

Centre Pompidou

Henri Matisse

Albert Marquet, *Matisse dans l'atelier de Manguin*, 1905

1869 – 1890

Un destin détourné

Matisse naît en 1869 au Cateau-Cambresis, et passe son enfance à Bohain (Aisne). Fils d'un marchand de grains, il étudie le droit pour devenir clerc de notaire.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Nature morte à la chocolatière*, 1900-1902

1891 « Vous allez simplifier la peinture »

Gustave Moreau

Matisse découvre le plaisir de peindre lors d'une convalescence d'appendicite.

Guéri, il abandonne son métier, se rend à Paris, pour se former auprès de William Bouguereau, peintre académique, puis de Gustave Moreau, peintre symboliste. Celui-ci devient son maître favori.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

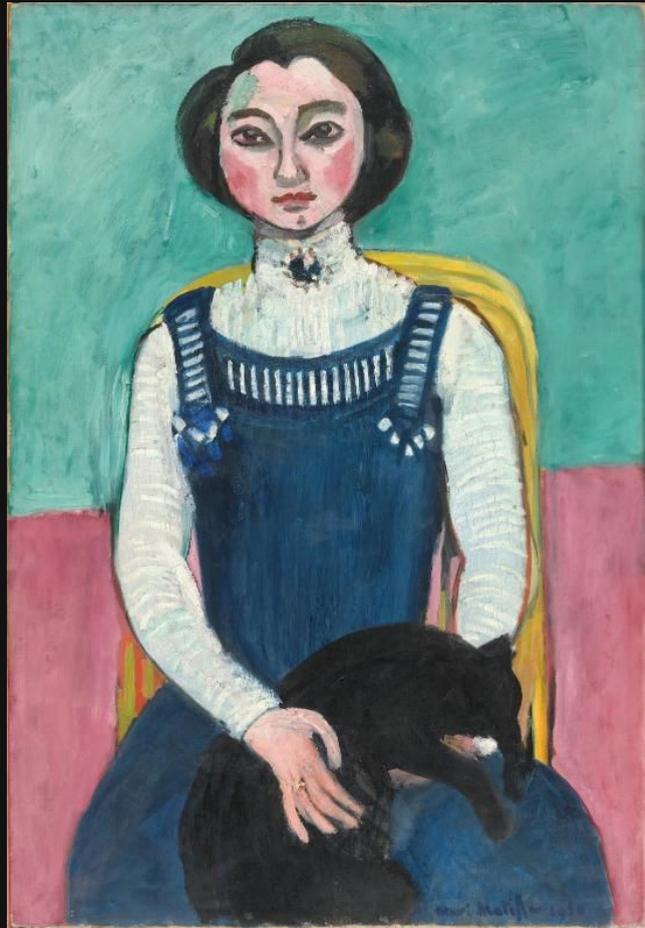
1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Marguerite au chat noir*, début 1910

1894 Marguerite

Naissance de Marguerite, fille de Caroline Joblaud, modèle, rencontrée en Bretagne.

Marguerite épousera Georges Duthuit, poète et collectionneur.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Paul Cézanne, *Les Trois Baigneuses*, 1879-1882

1899

L'acquisition d'un Cézanne

Matisse se sacrifie pour acquérir ce petit tableau de Cézanne, *Les Trois Baigneuses* (1879-1882). En 1936, il en fera finalement don au musée du Petit Palais à Paris.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Madame Matisse assise*, 1905

1898 – 1900

La nouvelle vie auprès d'Amélie

Matisse épouse Amélie Parayre et découvre la vie de famille.

Elle adopte Marguerite, donne naissance en 1898 à Jean qui deviendra sculpteur, et en 1900 à Pierre qui sera un célèbre marchand d'art.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Luxe, calme et volupté*, [automne 1904-hiver 1904]

1904 Tentation divisionniste

Matisse passe l'été en famille à St-Tropez auprès de son ami, le peintre Paul Signac.

Il s'aventure alors dans la peinture divisionniste, mais sans grande conviction.

