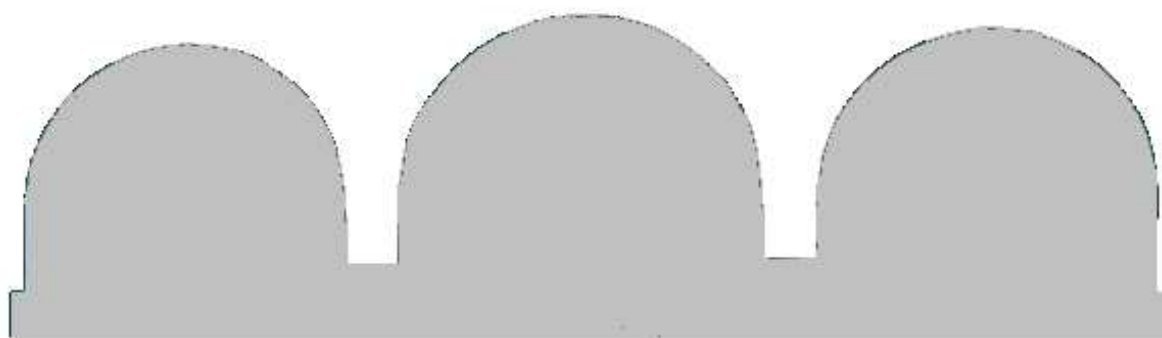

Série Collection - Livret n°1

La danse de Matisse

en famille

Dessin en silhouette des contours de l'œuvre /

Henri Matisse (1869-1954), "La Danse - Les Nymphes",
huile sur toile, 1931-1933.

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Partenaire média
Dolittle
De votre musée.

Henri Matisse, l'enchanteur

Nom : Henri Emile Benoît Matisse

Date de naissance : 31 décembre 1869

Lieu de naissance : Le Cateau-Cambrésis

Métier : artiste

Spécialités : la couleur, le motif

Lieux de résidence : Bohain-en-Vermandois, Paris, Issy-les-Moulineaux, Nice, Vence.

Lieux de voyage marquants : Collioure, Biskra (Algérie), Tanger (Maroc), New-York, Tahiti.

Inspirations artistiques : l'impressionnisme, Vincent van Gogh, le néo-impressionnisme, Paul Cézanne, Auguste Renoir, l'Orient, Pierre Bonnard, Pablo Picasso, l'art africain...

Son œuvre : chef de file du fauvisme en 1905, inventeur de la technique des papiers peints puis découpés

Henri Matisse naît et grandit dans le Nord de la France. Il ne commence à peindre que tardivement. En 1889, suite à une appendicite, sa mère lui offre une boîte couleurs pour le distraire durant sa convalescence. C'est une véritable révélation pour Matisse : il décide, deux ans plus tard, de s'installer à Paris pour étudier l'art.

Les premières toiles réalisées par Matisse ont des tonalités sombres. La couleur arrive dans ses toiles avec la découverte de l'impressionnisme de Vincent van Gogh, mais aussi du néo-impressionnisme : en 1904, Matisse passe l'été auprès de Paul Signac, fidèle à la théorie divisionniste, ou pointilliste, de Georges Seurat.

Durant l'été 1905, il séjourne à Collioure, petit village portuaire non loin de Perpignan, avec son ami André Derain. Les deux peintres sont éblouis par la lumière méridionale qui supprime les ombres et exalte les couleurs. Aussi décident-ils de traduire ces sensations sur leurs toiles. Au Salon d'Automne de la même année, Henri Matisse expose ses œuvres aux côtés d'André Derain, Maurice de Vlaminck, Charles Camoin et Henri Manguin. Leurs couleurs vives scandalisent le public : Matisse et ses acolytes sont appelés « fauves », et leur mouvement devient le « fauvisme ».

Henri Matisse jouit d'une notoriété croissante, qui lui permet de bénéficier de commandes, de voyager et de se consacrer pleinement à son travail, qui connaît de multiples phases. Les années 1908-1917 sont souvent appelées « années de laboratoire », à cause des nombreuses expériences plastiques menées par Matisse.

Entre 1917 et jusqu'à la fin des années 1930, Henri Matisse élit domicile à Nice, puis à Vence. Son œuvre connaît par la suite un grand renouveau : la technique des papiers peints, puis découpés, élaborée pour *La Danse*, marquera définitivement la production de Matisse. En effet, lui qui s'était toujours senti tiraillé entre la ligne et la couleur trouve, avec cette technique, une manière de les concilier parfaitement.

