

Henri Matisse, *Luxe, Calme et volupté*, 1904, huile sur toile, 98,5 x 118,5 x 2,2 cm, Musée D'Orsay Paris

Introduction

Henri Matisse est né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis et mort le 3 novembre 1954 à Nice. C'est un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur. Il appartient à de nombreux mouvements artistiques comme le néo-impressionnisme, post impressionnisme, fauvisme.

Matisse a appris l'art auprès de Léon Bouvier, Paul Signac puis Gustave Moreau.

La peinture est dessinée à partir des techniques néo-impressionnistes que Signac lui avait apprises lors de son voyage dans le Sud. Dans cette composition, Matisse crée une scène idyllique qui invite le spectateur à s'évader dans un monde de luxe et de tranquillité. Les couleurs vives et audacieuses utilisées par l'artiste captent immédiatement l'attention, créant une atmosphère idéale. Le luxe qui serait les biens à caractère somptueux, le calme traduisant l'immobilité de l'atmosphère et la volupté qui est le plaisir moral ou esthétique très vif seraient représentés dans cette œuvre basée sur les thèmes de l'âge d'or et du voyage. Les formes simplifiées et les contours fluides renforcent cette impression d'harmonie.

→ Comment l'œuvre *Luxe, Calme et Volupté* traduit une avancée dans l'art de Matisse à travers l'influence, l'inspiration et la compréhension de son propre art?

Dans un premier temps nous évoquerons le parcours depuis de la confrontation à la mise en application de la théorie néo-impressionniste puis, la composition artistique et la distribution des couleurs traduisant le dépassement de son art et finalement, la retranscription de nouveaux thèmes basés sur le voyage et l'Âge d'Or.

I) Le parcours depuis de la confrontation à la mise en application de la théorie néo-impressionniste

- L'invitation à Saint-Tropez par Paul Signac : Suite de leur rencontre au Salon... Henri Matisse est invité dans la maison de Signac, "La Hune". Là-bas, il essayera d'appliquer la méthode de Signac en se basant sur la lumière du pays du midi et en partant dessiner sur le motif. Il réalisera, *Le Goûter* peint durant l'été 1904
- Hivers 1904, Matisse rentre de Saint-Tropez il peint *Luxe, Calme et volupté* qu'il exposera au Salon.... Ce tableau reprend le motif de son œuvre, *Le Goûter* peint à Saint-Tropez.
- Il suit différents mouvements artistiques tout au long de sa carrière. Tout d'abord avec l'impressionnisme et rapidement le néo-impressionnisme inventé par le critique d'art français Félix Fénéon en 1886 et fondé par George Seurat. Ce mouvement prône l'application régulière et ordonnée de petites touches de couleurs pures sur toute surface de la toile.

- Matisse sait qu'il ne respecte pas parfaitement la théorie du néo-impressionnisme car ses couleurs dominantes, censées être soutenues et mises en valeur par les contrastes, étaient en fait dévorées par ces contrastes et que la simplification des formes qui traduisait la naissance du fauvisme pour chaque artiste créant des figures imaginaires et simplifiées qui détournent la réalité de l'image. Il s'inspire notamment de différentes œuvres comme *Le déjeuner sur l'herbe* par Manet peint de 1862 à 1863 et *Jeunes filles au bord de la mer* par Puvis de Chavanne peint en 1879.

II) La composition artistique et la distribution des couleurs traduisant le dépassement de son art

- L'œuvre représente une scène de paysage près de la rive, au bord de la Méditerranée. Au premier plan nous pouvons voir 7 figures féminines qui agissent comme un point focal dans la composition. Les 5 baigneuses représentées assises font référence à l'œuvre des "Baigneuses" de Cézanne. Elles attirent le regard du spectateur et sont disposées de manière fluide renforcée par les courbes des corps et des lignes sinueuses. Elles se positionnent de différentes façons : allongées, assises ou debout. Ces femmes sont regroupées vers la partie gauche de l'œuvre autour d'un pic-nic. À droite un arbre avec de la verdure qui se trouve au bord de la rive. Au second plan nous pouvons voir un paysage avec du relief qui contraste avec le ciel clair et la mer calme. L'horizon est positionné plutôt haut dans l'œuvre donnant une impression d'ouverture. Cet espace donne la sensation de liberté et d'évasion. Cette sensation est aussi donnée par les couleurs utilisées dans l'œuvre.
- Le tableau est composé de couleurs vives et saturées créant cette atmosphère joyeuse. La couleur verte des arbres, le rose du corps des femmes, le bleu de la mer et du ciel attirent tout de suite le regard du spectateur. La peinture à l'huile permettant d'accumuler les couches épaisses de couleurs sans qu'elles se mélangent. Les figures sont principalement caractérisées par des courbes, lignes et des répétitions de motifs, ce qui apporte de la sérénité et de la pureté. Les coups de pinceau peuvent être visibles dans certaines parties de la peinture, ajoutant de la dynamique et de la profondeur à la surface.
- Dans cette œuvre Matisse concentre les jaunes dans le ciel à gauche les roses et à droite le bleu clair et le rouge. Il travaille dans différentes zones de couleurs, il passe du carmin au vert et au bleu foncé qu'il ne mélange qu'à peine. Il fait quelque chose de totalement contraire à la théorie du divisionnisme.

III) La retranscription de nouveaux thèmes basés sur le voyage et l'Âge d'Or.

- L'âge d'or : Épisode mythique qui apparaît pour la première fois dans Les travaux et les jours d'Hésiode au VIIIème siècle avant J.-C puis dans le début des Métamorphoses par Ovide. Le mythe suit la création de l'homme lorsque Cronos

règne encore dans le ciel. Il est basé sur l'abondance du bonheur, des Hommes vivant presque éternellement sans crainte de la mort, c'est un temps d'innocence et de justice.

- Matisse s'en inspire grâce à l'étude et l'œuvre de Signac, Aux temps d'harmonie peint en 1895. Nous retrouvons beaucoup ce thème dans différentes œuvres de Matisse.
- Les similitudes entre le poème de Baudelaire, L'invitation au voyage, ... et Luxe, Calme et Volupté. Si nous regardons les deux œuvres du point de vue de la théorie de l'ekphrasis de Lessing, elles ont peu de similitude. Mais lorsque nous nous penchons sur le texte du poème nous retrouvons l'atmosphère que peut faire ressentir le tableau de Matisse. En effet, le champ lexical de la lumière, les noms et adjectifs nous permettent de retrouver un univers calme, imaginaire et de beauté.