Son ami Signac lui achètera cette œuvre qu'il conservera toute sa vie.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

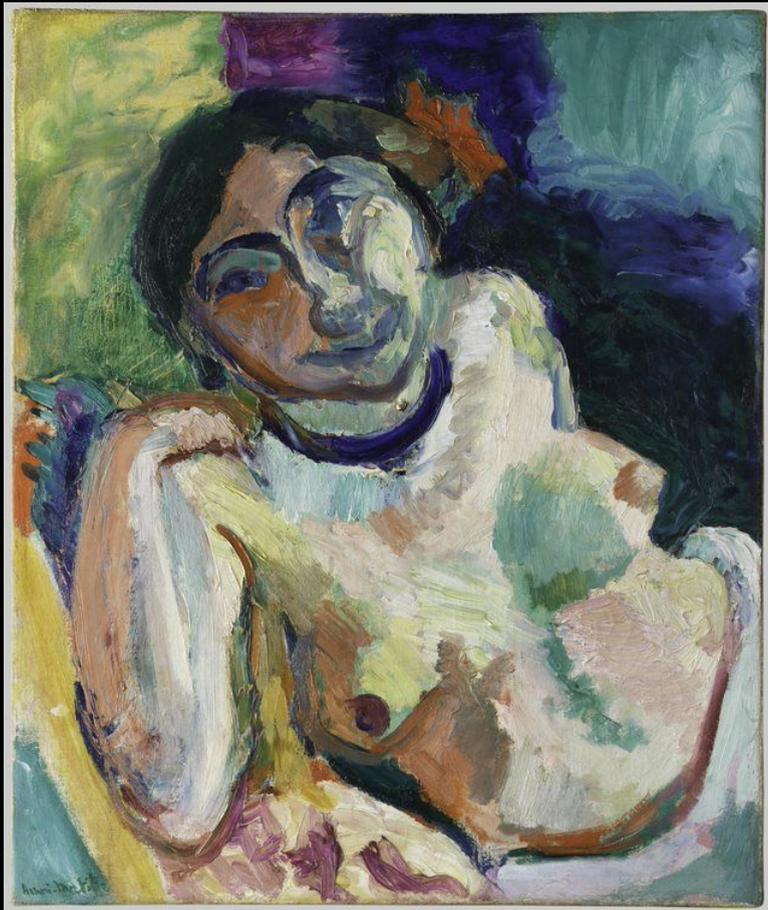
1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *La Gitane*, 1905

1905 Matisse, chef de file des Fauves

Après avoir séjourné à Collioure avec André Derain, Matisse expose ses toiles au Salon d'Automne de 1905 et devient malgré lui le chef de file des Fauves.

Le peintre commence à collectionner des étoffes qu'il utilise comme motifs picturaux.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

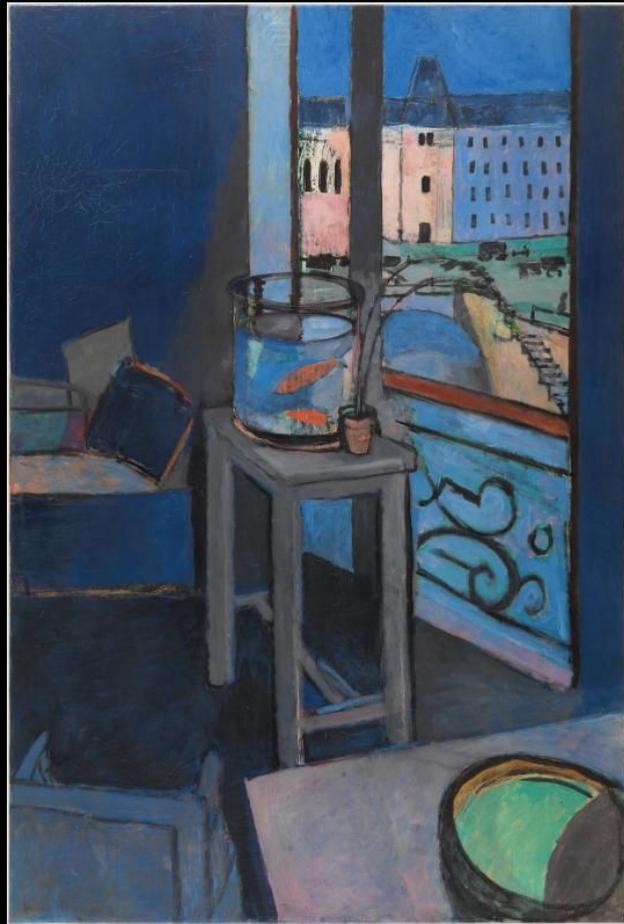
1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Intérieur, bocal aux poissons rouges*, [printemps 1914]

1909 – 1914

Les années décisives

Le collectionneur et homme d'affaires russe Sergueï Chtchoukine devient le premier grand collectionneur de Matisse.

Entre 1911 et 1913, Matisse entreprend plusieurs voyages en Espagne, en Allemagne et au Maroc. Ceux-ci seront déterminants pour ses recherches picturales.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Le peintre dans son atelier*,
[fin 1916-début 1917]

1914 – 1916 Austérité et rigueur

Pendant la Première Guerre mondiale, Matisse demande à être mobilisé, en vain.

