

 Réunion
des Musées
Nationaux

 Centre
Pompidou

Matisse – Picasso

22 septembre 2002 – 6 janvier 2003

Galleries nationales du Grand Palais

Entrée square Jean Perrin, Paris VIIIe

www.matissepicasso.com

*CETTE EXPOSITION EST ORGANISEE PAR LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX / MUSEE
NATIONAL PICASSO, ET LE CENTRE POMPIDOU / MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE,
PARIS, GRACE AU SOUTIEN DE LVMH / MOËT HENNESSY. LOUIS VUITTON ET DE
CHRISTIAN DIOR.*

LVMH
MOËT HENNESSY, LOUIS VUITTON

Christian Dior

Sommaire

Renseignements pratiques	p.3
Communiqué de presse	p.4
<i>Press Release</i>	p.5
Liste des œuvres exposées	p.7
Quelques confrontations	p.13
Biographies croisées de Matisse et Picasso	p.18
Site scientifique	p.20
Les éditions	p.24
Auditorium : conférences et films	p.28
Ateliers pédagogiques	p.30
Liste de visuels disponibles pour la presse pendant la durée de l'exposition	p.32
LVMH et Christian Dior, mécènes de l'exposition	p.36

Renseignements pratiques

Ouverture : tous les jours - sauf le mardi - de 10h à 20h (fermeture des caisses à 19h15).
Nocturne le mercredi jusqu'à 22h (fermeture des caisses à 21h15). Fermeture le 25 décembre 2002.
Entrée : sur réservation de 10h à 13h tarif plein, 11€10 ; tarif réduit 9€10
sans réservation à partir de 13h tarif plein, 10 € ; tarif réduit 8 €
Tarif réduit outre le lundi : sur présentation du Laissez-passer du Centre Pompidou et pour les 13-25 ans, notamment. Gratuité pour les moins de 13 ans.
Vente de billets à l'avance :
- Sans réservation et en nombre (minimum 20 billets) : Musée & Compagnie, 01 40 13 49 13
- Avec réservation : En France : T 0892 684 694, www.fnac.com ou www.matissepicasso.com
dans les FNAC, Virgin, Carrefour, Géant, Auchan
- A Paris : Printemps-Haussmann, Bon Marché, BHV, Galeries Lafayette, Office du Tourisme
127, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - En région : La Voix du Nord, Le Progrès de Lyon
De l'étranger : T 00 33 1 42 31 32 28 ; en Belgique réseau FNAC et
T 0 900 00 600 ; en Suisse : FNAC Genève
Visites de groupes : réservation obligatoire, uniquement par écrit aux Galeries nationales du Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris, Fax : 01 44 13 17 60
Informations : T 01 44 13 17 10, Minitel : 3611 « Galeries nationales »
Carte *Sésame* : le laissez-passer coupe-file des Galeries nationales du Grand Palais, valable pour les 3 expositions de la saison 2002-2003. Trois formules : *Sésame duo*, *Sésame solo*, *Sésame jeune*.
Renseignements sur place ou au 01 44 13 17 47
Commissariat pour Paris : Anne Baldassari, conservateur au musée Picasso, Paris ;
Isabelle Monod-Fontaine, directeur-adjoint du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris
Commissariat international : Anne Baldassari, Elizabeth Cowling, professeur d'histoire de l'Art, université d'Edimbourg ; John Elderfield, Chief Curator at large, The Museum of Modern Art, New York ; John Golding, historien d'Art, Londres ; Isabelle Monod-Fontaine ; Kirk Varnedoe, professeur d'histoire de l'Art, School of Historical Studies, Institute of Advanced Study, Princeton, anciennement Chief Curator of Painting and Sculpture, The Museum of Modern Art, New York
Scénographie à Paris : Bodin et Associés
Audioguide : français, anglais, espagnol, 5€
Auditorium : projection de films et cycle de conférences
Éditions : -catalogue 408 p, 45€, coédition RMN/Éditions du Centre Pompidou, au sein d'une coproduction avec Tate Publishing et The MoMA ; -*Petit Journal*, éditions RMN, 3€ ; -*Matisse Picasso*, film de Philippe Kohly, coédition RMN/FTD, vidéocassette, 18€, DVD, 24€ ; -double CD, coédition RMN/Naïve, 22€
Site scientifique : www.matissepicasso.org (en ligne à partir du 17 septembre 2002)
Accès : Métro Champs-Élysées-Clemenceau/Franklin-Roosevelt, Bus 28-32-42-49-72-73-80-83-93