La Danse d'Henri Matisse (Salle Matisse, Niveau 3)

En 1930, le Dr Albert Barnes, milliardaire américain amateur d'art moderne, demande à Henri Matisse de réaliser une grande décoration murale pour la salle principale de la Fondation Barnes à Mériion – le lieu qui abrite sa collection d'art. Henri Matisse accepte : il a déjà vendu des œuvres à Barnes, dont *Le Bonheur de vivre*, l'un de ses tableaux les plus importants. Pour autant, il s'agit d'un grand défi, car si Matisse a toujours peint des tableaux, il ne s'est jamais confronté à un décor architectural. Entre 1930 et 1933, Henri Matisse est accaparé par son travail : c'est *La Danse*.

Matisse a fait **trois versions de *La Danse*** : deux sont conservées au Musée d'Art moderne, l'autre est installée à la Fondation Barnes, aux Etats-Unis.

- La première version est appelée « *La Danse inachevée* ». Pourquoi, à ton avis ? Que vois-tu ?

.....
.....

Tracé des supports de "La Danse inachevée".

- La deuxième version est également appelée « *La Danse de Paris* ». S'agit-il toujours d'une danse ? Retrouve-t-on les mêmes personnages ?

.....
Quelles autres différences observes-tu par rapport à *La Danse inachevée* ?
Regarde bien les couleurs et le modelé (l'effet de volume).

.....

- Observe maintenant de plus près les deux versions de *La Danse* en les comparant, panneau par panneau...

Essaie d'imiter la position des danseurs représentés dans les panneaux des deux versions... Ont-ils beaucoup bougé d'une version à l'autre ? Les mouvements sont ils plus doux, ou au contraire plus accentués ?

.....
.....

Le Dr Albert Barnes a laissé l'artiste libre de choisir le sujet de sa composition. Henri Matisse a choisi de créer son œuvre autour du thème de la danse, qu'il affectionne tout particulièrement. Il l'avait déjà représenté dans plusieurs de ses tableaux, dont *Le Bonheur de vivre* (1905-1906), car il évoque, plus largement, le thème du paradis perdu, constant dans son œuvre.

- Quel thème choisirais-tu si tu devais réaliser une décoration murale comme Henri Matisse ?

.....

Henri Matisse dessine *La Danse inachevée* avec un **fusain attaché au bout d'un long bâton**, puis la peint. Il abandonne cependant l'œuvre car il estime qu'elle est trop peu décorative. Il souhaite que sa composition ne fasse qu'un avec le mur. Il met alors au point sa technique des **papiers découpés** : il fait peindre de grandes feuilles de papier en noir, gris, bleu et rose, puis les découpe. En quelque sorte, il **dessine avec ses ciseaux**. Il fixe ses formes sur la toile à l'aide d'épingles, puis les déplace à sa guise, avant de passer à la peinture.

Lorsqu'Henri Matisse reprendra cette technique dans les années 1940, il collera directement ses papiers découpés sur sa toile.

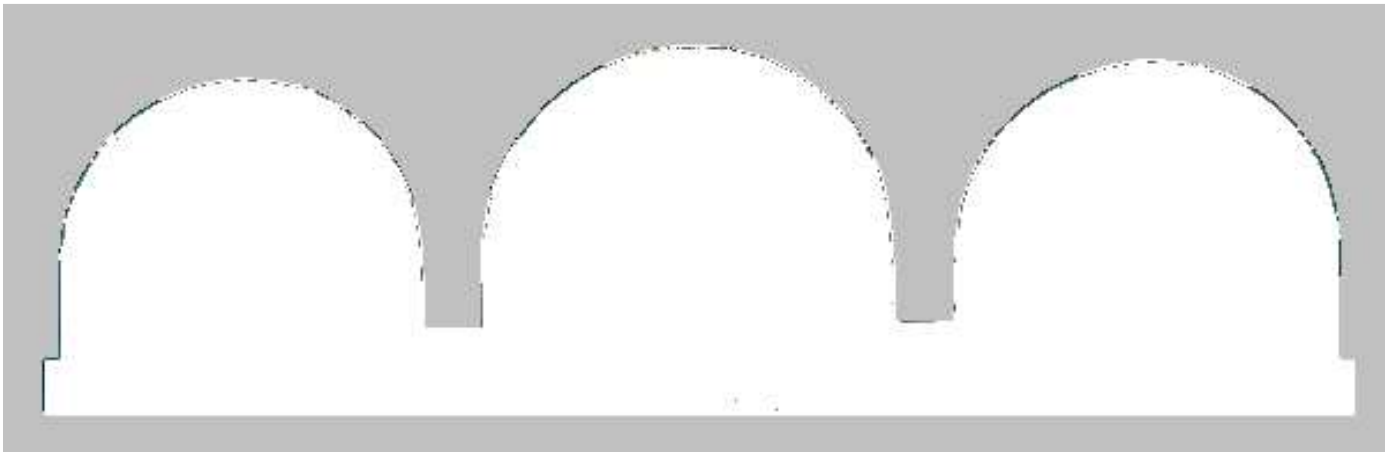
Quelques mots clefs :