Il vit entre Issy-les-Moulineaux et son atelier du quai St-Michel à Paris.

Son œuvre se fait plus radicale et sa palette s'assombrit.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

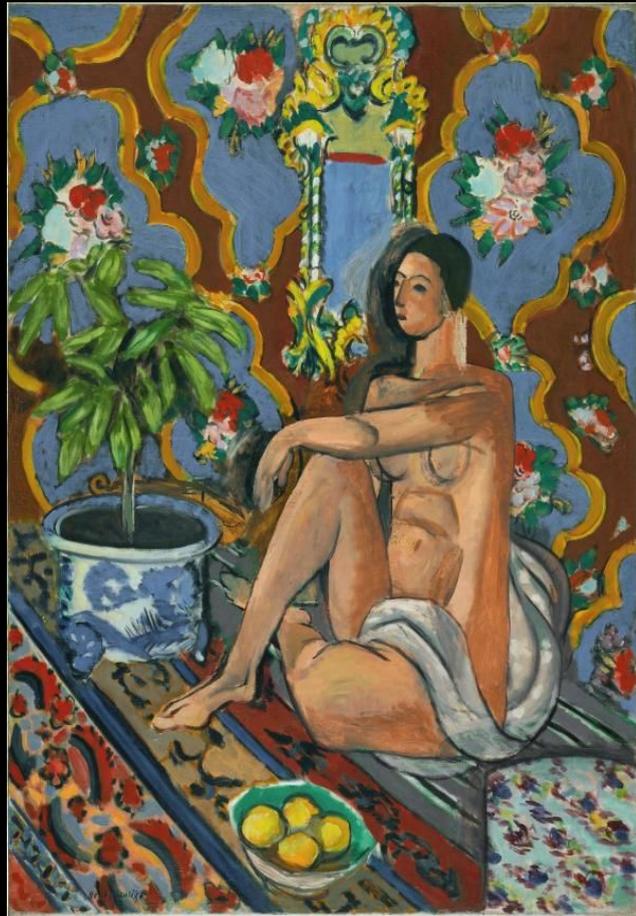
1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Figure décorative sur fond ornemental*,
[hiver 1925-1926]

1918 – 1928

Parenthèse niçoise

Matisse s'installe à Nice dans un hôtel puis dans un appartement-atelier dans lequel il construit un décor oriental pour y faire poser ses modèles.

C'est la période des *Odalisques*.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Le Lagon*, série *Jazz*, 1946

1930 Nouveaux horizons

Matisse traverse une crise qui le conduit à voyager à Tahiti faisant escale à New York et San Francisco.

Il est électrisé par la modernité urbaine et s'éblouit devant la cristallisation de la lumière et la végétation luxuriante des tropiques.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Nu de dos*, quatrième état, 1930

1930 – 1933

Faire corps avec l'architecture

Nouveau tournant dans la carrière de Matisse : la commande d'une décoration murale *La Danse* (1932-1933) pour la fondation du Dr Barnes à Merion (Pennsylvanie).

Matisse achève la série de 4 *Nus de dos* en bronze en 1930-1931.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