CONTACTS

Réunion des musées nationaux
Alain Madeleine-Perdrillat,
communication
Gilles Romillat, presse
T/F 01 40 13 47 61/48 61
gilles.romillat@rmn.fr

Centre Pompidou
Jean-Pierre Biron,
communication
Laurence Lévy, presse
T/F 01 44 78 12 42 /13 02
laurence.levy@cnac-gp.fr

LVMH/MoëtHennessy.Louis
Vuitton
Jean-Paul Claverie,
conseiller du Président
Catherine Dufayet, presse
T/F 01 43 59 05 05/05 02
catherine.dufayet@wanadoo.fr

Communiqué de presse

Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux / musée national Picasso, et le Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, Tate, Londres, et The Museum of Modern Art, New York. Elle est également présentée à la Tate Modern, Londres, du 6 mai au 18 août 2002 et au Museum of Modern Art, New York, du 12 février au 27 mai 2003.

L'exposition est réalisée à Paris grâce au soutien de LVMH / Moët Hennessy, Louis Vuitton et de Christian Dior.

« Il faudrait pouvoir mettre côte à côte tout ce que Matisse et moi avons fait en ce temps-là. Jamais personne n'a si bien regardé la peinture de Matisse que moi. Et lui, la mienne... »

Propos de Pablo Picasso in Pierre Daix, *Picasso Créateur*, Paris, 1987, p.74

« On vient d'avoir l'idée la plus rare et la plus imprévue, celle de réunir dans une même exposition les deux maîtres les plus fameux et qui représentent les deux grandes tendances opposées de l'art contemporain. On a deviné qu'il s'agit d'Henri Matisse et de Pablo Picasso. L'œuvre éclatant du premier ouvre de nouvelles voies à l'impressionnisme et l'on sent bien que cette veine de la grande peinture française est loin d'être épuisée. L'autre au contraire, montre que cette riche perspective n'est pas la seule qui s'ouvre à l'artiste et à l'amateur et que l'art concentré qui a donné le cubisme, cette esthétique éminemment contemporaine se rattache par Degas, par Ingres aux traditions les plus hautes de l'art [...] »

Ces lignes de Guillaume Apollinaire introduisent en janvier 1918 le communiqué de presse annonçant l'ouverture à la galerie Paul Guillaume de la première exposition conjointe jamais consacrée à Matisse et Picasso.

Au moment de leur rencontre chez les Stein, leurs mécènes et amis communs, durant l'hiver 1905-06, Matisse (1869-1954) et Picasso (1881-1973) se trouvent engagés dans des recherches plastiques à l'origine des révolutions « fauve » et « cubiste ». Dès lors et tout au long de leur trajectoire artistique, ils vont travailler, dans un vis à vis productif, à Paris, en Catalogne ou sur la Riviera française, autour des grands genres du Nu, du Portrait et de la Nature morte. Oscillant entre amitié et compétition, leur relation sera fondée sur une véritable « fraternité artistique » selon les mots de Matisse.

Comme en témoigne la presse et la critique d'art, Matisse et Picasso furent considérés dès la première décennie du siècle comme les deux principaux inventeurs de l'art moderne. Fondée sur un bilan croisé de près d'un siècle de réévaluations critiques et de recherches, cette exposition reconstitue les moments-clés de leur dialogue entre 1906 et 1954, à travers un ensemble d'œuvres maîtresses provenant des plus prestigieuses collections publiques et privées : 70 peintures, 22 sculptures, 50 dessins, 17 tôles et gouaches découpées.

Selon un parcours globalement chronologique, l'exposition témoigne des échanges ou interférences stylistiques et thématiques entre leurs deux œuvres, notamment dans leur redéfinition commune de la figure dans les années 1906-1908, les compositions « cubisantes » de Matisse en 1913-1917, l'évocation du grand thème matisse des Odalisques par Picasso à partir des années 30, et leurs gouaches et tôles découpées qui, entre 1930 et 1950, s'attachent à repenser la peinture et la sculpture comme des « signes dans l'espace ».

