

Troyes

Livret-jeux

Le Périple
de Monsieur

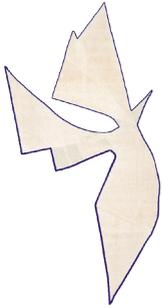
M a t i s s e

Musées
de Troyes

Musée
d'Art moderne

Collections nationales
Pierre et Denise Lévy

À PARTIR DE 6 ANS

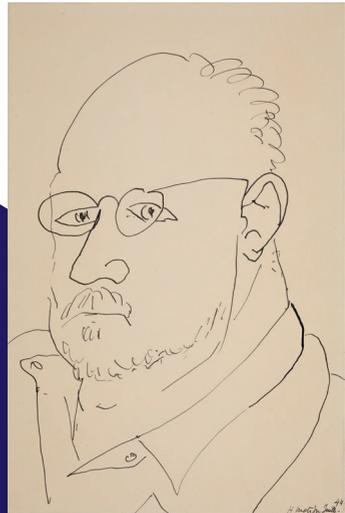
Je me présente,
je m'appelle Henri !
Suis-moi, je vais te guider
à travers le musée et te faire
découvrir un artiste peintre
qui porte mon prénom :
Henri Matisse.
Tu peux déjà te rendre
au second étage du musée
pour débiter ta visite !

AUX ORIGINES DU PEINTRE

Henri Matisse est un peintre
né en 1869 dans un petit village
du nord de la France :
Le Cateau-Cambrésis.

**C'est à l'âge de 20 ans, alors
qu'il étudie le droit, que Matisse
découvre la peinture** suite à
de graves problèmes de santé.
Hospitalisé, et s'ennuyant
beaucoup, sa mère lui fait cadeau
d'une boîte de peinture. Cette
expérience lui plaît tellement
qu'il décide de devenir peintre :
« [...] Pour moi c'était le Paradis
trouvé dans lequel j'étais tout
à fait libre, seul, tranquille,
confiant [...] », disait-il.

Henri Matisse, Autoportrait, 1944

Complète la phrase avec le mot manquant !

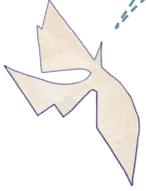
Les premiers tableaux de Matisse, étaient signés

(Matisse, à l'envers)

Malgré l'interdiction de son père, il se rend à Paris pour étudier la peinture, et **intègre à 24 ans l'École des Beaux-Arts**. Il fréquente alors beaucoup les musées pour s'inspirer du travail des grands peintres.

Retrouve ce tableau dans la salle consacrée aux Nabis. Attention, quelques petites erreurs se sont glissées dans le tableau. Observe l'original et entoure les erreurs sur l'image ci-dessous.

Après quelques années de travail, Matisse entreprend une série de **voyages à la découverte de paysages ensoleillés et exotiques**.

C'est grâce à cela qu'il découvre la peinture colorée de **Paul Gauguin** et de **Vincent Van Gogh**.

Paul Gauguin, Jeune créole, 1891

Indice : Il y a 5 erreurs !

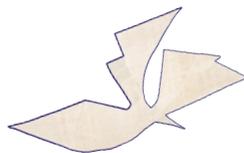
LA CORSE, UN SÉJOUR DÉCISIF

« J'étais ébloui, là-bas, tout brille,
tout est couleur, tout est lumière »

Matisse se rend en Corse en 1898, un endroit où il peut enfin s'isoler et peindre comme il l'entend. Émerveillé par la lumière, les couleurs et les paysages, ce séjour marque profondément l'artiste et sa production : en moins d'une année, **il réalise une cinquantaine de paysages, réalisés sur le motif** (c'est-à-dire en extérieur, en plein air).

Henri Matisse, Paysage de Corse, 1898

Retrouve ce
tableau non loin
de l'endroit où tu te
trouves. Observe le bien
pour trouver
les bonnes réponses !

Est-ce ?

- un petit format un grand format

Les formes sont-elles ?

- réalistes simplifiées

Est-il ?

- terne très coloré

Est-il ?

- lumineux sombre

Ces quelques mois en Corse marquent le début d'un basculement vers une **peinture nouvelle et révolutionnaire : le Fauvisme.**

LES FAUVES

En 1905, Matisse se rend à Collioure pour expérimenter une nouvelle manière de peindre avec son ami **André Derain**.