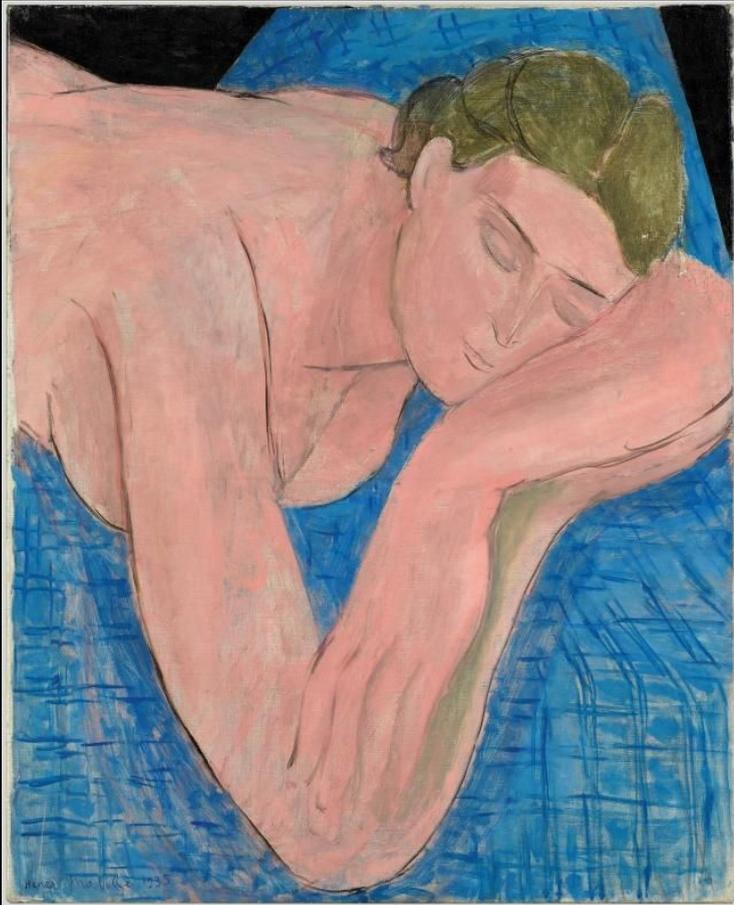
1943

1948-1952

1950

1952

1954

1934-1935 La nouvelle muse

Le peintre travaille avec Lydia Delectorskaya qui devient son modèle favori (*Le Rêve*) et la cheville ouvrière de son atelier jusqu'à sa mort.

Henri Matisse, *Le Rêve*, 1935

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

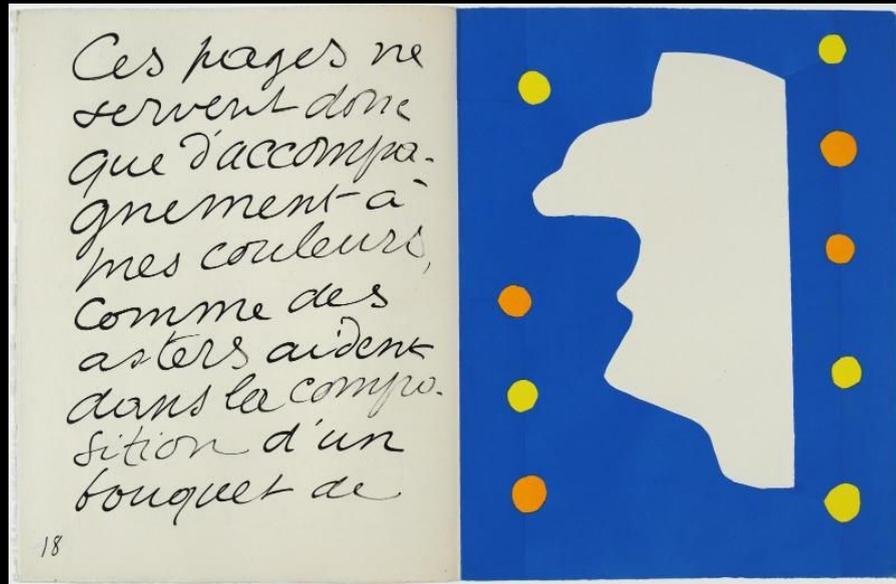
1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Monsieur Loyal*, série *Jazz*, 1947. Planches 18 et 19

1942 – 1948

De la page à l'image

Avec le livre d'art, une nouvelle voie s'ouvre pour Matisse : l'illustration s'émancipe du texte et l'écriture devient dessin.

Son plus célèbre recueil *Jazz* est publié en 1947

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

1943 Tailler à vif dans la couleur et survivre

Après une grave opération, Matisse est alité pendant plusieurs mois.

Il est contraint d'inventer une nouvelle façon de peindre sans pinceau, en découpant des feuilles, gouachées par son assistante Lydia Delectorskaya.

Il commence son recueil *Jazz*.

Henri Matisse, *Le Clown*, série *Jazz*, 1943

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Henri Matisse, *Jérusalem céleste*, 1948

1948 – 1952

La chapelle de Vence : l'œuvre d'art totale

L'origine de la la Chapelle du Rosaire est celle d'une amitié entre Matisse et son infirmière Monique Bourgeois qu'il retrouve après la guerre alors qu'elle est devenue soeur de l'ordre dominicain à Vence.

Quatre années de travail ont été nécessaires pour réaliser ce qu'il considère comme le chef-d'oeuvre de toute une vie.

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

1950 La reconnaissance internationale à 79 ans

Matisse est lauréat de la 25e Biennale de Venise.

Entretien radiophonique avec Matisse, par Georges Charbonnier
Couleurs de notre temps/Couleurs de ce temps, 1950. Durée : 20'44
archives INA

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

1952

Ouverture du Musée Matisse au Cateau-Cambresis

Premier musée dédié à l'artiste de son vivant.

