

Henri MATISSE (1869-1954). Fenêtre à Collioure (1905).

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Matisse est né en 1869 au Cateau-Cambrésis 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 oeuvre, 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 trouent 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 arrière-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.

Source. <http://www5.ac-lille.fr/~ienarras4/IMG/pdf/doam31.pdf>

