

Cliquer sur l'image ou :

<http://www.daria.no/skole/doc/html/2518.doc-filer/image003.jpg>

Auteur : Henri Matisse (1869-1954)
Titre : Fenêtre à Collioure
Date : 1905
Technique : Huile sur toile
Dimensions : 0,55 X 0,46m
Lieu de conservation : Collection John Hay Whitney, New York

Nature : peinture
Sujet : intérieur et paysage

Autre fiche

sur le même auteur : N°9

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Matisse est né en 1869 au Cateau-Cambresis en France. Il fait ses études de droit à Paris. Il commence à peindre en 1890 et suit les cours de l'Académie Julian avant d'entrer dans l'atelier de Gustave Moreau à l'école Nationale des Beaux Arts de Paris. Chef de file du **Fauvisme**, il ouvre ensuite une école de peinture, l'*Académie Matisse* et publie *Notes d'un peintre* (1908) où il affirme en contrepoint à l'Impressionnisme triomphant : « **Ce que je poursuis par dessus tout, c'est l'expression** ». En 1913, il participe à l'Armory Show à New York où il fait scandale avec son **nu bleu**, pour son traitement libre de la couleur et de la forme. Il meurt en 1954 à Nice.

L'OEUVRE

A la fin du XIXème, Matisse peint à l'huile des paysages et des natures mortes dans une facture classique. Un premier séjour en Corse puis ceux à Collioure ou encore en Algérie et en Espagne donnent naissance à son désir de travailler la **couleur**. Ses recherches aboutissent en 1905 à la **période fauve** où il pose en aplats sur toile des couleurs franches qui doivent rendre l'intensité de ses émotions.

Collioure a été le creuset de l'entreprise **fauve**. C'est là que Matisse et Derain ont exécuté leurs toiles les plus vigoureuses. Dans « Fenêtre ouverte à Collioure », Matisse opère la fusion du **pointillisme** de Seurat et des **aplats** de Gauguin. Dans cette œuvre, il utilise des **contrastes** de complémentaires (bleu/orange, vert/ rouge). La couleur se déploie en larges vagues cloisonnées, les tons purs contrastent et s'opposent sans transitions. Le choix de couleurs proches pour le traitement de l'intérieur et l'extérieur perd notre regard entre ces deux espaces. Ceci est renforcé par le fait que le mur de la fenêtre est dans le même espace que les bateaux.

Bien encadrés par la fenêtre, le jardin aux massifs fleuris, les bateaux sagement échoués sur le sable ou la colline aux maisons blanches trouvent le mur intérieur : c'est un **tableau dans le tableau**.

Le thème de la **fenêtre** a été traité par Matisse tout au long de sa carrière. Ce thème apparaît à la fin du Moyen Age et sa signification va évoluer selon les différentes influences philosophiques et religieuses. Au commencement de l'histoire de la peinture, aucune fenêtre n'est représentée. A l'époque gothique, un mur sépare le dedans du dehors symbolisant la séparation entre l'homme terrestre et l'univers. Des fenêtres commencent à se découper dans les arrières-plans architecturaux et picturaux. La Renaissance soumet le visible à la raison scientifique : le système pictural est alors fondé sur la perspective pour représenter le monde tel qu'il est vu, ce qui est renforcé par la présence d'une fenêtre. Matisse intègre ces différentes notions esthétiques et picturales sur le sens de la fenêtre. Il va en donner une interprétation personnelle.

LA MAIN A L'OEUVRE

▪ **Changer le décor :**

Evider la fenêtre de l'œuvre étudiée en enlevant le paysage extérieur.

Inventer un paysage en contraste ou harmonie avec l'œuvre de Matisse. Ce travail se fera par photomontage ou par le dessin. Rechercher des résultats inattendus, incongrus.

▪ **Changer les couleurs :**

Identifier les couleurs de Matisse et jouer avec elles selon des contrastes de qualités. Transformer une œuvre impressionniste en œuvre fauve ou inverser la répartition des couleurs complémentaires.

▪ **Dégager une thématique : La fenêtre**

◦ Observer les fenêtres de maisons, des immeubles. Affiner la perception du patrimoine d'une ville en particulier dans sa dimension architecturale. Collectionner des photographies, des images, des reproductions dans lesquelles apparaissent des fenêtres ; les trier, les comparer. Prendre conscience des notions d'intérieur et d'extérieur.

◦ Observer, photographier, dessiner, peindre... ce que l'on voit de la fenêtre de la classe. Remarquer les reflets, la buée, les gouttes de pluie, la transparence relative des vitres. Faire de même avec les fenêtres vues de l'extérieur (opaques et mystérieuses le jour, révélatrices la nuit, si elles sont éclairées). Passer du réel à l'imaginaire en évoquant des intérieurs fantastiques, des êtres cachés...

◦ Dans un carton d'emballage, imaginer une pièce de maison en réalisant les différents éléments en volume. Percer le fond du carton selon une forme de fenêtre. Imaginer le dehors.

◦ Fabriquer des cadres avec des cageots ou des cartons. Les mettre en couleurs. Les installer dans la nature pour faire en sorte de varier les points de vue ou angles de vue.