Matisse entreprend des collages monumentaux,
comme *La Tristesse du roi*.

Henri Matisse, *La Tristesse du roi*, 1952

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

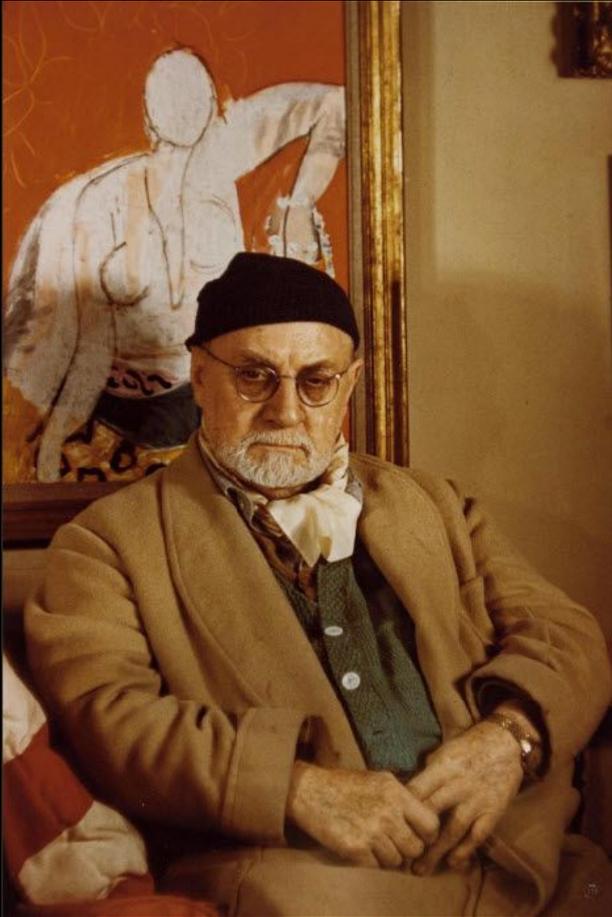
1943

1948-1952

1950

1952

1954

1954

Mort d'Henri Matisse

Matisse décède à Nice.

Le musée Matisse lui sera dédié en 1963.

© Estate Gisèle Freund/IMEC Images
Crédit photographique :
© Guy Carrard - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist.
RMN-GP

1869-1890

1891

1894

1899

1898-1900

1904

1905

1909-1914

1914-1916

1918-1928

1930

1930-1933

1934-1935

1942-1948

1943

1948-1952

1950

1952

1954

Crédits :

Couv. : Gisèle Freund, *Henri Matisse, Paris*, 1948

© Estate Gisèle Freund/IMEC Images. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Guy Carrard/Dist. RMN-GP

p 2 : Albert Marquet, *Matisse peignant dans l'atelier de Manguin*, 1905

Domaine public. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP

p 3 : Henri Matisse, *Nature morte à la chocolatière*, 1900-1902

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 4 : Henri Matisse, *Marguerite au chat noir*, début 1910

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

p 5 : Henri Matisse, *Madame Matisse assise*, [1905]

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-Claude Planchet

p 6 : Paul Cézanne, *Les Trois baigneuses*, 1879-1882

© Petit Palais / Roger-Viollet

p 7 : Henri Matisse, *Luxe, calme et volupté*, [automne 1904 - hiver 1904]

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 8 : Henri Matisse, *La Gitane*, 1905. En dépôt à L'Annonciade, Musée de Saint-Tropez (Saint-Tropez) depuis le 13-03-1972

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey Laurans /Dist. RMN-GP

p 9 : Henri Matisse, *Intérieur, bocal aux poissons rouges*, (printemps 1914)

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 10 : Henri Matisse, *Le peintre dans son atelier*, fin 1916-début 1917

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 11 : Henri Matisse, *Figure décorative sur fond ornemental*, 1925-1926

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 12 : Henri Matisse, *Le Lagon. Série Jazz*, 1946

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 13 : Henri Matisse, *Nu de dos*, quatrième état, 1930

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 14 : Henri Matisse, *Le Rêve*, 1935

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

p 15 : Henri Matisse, *Le Clown*, 1943

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

p 16 : Henri Matisse, *Monsieur Loyal*, série *Jazz*, 1947, planches 18 et 19

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey Laurans/Dist. RMN-GP

p 17 : Henri Matisse, *Jérusalem céleste*, 1948

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

p 19 : Henri Matisse, *La Tristesse du roi*, 1952

© Succession H. Matisse. Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP