

Matisse par Matisse

Publié le 13 juillet 2023

Le Centre d'art contemporain UCCA et le Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis, collaborent pour présenter la première rétrospective d'Henri Matisse en Chine continentale. Avec plus de 280 œuvres, "Matisse par Matisse" offre un panorama sans précédent de la pratique créative, des réalisations artistiques et de l'extraordinaire parcours de l'inventeur du fauvisme.

Pékin, CHINE - Du 15 juillet au 15 octobre 2023, le Centre d'art contemporain UCCA présente "Matisse par Matisse" en collaboration avec le Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis, la première exposition personnelle du maître de l'art moderne Henri Matisse (1869-1954) en Chine continentale. Cette exposition est à ce jour la présentation la plus complète en Chine de la vie et de l'œuvre de Matisse, fondateur et figure centrale du fauvisme, l'un des mouvements artistiques les plus importants du vingtième siècle. « Matisse par Matisse » couvre l'ensemble de la carrière de l'artiste et de ses pratiques : peinture, sculpture, dessin à l'encre, papiers découpés, gravure, illustration, dessin, tapisserie et textile. Des explorations stylistiques de ses années d'étude au virage de Matisse vers le fauvisme, de ses expérimentations menant à l'invention des papiers découpés à sa conception de la chapelle de Vence, l'exposition balaie l'ensemble de la carrière de l'artiste. Elle sera ensuite présentée à UCCA Edge, à Shanghai, du 4 novembre 2023 au 18 février 2024.

Né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis dans le nord de la France, Matisse est issu d'une famille de tisserands implantés dans la région depuis plus de 300 ans. Deux ans avant sa mort, il offre à sa ville natale un important ensemble d'œuvres de sa propre collection, formant ainsi la base du Musée Matisse. Il choisit les œuvres exposées mais participe aussi personnellement à la conception des salles d'exposition et de l'accrochage. C'est le seul musée dans la création duquel Matisse s'est investi personnellement. Le Musée Matisse peut ainsi être considéré comme un héritage unique laissé par l'artiste, incarnant directement et intimement sa pratique artistique, son processus créatif et ses idées sur l'art. Plus de 150 ans après la naissance de Matisse, cette précieuse collection a l'occasion unique d'être présentée en Chine. Plus qu'une « simple » présentation de chefs-d'œuvre de l'artiste, « Matisse par Matisse » est une plongée dans sa vie, ses recherches, ses découvertes, ses échecs, ses joies, ses peines. Pour le visiteur, c'est l'opportunité de suivre un parcours exceptionnel de découverte, initié par Matisse lui-même lors de la création du musée il y a 70 ans.

"Matisse par Matisse" s'organise en onze sections, suivant la chronologie de la vie et de l'œuvre de Matisse. La scénographie de l'exposition, conçue par Pascal Rodriguez, porte l'empreinte de la pratique de Matisse : des formes inspirées par les papiers découpés de l'artiste sont percées dans les plafonds des salles qui délimitent les sections dans le grand hall de 1 000 mètres carrés de l'UCCA. Cette approche conceptuelle invite les visiteurs à découvrir l'évolution de l'œuvre de Matisse, en soulignant qu'il est resté fidèle à l'expérimentation tout au long de sa longue carrière.

La première section de l'exposition, "Les origines du Musée Matisse", présente la genèse du musée de la ville natale de l'artiste, racontée notamment par une lettre que Matisse a écrite à l'occasion de sa première donation, qui constitue le cœur de l'exposition. Les sections suivantes forment une rétrospective systématique de l'art de Matisse, tout en présentant le regard qu'a porté l'artiste sur sa propre pratique tout au long de sa vie. La deuxième section, "La création de Matisse", examine la manière dont l'artiste a étudié les techniques picturales et aiguisé son talent au début de sa carrière artistique. Au cours de cette période, Matisse copie les œuvres de maîtres, comme *Le Buffet (d'après Chardin)* achevé en six ans (1897-1903), et entreprend des études telles que *l'Autoportrait* (1900). Il s'inspire des nouvelles lumières et couleurs qu'il rencontre au cours de ses voyages, comme le montre *la Première nature morte à l'orange* (1899). Ces premiers travaux jetteront les bases fondamentales de son œuvre. La troisième section, "La révolution fauve", se concentre sur la rébellion artistique déclenchée par Matisse. Les œuvres présentées comprennent *Collioure, rue du soleil* (1905) et *Bord de mer à Collioure* (1905), toutes deux inspirées par le village de pêcheurs coloré et ensoleillé de Collioure, ainsi que *Iris et coquelicots I et II* (Tanger, vers le printemps 1912), que l'artiste a conservés dans sa collection personnelle tout au long de sa vie. Ces œuvres majeures révèlent la manière dont Matisse a utilisé la couleur pure pour repousser les limites de la peinture conventionnelle, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire du médium.

"Les années 1920 : La majesté du modèle" aborde la nouvelle voie dans laquelle Matisse s'est engagé alors que l'Europe traversait une période d'épanouissement culturel et artistique après la fin de la Première Guerre mondiale. *Petit torse mince* (1929), *Grande odalisque au pantalon bayadère* (1925), *Dessin pour Henriette II* (vers 1928), *Nu dans une chambre avec lampe vénitienne et poisson rouge* (1929), parmi d'autres œuvres, montrent comment Matisse a exploré différentes manières de représenter le corps, à travers la sculpture, le dessin et la gravure. Nombre de ses peintures de l'époque présentent des décors atmosphériques, remplis d'accessoires, et des vêtements d'inspiration africaine et asiatique drapés sur les corps de ses modèles, conférant aux œuvres un sens intrigant. La section suivante, "Voyage à Tahiti" montre l'influence du voyage de Matisse en Polynésie française en 1930. À la croisée des chemins et confronté à la maladie à l'âge de 60 ans, Matisse décide de se lancer un nouveau défi en se rendant à Tahiti, à la recherche de nouvelles formes et de lumière. Au cours des années suivantes, il assimile lentement les connaissances acquises dans le Pacifique et produit finalement des œuvres iconiques telles que *Fenêtre à Tahiti ou Tahiti II* (18 décembre 1935 - 15 mars 1936), *Océanie, le ciel* (1946) et *Océanie, la mer* (1946). Expérience transcendante voire spirituelle, ce voyage a transformé la perception de Matisse et a également inspiré sa plus grande innovation : les papiers découpés.

"Les années 1940 : L'apogée de l'accomplissement" montre comment, dans le contexte difficile de la Seconde Guerre mondiale (qui a directement affecté sa famille), Matisse a porté sa peinture à l'huile et ses esquisses à un niveau supérieur, dans les années 1940 et au début des années 1950. Les riches couleurs de *Deux jeunes filles, la robe jaune et la robe écossaise* (Nice, 2-16 novembre 1941) et les lignes tracées à l'encre du *Portrait de Katia* (14 juin 1951) ouvrent la voie de la réconciliation entre forme et couleur, tension questionnée par Matisse tout au long de sa carrière. En outre, le style radical d'*Intérieur avec barres de soleil* (22-23 octobre 1942), qui frôle l'abstraction, marque un tournant important dans la pratique de Matisse, qui inspirera de nombreuses générations d'artistes par la suite.

Les sections suivantes illustrent essentiellement le passage de Matisse à un nouvel éventail de médiums qu'il explorera durant les dernières années de sa vie. La septième section, "Les découpages", présente la technique des papiers découpés inventée par l'artiste et à laquelle il consacra presque exclusivement le reste de sa carrière. Dans la maquette de couverture de *Images à la sauvette : Photographies d'Henri Cartier-Bresson, Icare* (1947), *Arabesque* (1947) ou encore le livre *Jazz* (1947), on peut observer la façon dont Matisse a développé sa créativité en explorant toutes les potentialités du papier découpé. Ce qui n'était au départ qu'un moyen pour lui de tester des idées pour des œuvres de plus grand format s'est progressivement transformé en un médium artistique à part entière, qu'il utilisera pour des peintures murales, textiles, vitraux, livres... L'invention de la gouache a déclenché l'une des révolutions artistiques les plus importantes du XXe siècle, lui permettant de réconcilier le dessin et la couleur. "Vence, l'ultime chef-d'œuvre" montre comment Matisse a conçu la chapelle de Vence alors qu'il avait plus de 80 ans, projet considéré comme l'apogée de sa carrière. Une maquette de chasuble blanche et dorée datant de la fin de l'année 1950, une étude pour une nappe liturgique de 1949, la *Vierge à l'Enfant* (1950-1951) et d'autres objets liés à la chapelle illustrent l'aspect total de l'œuvre de Matisse, qui a conçu aussi bien l'architecture, les fresques, les vitraux, les chasubles que les objets liturgiques. Comme toujours, il a cherché à atteindre l'équilibre ultime entre la ligne et la couleur.