Matisse, Derain et d'autres peintres sont alors comparés à des fauves parce qu'ils utilisent **des couleurs vives, éclatantes, intenses et imaginaires ainsi que des formes simplifiées**.

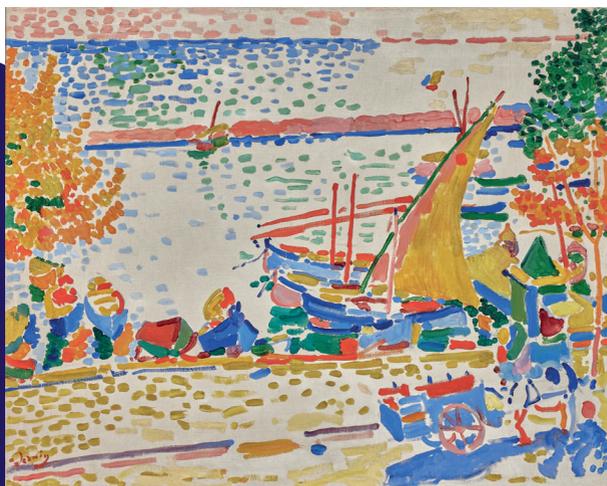
À l'époque, les personnes n'étaient pas habituées à des couleurs si vives et ces peintures ont été vues comme violentes, rugissantes. On les compara même à un "pot de peinture jeté à la figure du public". Ces peintres, qui voulaient justement du changement, prennent le nom de **Fauves**.

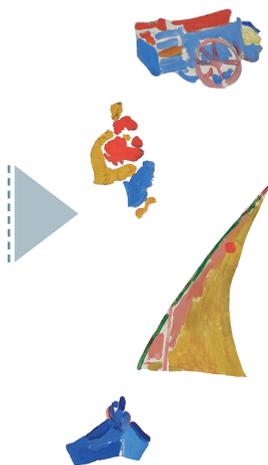
Continue ton chemin jusqu'à dans la salle aux murs jaunes pour y admirer les peintures Fauves.

Cherche ce tableau dans le musée. Observe-le bien, retrouve les détails et entoure-les sur le tableau ci-dessous.

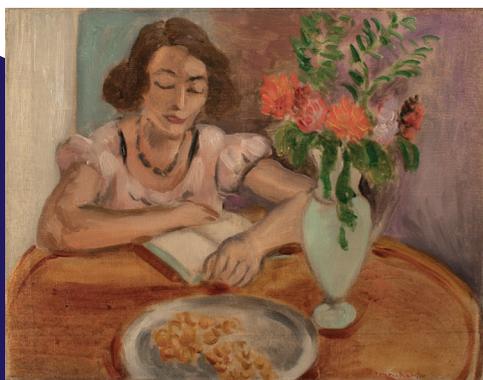

André Derain, Port de Collioure, le cheval blanc, 1905

MATISSE, VARIATIONS ET RÉPÉTITIONS

Après la Première Guerre mondiale, Matisse s'installe à Nice, où il se sent très bien. Son art connaît alors une période apaisée.

Henri Matisse, *Liseuse*, vers 1922

Reviens sur tes pas et retrouve ce tableau qui se trouve non loin du Paysage corse que tu as déjà observé au début de ta visite.

N° 1

La femme accoudée lisant et le bouquet de fleurs sont **deux motifs fréquents** chez Matisse tout comme sa série des **Odalisques**, représentant des femmes dans un décor oriental coloré.

La jeune femme représentée ici, pensive et lisant auprès d'un bouquet de fleurs, se nomme Henriette Darricarrère. C'est une jeune danseuse qui devient rapidement le modèle favori du peintre. Elle fait d'ailleurs partie des femmes représentées dans les *Odalisques*. Une réelle douceur se dégage du tableau. Les contours flous, les tons argentés et l'usage du **clair-obscur** sur le visage, caractérisent les œuvres de cette période.

Le clair-obscur, dans une peinture, consiste à créer un contraste fort entre zones claires et zones sombres.

Voici une autre **scène d'intérieur** réalisée par Matisse, représentant à nouveau une femme accoudée et un bouquet de fleurs.

Henri Matisse 5/41

Henri Matisse, Jeune femme au bouquet d'amaryllis, 1941

N°2

À quelle toile (n°1 ou n°2) appartient ces objets ? Attention, une erreur s'est glissée parmi eux.

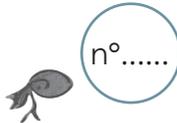
n°.....

n°.....

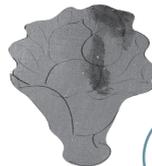
n°.....

n°.....

n°.....

n°.....

n°.....

LE VOYAGE DE MATISSE EN POLYNÉSIE

En 1930, à la recherche de nouvelles idées, Matisse décide de partir seul à l'aventure en Polynésie, à **Tahiti**.

Durant deux mois, l'artiste visite ce qui est pour lui un véritable coin de paradis, fasciné par la lumière pure de la région à toute heure de la journée.

Il réalise de nombreux dessins et croquis, représentant tant **les paysages et les habitants de l'île** que sa **végétation luxuriante** et la richesse de sa **faune sous-marine** : coraux, poissons, coquillages...

Il est temps à présent de te rendre dans la dernière salle du rez-de-chaussée, consacrée à la tapisserie de Matisse : « Polynésie, le ciel »

Voici des images d'animaux et de végétaux que l'on trouve en Polynésie. Retrouve-les dans la grande tapisserie que tu peux admirer sur le mur et redessine-les comme Matisse !

sterne huppée

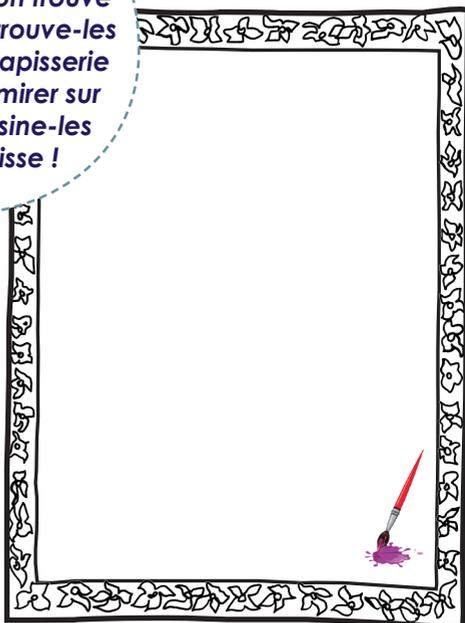

algue

nautilus

étoile de mer

LES PAPIERS DÉCOUPÉS

ou « le dessin directement dans la couleur »

Après une grave maladie, Matisse abandonne son chevalet de peintre : c'est le début de sa **seconde vie**.

Henri Matisse dans son atelier à l'hôtel Régina à Nice en 1947 © Fonds Hélène Adant, Bibliothèque Kandinsky, centre de documentation et de recherche, Centre G. Pompidou, Paris

Replace les mots ci-dessous au bon endroit dans le texte.

TAILLENT
ASSEMBLE
DÉCOUPE À VIF
PEINT COLLE

Matisse [] à la gouache de larges feuilles de papier avec différentes couleurs. Il utilise aussi d'autres papiers : déchirés, collés, bruts, imprimés.

Puis, il les [], c'est-à-dire qu'il ne dessine pas de modèle. À la manière des sculpteurs qui [] des images directement dans la pierre ou le bois, Matisse fait de même avec le papier.

Ensuite, il [] les morceaux sur une grande feuille de papier. Enfin, lorsqu'il est content du rendu final, il [] toutes ces formes.

Ces papiers découpés représentent différents sujets : oiseaux, algues, coraux, poissons, méduses...

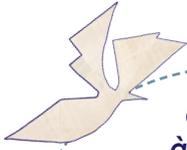

Un chevalet est un support sur lequel les peintres posent une toile, un tableau, en cours de création.

Retrouve la recette des papiers découpés à la fin de ce livret !

POLYNÉSIE, LE CIEL

Observe
à nouveau
la tapisserie au mur.
Pour cela, tu peux t'asseoir
sur l'estrade qui se trouve
en face de l'œuvre !

En 1946, Matisse reçoit la
commande de **deux tapisseries**
pour la **Manufacture nationale**
de Beauvais. Pour en réaliser
les cartons, il utilise la technique
des **papers découpés**.

Le carton est le nom que l'on
donne au modèle de la future
tapisserie et qui reprend
ses dimensions exactes.

Polynésie, le ciel, entre 1949 et 1950

Polynésie, la mer, 1948
Nice, musée Matisse, dépôt du musée du Louvre

Pour ces deux
créations, l'artiste
n'a utilisé que trois couleurs.
Qu'elles sont-elles et à quoi
correspondent-elles ?
Relie chaque couleur
à sa représentation.

