu'il obtenait plus de luminosité avec ses couleurs primaires qu'il ne m'était possible d'en obtenir avec ma palette qui était celle des maîtres anciens. Ceci fut la première étape de mon évolution, et je revins à Paris libéré de l'influence du Louvre ; je me dirigeais vers la couleur. » extrait de « Matisse speaks », entretien avec Tériade, Art News Annual, n°21, 1952. Re traduit de l'anglais.

L'exposition présentera ces liens, ces influences, ces rapprochements entre Matisse et Wéry, John Peter Russell, Loregoux, Evenepoel, Manguin, Signac, Derain, Cross, Picasso par le biais d'œuvres à mettre en correspondance.

Matisse dessinant au Louvre
Archives Succession Matisse (DR)

5 - Dans l'atelier de Matisse

Cette section présentera des vues d'ateliers de Matisse et mettra en évidence que l'artiste a utilisé dès ses débuts un corpus d'objets qu'il a ensuite réemployés tout au long de sa vie, illustrant ce propos « tout était posé là dès le début ». Le rôle de la photographie utilisée en tant que support de la création mais aussi révélatrice des ateliers de l'artiste sera abordé dans cette section.

6 - La transmission

La seconde partie de l'exposition sera quant à elle consacrée à l'Académie fondée par Matisse. En janvier 1908, sous l'impulsion de Sarah Stein, de Hans Purrmann, et d'un groupe de jeunes artistes de l'Académie Colarossi, Matisse crée une académie dans son atelier qu'il loue au 56 rue de Sèvres (au coin de la rue de Sèvres et du boulevard Montparnasse) dans l'ancien Couvent des Oiseaux. Il y occupait deux pièces pour cent francs chacune par an. L'une lui servait d'atelier et dans l'autre travaillaient ses élèves. Purrmann, qui est alors désigné «massier» (responsable), supervise l'entretien de l'atelier, ainsi que l'encadrement des modèles. Parmi les élèves de l'Académie on compte Oskar Moll, Rudolf Levy, Friedrich Ahlers-Hestermann, Franz Nölken, mais aussi Mathilde Vollmoeller, une jeune peintre talentueuse qui expose au Salon d'Automne. Elle est la soeur de l'écrivain Karl Vollmoeller.

Nous présenterons des œuvres d'élèves de Matisse souvent empreintes de l'inspiration du Maître.

Matisse va fermer son Académie en 1911 pour pouvoir entamer une période d'intenses recherches. «J'avais l'habitude de passer de temps à autre, le soir venu, pour voir ce qu'ils faisaient. Je me suis très vite aperçu que je devais d'abord me consacrer à mon propre travail, que je risquais de dépenser trop d'énergie à cette activité. Après chaque critique, je me retrouvais en face d'agneaux, que je devais sans cesse remettre sur patte, semaine après semaine, afin de faire d'eux des lions. Je me suis alors demandé si de fait j'étais un peintre ou bien un enseignant; j'en vins à la conclusion que j'étais un peintre et démissionnais rapidement de l'école..» (Matisse 1951, p. 234 f.)

Cette exposition célébrant le 150ème anniversaire de la naissance de Matisse permettra d'ancrer l'artiste sur son territoire du Nord, démontrera toute l'importance du contexte local dans la formation de l'artiste, expliquera sa démarche dans les écoles, les ateliers parisiens, le rôle des musées dans sa construction intellectuelle et son éducation artistique. Les artistes importants pour Matisse seront représentés et c'est toute une période particulièrement riche de la création Française et Internationale qui sera présentée.

Les évènements qui accompagneront cette exposition permettront de découvrir le processus créatif d'Henri Matisse, Homme du Nord, l'influence des paysages, du patrimoine, des textiles colorés sur les terres de sa jeunesse du Cateau-Cambrésis où il est né, à Bohain-en-Vermandois où il a vécu en passant par Saint-Quentin, lieu de la révélation pour la peinture, de l'influence des artistes les plus célèbres et novateurs de l'époque.

Matisse avec sa palette et la Danse, Archives Succession Matisse (DR)

En offrant son extraordinaire collection personnelle, Matisse a raconté sa vie de travail et a aussi souhaité transmettre aux jeunes générations l'amour de l'Art, du beau, de la quiétude et de la paix...un peu de la fraîche beauté du monde.

Prêteurs sollicités :

Famille Matisse et Pierre & Tana Matisse Foundation New-York

Musées France : Louvre, Orsay, MNAM, MAMVP, Branly, Gustave Moreau, Rodin, Picasso, Matisse Nice, Reims, Saint Etienne, Saint Tropez, Troyes, Bordeaux, Grenoble

Musées étrangers : USA : Baltimore, Boston, Chicago, Houston, New-York (MOMA – MET), San Francisco, Washington ; Allemagne : Berlin , Essen, Wuppertal ; Autriche Vienne ; Danemark Copenhague ; Royaume Uni Londres Tate.

Catalogue : 256p, 300 illust Noir et blanc : 200, Couleur : 100, Format papier, 24X28 cm