Dans "Matisse et les textiles", les visiteurs trouveront des vêtements provenant de la collection de l'artiste, ainsi que des œuvres d'art liées à son attrait pour le textile, notamment la tapisserie *Femme au luth* (14 mai 1949 - 23 octobre 1950) et certaines des dernières peintures à l'huile réalisées par Matisse avant sa mort, comme *Femme à la gandoura bleue* (décembre 1951). En tant que descendant d'une famille de tisserands, avant même de pratiquer la peinture, il a été profondément influencé par la beauté des tissus, qui resteront une source d'inspiration tout au long de son œuvre. Il collectionnait les tissus, qu'il appelait sa "bibliothèque de travail", et mettait à profit ses connaissances de la production textile pour concevoir des vêtements, des tapisseries, des tapis, des foulards de soie, allant même jusqu'à concevoir des costumes et des décors pour des productions théâtrales. La dixième section, "Matisse et les livres illustrés", présente un autre domaine de la pratique de l'artiste : les livres illustrés. Parmi les œuvres présentées : des illustrations créées pour son premier livre, une édition de poèmes de Stéphane Mallarmé, et des couvertures réalisées pour la revue d'art française *Verve*, l'une des publications les plus influentes en Europe dans les années 1940. L'illustration était un terrain de jeu pour Matisse, lui permettant d'appliquer librement différentes techniques. Outre les livres conçus par Matisse, cette section présente également des livres d'art issus de la collection Tériade et illustrés par Giacometti, Picasso, Léger et Chagall, révélant au spectateur comment l'étroite collaboration entre les mondes de la littérature, de l'art et de l'édition a conduit à un épanouissement de la créativité dans l'Europe du milieu du vingtième siècle.

La section finale "Matisse, le fauvisme et la peinture chinoise moderne" conçue par Huang Jiehua, directrice adjointe du département de recherche d'UCCA, examine comment l'œuvre de Matisse et d'autres artistes associés au fauvisme s'est répandue en Chine, ainsi que son influence sur le mouvement de la peinture moderne qui y a émergé entre les années 1920 et 1940. À travers des documents d'archives et des œuvres d'artistes majeurs, parmi lesquels Liu Haisu, Ting Yin Yung, Guan Liang, cette section retrace la manière dont l'art de Matisse fut diffusé en Chine (souvent par l'intermédiaire d'artistes chinois étudiant au Japon), et témoigne de l'impact que son style a eu sur une scène artistique à la fois dynamique et balbutiante, traversée par les rapports complexes entre modernisme et techniques traditionnelles, nationalisme et activisme politique, à l'œuvre dans la société de l'époque. Mettant en lumière un pan oublié de la « préhistoire » de l'art contemporain chinois, cette section dévoile comment Matisse a influencé des artistes chinois à l'origine d'œuvres résolument nouvelles.

Selon le directeur d'UCCA, Philip Tinari : « Avec cette exposition exceptionnelle, UCCA est honoré de poursuivre ses efforts pour présenter des figures clés de l'art du vingtième siècle au public de Pékin et Shanghai. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la diversité des œuvres proposées, et par la possibilité de présenter des œuvres si chères à l'artiste lui-même. »

Le commissariat de l'exposition « Matisse par Matisse » est assuré par Patrice Deparpe, directeur et conservateur en chef du Musée départemental Matisse. L'exposition est coordonnée par l'agence artistique et culturelle Doors 门艺 et sa scénographie a été confiée à Pascal Rodriguez. "Matisse par Matisse" est présentée avec le soutien de l'Ambassade de France en Chine dans le cadre de la 17ème édition du Festival Croisements.