L'exposition permet ainsi d'établir des confrontations inédites d'œuvres contemporaines telles le *Nu bleu : Souvenir de Biskra*, 1907, de Matisse (The Baltimore Museum of Art, Baltimore), et la *Femme nue aux bras levés*, 1907, de Picasso (collection particulière), présentée à Paris pour la première fois, mais aussi d'opérer des parallèles audacieux entre des œuvres de techniques différentes, tout particulièrement dans la dernière section réunissant gouaches et tôles découpées, et en juxtaposant des œuvres appartenant à des périodes de création distantes dans le temps telles *Nature morte sur fond vert*, de Picasso, 1914 (The Museum of Modern Art, New York) et *Nature morte au magnolia*, de Matisse, 1941 (Centre Pompidou, Musée national d'art moderne), – confrontation présentée à Paris seulement.

Press Release

Exhibition organised by the Réunion des Musées Nationaux / Musée National Picasso, and the Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, Tate, London, and the Museum of Modern Art, New York. Also shown at Tate Modern, London, from 6 May to 18 August 2002 and at the Museum of Modern Art, New York, from 12 February to 27 May 2003.

The Paris exhibition has been sponsored by LVMH / Moët Hennessy, Louis Vuitton and Christian Dior.

"Everything that Matisse and I did at that time will have to be put side by side some day. Never has anybody looked more closely at Matisse's painting than I did then. And he looked just as closely at mine."

Pablo Picasso in Pierre Daix, *Picasso Créateur*, Paris, 1987, p.74

"Someone has just had the rare and startling idea of bringing together in a single exhibition the two most famous artists, who represent the two main, opposing trends in contemporary art. They are obviously Henri Matisse and Pablo Picasso. The brilliant work of the first opens new vistas for impressionism and this vein in great French painting seems far from spent. The other, on the contrary, shows that this fertile prospect is not the only one opening before the artist and art lover and that the concentrated art which has produced Cubism, that eminently contemporary aesthetic, is linked through Degas, and Ingres to the highest artistic traditions [...]."

These lines by Guillaume Apollinaire introduced the press release in January 1918 announcing the opening of the first ever joint exhibition on Matisse and Picasso, mounted at the Paul Guillaume gallery.

When the two artists met at the home of their patrons and friends, the Steins, in winter 1905-06, Matisse (1869-1954) and Picasso (1881-1973) were already involved in the research that led to the Fauvist and Cubist revolutions. From then on, they worked in a fruitful face-to-face relationship throughout their artistic careers, in Paris, Catalonia and the French Riviera, as they explored the great genres of the nude, the portrait and the still life. Wavering between friendship and competition, their relationship was based, as Matisse put it, on a true "artistic brotherhood".

Press reports and art critiques show that Matisse and Picasso were regarded as the two main inventors of modern art from the first decade of the twentieth century. Drawing on a balanced summary of nearly a century of critical reevaluation and research, this exhibition reconstructs the highlights in their dialogue between 1906 and 1954, through a set of key works taken from the most prestigious public and private collections: 70 paintings, 22 sculptures, 50 drawings, 17 metal and gouache cut-outs.

Through a broadly chronological installation, the exhibition reveals the exchanges and stylistic or thematic interplay between their works throughout their artistic careers, especially apparent in their common redefinition of the figure in 1906-1908, Matisse's Cubist-like compositions in 1913-1917, Picasso's references to Matisse's favourite odalisque theme from the 1930s on, and their gouache and metal cut-outs which, between 1930 and 1950, sought to rethink painting and sculpture as "signs in space".

The exhibition thus offers an opportunity to make fresh comparisons between contemporary works, such as Matisse's *Blue Nude, Memory of Biskra*, 1907 (Baltimore Museum of Art, Baltimore), and Picasso's *Woman with Raised Arms*, 1907, (private collection), presented in

Paris for the first time, but it also permits daring parallels between works using different techniques, especially in the last section which brings together gouache and metal cut-outs, and puts side by side works produced at widely separate periods such as Picasso's *Still Life with a Green Background*, 1914 (The Museum of Modern Art, New York) and Matisse's *Still Life with a Magnolia*, 1941 (Centre Pompidou, Musée national d'art moderne), - exhibited in Paris only.

Opening hours: daily except on Tuesdays, from 10 a.m. to 8 p.m. (last tickets sold at 7.15 p.m.) Late night on Wednesdays until 10 p.m. (last tickets sold at 9.15 p.m.). Closed on Christmas Day.

Admission: with bookings from 10 a.m. to 1 p.m.; full price, € 11.1; concession € 9.1 without bookings from 1 p.m.; full price € 10, concession € 8.

Concession price, in addition to Mondays, on presentation of Centre Pompidou pass and for 13-25 year olds. Free for children under 13.