Silhouette
Aplat
Triptyque
Monumental
Rythme
Farandole
Fusain
Papier découpé

1,2,3 couleurs... et si tu inventais la cadence !

Comme l'artiste, laisse-toi entraîner par une musique pour enchanter la surface ci-dessous. Observe bien les couleurs plates que l'artiste a choisi et la façon dont il les a disposées dans sa composition : 1, 2, 3 couleurs que l'on pourrait chanter. Pour Matisse, les couleurs sont comme des instruments et des notes de musique :

« Toutes mes couleurs chantent ensemble, comme un accord de musique : elles ont la force nécessaire au cœur ».

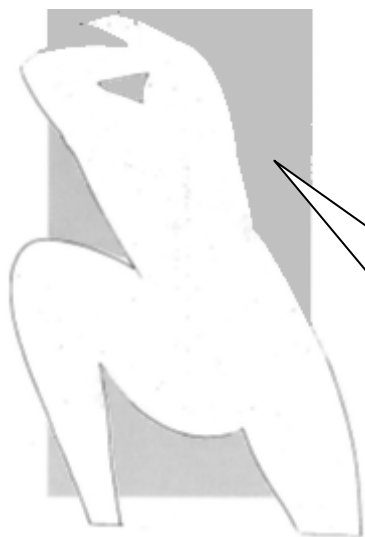
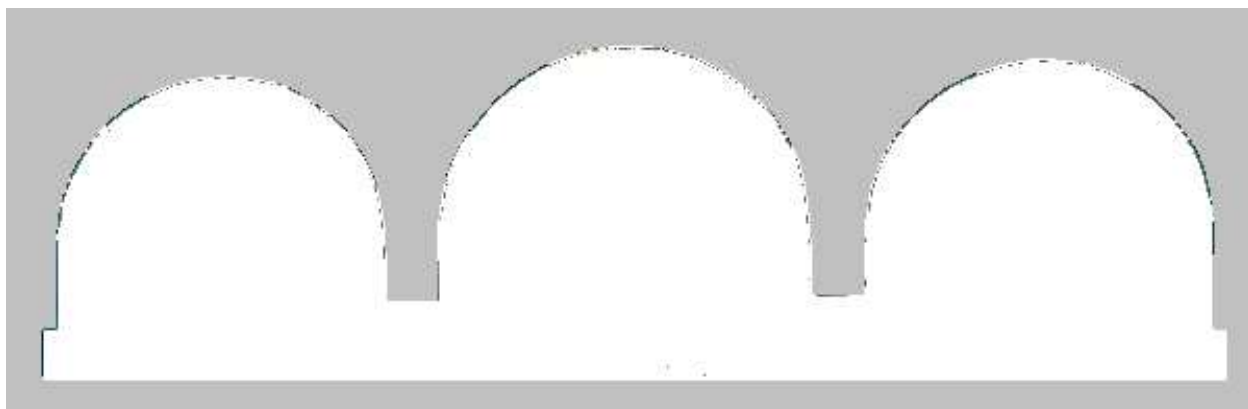

Afin de créer un **rythme coloré**, utilise la technique de **l'aplat**. Tu colories les bandes avec une couleur différente que tu appliques de façon égale et régulière.

Chez toi, tu peux découper des bandes de couleurs et t'amuser à créer ainsi des musiques de couleurs infinies.