Sponsors et partenaires

L'UCCA remercie NIO, Bernachon, Turkish Airlines et TELUNSU pour leur soutien généreux. Les peintures murales sont fournies par Dulux, l'équipement audiovisuel et l'assistance technique par Genelec et l'éclairage par Colors Illumini Technology. Nous remercions Blue Note China pour le programme de performances, ainsi que Douyin Art, plateforme vidéo partenaire de l'exposition, et Xiaohongshu, réseau social partenaire de l'exposition. UCCA remercie également les membres de son Conseil d'administration, de son Cercle international et de son Cercle de jeunes mécènes, ainsi qu'Aranya, DIOR, Bloomberg, Voyage Group, Yinyi Biotech, et ses partenaires en nature Barco, Dulux, Genelec et Stey.

NIO et "Matisse par Matisse"

NIO est une marque chinoise de véhicules électriques intelligents, au design pur, ergonomique et innovant. En tant que fondateur du fauvisme, Henri Matisse a créé un monde d'harmonie et de joie avec des couleurs et des compositions pures. Sa philosophie artistique fait écho à la mission de NIO. Inspirée par les œuvres iconiques d'Henri Matisse, NIO a créé un SUV Smart Electric Flagship Coupe - une EC7 ré-imaginée avec des motifs uniques, redéfinissant l'équilibre entre l'élégance et la puissance du véhicule.

Publications

En lien avec cette exposition-événement, UCCA publie un catalogue en collaboration avec Zhejiang Photographic Press, comprenant des essais de Patrice Deparpe, commissaire de l'exposition, et de Cai Tao, professeur à l'Académie des beaux-arts de Canton. Le graphisme du catalogue est assuré par Luk Chi-Cheong. UCCA Kids publie un livre illustré pour enfants, *Le Voyage de Matisse*, en collaboration avec Everafter Books, qui présente l'artiste et ses voyages autour du monde aux jeunes lecteurs de manière ludique et accessible. Le livre invite les enfants à suivre les traces de l'artiste fauve, à découvrir le climat et la végétation des nombreux endroits qu'il a visités, à rencontrer de nouvelles cultures et de nouveaux amis au cours d'un voyage littéraire qui montre l'immensité et la richesse du monde.

Programmes publics

Pendant la durée de l'exposition à Pékin, UCCA présente six week-ends de programmation publique explorant la carrière de Matisse, l'art et l'histoire du XXe siècle, et l'influence de l'artiste sur l'art moderne chinois : conférences, tables rondes, ateliers, projections de films et performance. La performance "The Unfinished Battle of the Two Xus" (La bataille inachevée des deux Xus) explore la manière dont l'art moderne occidental a suscité des débats lorsqu'il a été introduit pour la première fois en Chine. La proposition aborde également les questions de professionnalisation et de modernité culturelle dans l'enseignement de l'art contemporain, en s'appuyant sur des textes historiques pour réécrire et rejouer l'histoire.

Ateliers UCCA Kids

UCCA Kids a conçu une série d'ateliers en lien avec l'exposition, encourageant les enfants à explorer l'ensemble de la carrière artistique d'Henri Matisse à travers différentes thématiques. Les ateliers créatifs permettront aux enfants de découvrir comment Matisse a utilisé une grande variété de supports, et de créer leurs propres papiers découpés, œuvres textiles, illustrations de livres...

Produits dérivés de l'exposition

Les produits dérivés de l'exposition "Matisse par Matisse" sont disponibles dès maintenant à la boutique d'UCCA ! Inspirés par des œuvres d'art d'Henri Matisse, les produits comprennent des t-shirts, tote-bags, carnets et accessoires variés invitant les visiteurs à prolonger l'expérience après l'exposition. Pour chaque sac acheté de cette collection, UCCA Store reverse 1 RMB à l'initiative de la Fondation UCCA, "Ouvrir la porte à l'art". Retrouvez UCCA Store sur Tmall ou visitez UCCA Store pendant l'exposition.