Le B _ _ _ _ F _ _ _ _

Le B _ _ _ _

Le B _ _ _ _ T _ _ _ _

Ces deux tapisseries, **Polynésie, le ciel** et **Polynésie, la mer**, représentent **la flore** (plantes) **et la faune** (animaux) **océaniques** que le peintre a observées lors de son voyage à Tahiti. Elles gardent le souvenir de la **lumière éclatante** de cet endroit qui fut une des grandes sensations de sa vie.

● Faune et flore

● Lagon en surface

● Lagon en profondeur

Dans cette tapisserie, Matisse modifie la manière de représenter le **point de vue** d'un paysage.

En effet, *Polynésie*, le ciel est un **paysage vu du ciel**.

Le spectateur doit s'imaginer dans le ciel, regardant les oiseaux voler juste en dessous de lui. Plus bas, il peut apercevoir le lagon, et y distinguer quelques algues et étoiles de mer.

Observe à nouveau la tapisserie et laisse aller ton imagination en créant un haïku, à l'image de celui proposé ci-contre. Tu peux t'inspirer de quelque chose de beau ou d'amusant que tu as vu ou ressenti autour de cette œuvre.

Voici un exemple de **haïku**...

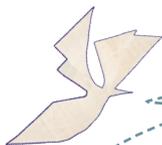
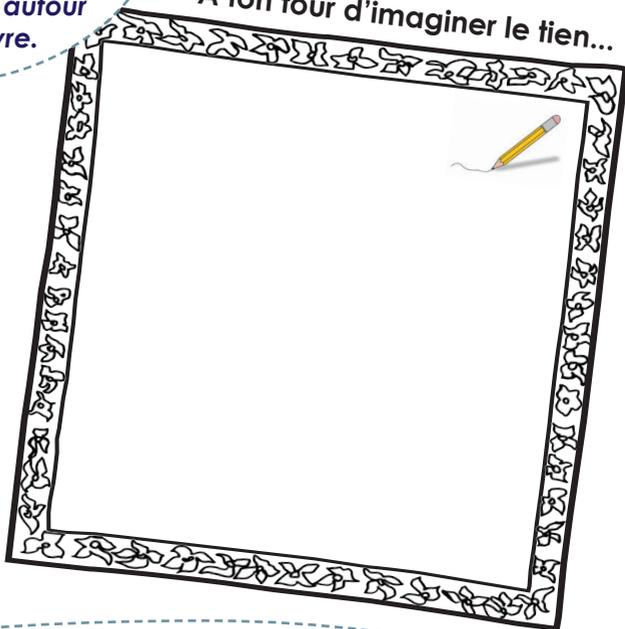
"De beaux oiseaux blancs
Au-dessus du bleu lagon
Volent sans un bruit"

À ton tour d'imaginer le tien...

Un haïku est un petit poème qui ne comporte que trois lignes, respectivement avec 5, 7 et 5 syllabes.

C'est très court, mais cela peut-être très puissant !

Cette tapisserie a été donnée par Matisse à la Maison de la Pensée Française à Paris, avant d'être rachetée par Pierre Lévy, le collectionneur d'art troyen. C'est pour cette raison qu'elle se trouve aujourd'hui au musée d'Art moderne de Troyes !

LA RECETTE

DES PAPIERS DÉCOUPÉS

Pour réaliser tes papiers découpés, tu auras besoin de :

- Feuilles de papier
- Tubes de gouache de couleurs différentes
- Pinceaux et rouleaux
- Paire de ciseaux et colle

Suis la recette :

- Peins à la gouache de grandes feuilles de papier avec les couleurs qui te plaisent.
- Lorsque la peinture est sèche, découpe les formes que tu auras imaginées et sans modèle, comme Matisse ! Tu peux tailler des oiseaux, des poissons, des lagons, des fleurs... Laisse aller ton imagination !
- Sur une grande feuille blanche ou que tu auras peinte, dispose tes formes découpées comme il te plaît.
- Lorsque le résultat te satisfait, tu peux coller toutes ces formes sur la feuille !

*J'espère que désormais,
tu connais mieux Henri Matisse.
Merci d'avoir suivi cette visite
avec moi.
À bientôt pour d'autres aventures
dans les musées de Troyes...*