Entrez dans la danse

Amuse-toi à laisser ta main s'animer sur la surface comme si elle suivait le mouvement d'une danse afin de dessiner des silhouettes. Elles peuvent sortir du cadre afin de donner « l'idée d'immensité ».

« Il fallait que je donne dans un espace limité, l'idée d'immensité. C'est pourquoi j'ai mis des personnages qui ne sont pas toujours entiers, il y en a la moitié qui est dehors ».

Citation d'Henri Matisse.

Sur les traces d'Henri Matisse...

Dans les collections tu peux voir en te promenant d'autres œuvres d'Henri Matisse ou celles d'artistes proches de lui.

Voici quelques **indices**, à toi de les retrouver...

1. Il a été proche de Matisse et comme lui il a été ébloui par la lumière du sud. Sa peinture, *Trois personnages assis dans l'herbe*, retranscrit cette recherche.

2. Cette sculpture d'Henri Matisse représente un personnage allongé. Ses déformations modernes et métissées avec l'art africain contrastent avec le bronze classique et la posture académique.

3. On dit de lui que c'est l'inventeur du cubisme. Son tableau ressemble à un assemblage de formes, de textures variées et collées (sable). Les objets sont évoqués plus qu'ils ne sont représentés. Ce célèbre artiste disait d'Henri Matisse : « au fond, il n'y a que Matisse ».

4. Ce personnage féminin peint par Henri Matisse porte un vêtement oriental. Il est accoudé sur un fauteuil dans un espace rythmé par des motifs décoratifs.

Réponses :

- 1- André Derain
- 2- *Nu couché*, 1907
- 3- Pablo Picasso - *Le Vieux Marc*, 1914
- 4- *Odalisque au fauteuil turc*, 1928

Informations pratiques

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

11 avenue du Président Wilson
75116 Paris

Tél : 01 53 67 40 00

Pour venir :

Métro ligne 9 : Alma-Marceau
RER C : Pont de l'Alma
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92

Horaires d'ouverture :

Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi de 10h à 22h (fermeture des caisses à 21h15).
Fermeture le lundi et les jours fériés.

Accès gratuit aux collections permanentes du musée.

Activités autour d'Henri Matisse

Visite-animation (4-6 ans) : Matisse l'enchanteur

Les enfants découvrent, devant *La Danse*, les techniques utilisées par Matisse : les grands tracés de fusain, les papiers découpés, la peinture murale... Ensuite, ils réinventent une nouvelle danse en atelier.

Durée : 1h30. Sur réservation au 01 53 67 40 80 ou -83. Tarif : 3,80 €.

Mercredi et samedi à 11h.
1er, 5, 8 et 12 septembre

Atelier (7-12 ans) : Danseurs des toiles

Devant *La Danse*, les enfants imaginent la farandole de Matisse, ils retrouvent le mouvement et les postures de chaque personnage, puis recréent, en atelier, une surface rythmée par des bandes colorées et animées par des figures.

Durée : 2h30. Sur réservation au 01 53 67 40 80 ou 83. Tarif : 6,50 €

Mercredi et samedi à 14h.
7-9 ans : 5 et 8 septembre.
10-12 ans : 1er et 12 septembre

CYCLE « DU BOUT DES DOIGTS »

visite sensorielle

Ce cycle de visites, accessibles aussi aux enfants présentant un handicap, familiarise le jeune public aux œuvres d'Henri Matisse. Une mallette riche en

éléments tactiles ouvre une approche sensorielle afin d'aiguiser par le toucher et le dialogue son imaginaire, tout comme sa créativité spontanée. Les séances sont autonomes les unes des autres.

6-12 ans

12 septembre : Nu de dos
10 octobre : Nu couché
14 novembre : La Danse inachevée
12 décembre : La Danse

activité en famille

Matisse l'enchanteur

Devant *La Danse*, vous imaginez et dansez avec vos enfants la farandole d'Henri Matisse, retrouvez le mouvement de chaque personnage, avant de créer, dans le cadre d'un mini atelier, des figures animées par la technique du découpage et de l'assemblage.

Collection permanente

Activité : 2, 9, 23 et 30 septembre
Journées du patrimoine : 15/16 septembre

Informations et réservations : Tel : 01 53 67 40 80 ou -83

www.mam.paris.fr

Conception et réalisation : Charlotte Wilkins pour le Service Culturel, juillet 2012.

Mise en forme et relecture : Isabelle Martinez et Anne Charbonneau.