Gala d'été 2023 d'UCCA

À l'occasion de l'ouverture de l'exposition "Matisse par Matisse", le musée est fier d'organiser son Gala d'été 2023 le 14 juillet. Inspiré par la créativité débridée et les couleurs de Matisse, l'événement convie des invités de tous horizons, les soutiens et collaborateurs clés d'UCCA, à célébrer l'avenir de l'art en Chine et à plonger dans l'œuvre de Matisse, en donnant le coup d'envoi d'un été coloré par plus de 280 de ses œuvres d'art.

Le gala d'été poursuit les efforts d'UCCA pour mettre en place des initiatives artistiques caritatives en Chine. Grâce à une vente aux enchères caritative sur place d'œuvres d'artistes contemporains, ainsi qu'à une vente aux enchères silencieuse en ligne ouverte au grand public, l'événement offre aux amateurs d'art la possibilité de contribuer à l'initiative caritative de la Fondation UCCA "Opening the Door to Art" (Ouvrir la porte à l'art). Le programme vise à améliorer l'éducation artistique en Chine en donnant aux enfants des régions les moins développées et les plus reculées, ainsi qu'à ceux qui ont des besoins particuliers, la possibilité de s'intéresser à l'art. En apportant une éducation artistique à des enfants qui n'y auraient pas accès autrement, UCCA cherche à encourager l'expression créative et des modes de pensée différents. Depuis le lancement de "Opening the Door to Art" en 2018, la Fondation UCCA a présenté près d'une douzaine de cours d'art basés sur des expositions, des guides et des kits d'art, et a organisé plus de 100 événements, au profit de près de 60 écoles et organisations, touchant environ 10 000 élèves. Tous les bénéfices du Gala d'été sont destinés à "Opening the Door to Art".

À propos du Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis

Situé dans la ville natale d'Henri Matisse, Le Cateau-Cambrésis, dans le nord de la France, le musée Matisse a été fondé par l'artiste et abrite l'une des plus importantes collections de ses œuvres au monde. En 1952, Matisse lègue 82 de ses œuvres à la ville du Cateau-Cambrésis et participe personnellement à la conception des salles d'exposition. La collection du musée a continué à s'enrichir après la mort de Matisse, avec un don du peintre abstrait français Auguste Herbin en 1956, et un autre, de livres et d'œuvres de maîtres modernistes, de l'éditeur d'art Tériade en 2000. Le musée Matisse a ouvert ses portes à l'origine dans la mairie de Le Cateau-Cambrésis, emménageant en 1982 dans le Palais Fénelon, construit au XVIIIe siècle. Propriété du Département du Nord depuis 1992, agrandi une première fois en 2002, il est actuellement en cours de rénovation et d'agrandissement et réouvrira en 2024.

<https://museematisse.fr/>

À propos d'UCCA

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

UCCA Center for Contemporary Art est la principale institution d'art contemporain de Chine. Porté par la conviction que l'art peut approfondir la vie et transcender les frontières, UCCA présente un large éventail d'expositions, de programmes publics et d'initiatives de recherche à un public de plus d'un million de visiteurs chaque année sur trois sites. UCCA Beijing se trouve au cœur du 798 Art District, occupant 10 000 mètres carrés d'anciennes usines construites en 1957 et rénovées en 2019 par OMA. UCCA Dune, conçu par Open Architecture, est installé sur une plage de la station balnéaire d'Aranya à Beidaihe. UCCA Edge, conçu par le cabinet d'architecture new-yorkais SO - ILL, a ouvert ses portes à Shanghai en mai 2021. Officiellement accrédité en tant que musée par le Beijing Cultural Bureau en 2018, UCCA exploite également des fondations à but non lucratif, agréées par le Beijing Bureau of Civil Affairs et le gouvernement de Hong Kong. Les activités commerciales d'UCCA comprennent la plate-forme de vente UCCA Store, l'initiative d'éducation artistique pour le jeune public UCCA Kids, ainsi que des collaborations et des projets spéciaux sous le label UCCA Lab. Ouvert en 2007 et relancé par un groupe de mécènes chinois et internationaux en 2017, UCCA s'efforce d'amener la Chine vers un dialogue mondial à travers l'art contemporain.

ucca.org.cn/en