Advance ticket purchase: -Group purchase without bookings (minimum 20 tickets):

Musée & Compagnie, 01 40 13 49 13 -With booking: In France: tel.0.892.684.694, www.fnac.com or www.matissepicasso.com at FNAC, Virgin, Carrefour, Géant, Auchan stores - In Paris: Printemps-Haussmann, Bon Marché, BHV, Galeries Lafayette, Office du Tourisme 127, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - In regions: La Voix du Nord, Le Progrès de Lyon Outside France: tel. 00 33 1 42 31 32 28; in Belgium: FNAC network and tel. 0 900 00 600; in Switzerland: FNAC Geneva.

Group tours: bookings compulsory, in writing only to Galeries nationales du Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris, Fax: 01 44 13 17 60

Information: T 01 44 13 17 10, Minitel: 3611 "Galeries nationales"

Sésame Card: the fast-track pass issued by the Galeries nationales du Grand Palais for the 3 exhibitions in the 2002-2003 season. Three types of card are available: *Sésame duo*, *Sésame solo*, *Sésame jeune*. Information at the Grand Palais or tel. 01 44 13 17 47

Curator for Paris: Anne Baldassari, Curator at the Musée Picasso, Paris; Isabelle Monod-Fontaine, Deputy Director of the Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris
International Curator: Anne Baldassari; Elizabeth Cowling, Professor of Art History, University of Edinburgh; John Elderfield, Chief Curator at large, The Museum of Modern Art, New York; John Golding, Art Historian, London; Isabelle Monod-Fontaine; Kirk Varnedoe, Professor of Art History, School of Historical Studies, Institute of Advanced Study, Princeton, formerly Chief Curator of Painting and Sculpture, The Museum of Modern Art, New York

Installation in Paris: Bodin et Associés Audioguide: French, English, Spanish, 5€

Auditorium: films and a series of lectures Publications: -catalogue 408 p, €45, co-published by RMN/ Editions du Centre Pompidou, as part of a co-production with Tate Publishing and the MoMA; -*Petit Journal*, RMN, €3; -*Matisse Picasso*, film by Philippe Kohly, a RMN/FTD co-production, videocassette, € 18, DVD, € 24; double CD, an RMN/Naïve co-production, € 22. Exhibition website: www.matissepicasso.com Scientific website :

www.matissepicasso.org (on line from 17 September 2002) Access: Metro Champs-Élysées-Clemenceau/Franklin-Roosevelt, Bus 28-32-42-49-72-73-80-83-93

CONTACTS

Réunion des Musées

Nationaux

Alain Madeleine-Perdrillat,
Communication
Gilles Romillat, Press
Relations
T/F 01 40 13 47 61/48 61
gilles.romillat@rmn.fr

Centre Pompidou

Jean-Pierre Biron,
Communication
Laurence Lévy, Press
Relations
T/F 01 44 78 12 42/13 02
laurence.levy@cnac-gp.fr

LVMH/MoëtHennessy.Louis

Vuitton

Jean-Paul Claverie, Chairman's
Advisor
Catherine Dufayet, Press
Relations
T/F 01 43 59 05 05/05 02
catherine.dufayet@wanadoo.fr

Liste des œuvres exposées

- 1 Pablo Picasso
Autoportrait à la palette, 1906
Huile sur toile ; 91,9 x 73,3 cm
Philadelphia Museum of Art,
Philadelphie
- 2 Henri Matisse
Autoportrait, 1906
Huile sur toile ; 55 x 46 cm
Statens Museum for Kunst,
Copenhague
- 3 Henri Matisse
Portrait de Marguerite,
1906-1907
Huile sur toile ; 65 x 54 cm
Musée Picasso, Paris
- 4 Pablo Picasso
Cruche, bol et citron, 1907
Huile sur bois ; 62 x 48 cm
Fondation Beyeler,
Riehen/Bâle
- 5 Pablo Picasso
Le Meneur de cheval, 1906
Huile sur toile ; 220 x 130 cm
The Museum of Modern Art,
New York
- 6 Henri Matisse
Le Luxe I, 1907
Huile sur toile ; 210 x 138 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 8 Pablo Picasso
Trois Femmes, 1908
Huile sur toile ; 220 x 180 cm
Musée de l'Ermitage,
Saint Pétersbourg
- 9 Pablo Picasso
Nu assis (Etude pour les
« Demoiselles d'Avignon »)
1907
Huile sur toile ; 121 x 93,5 cm
Musée Picasso, Paris
- 10 Henri Matisse
Figure décorative, 1908
Bronze ; 73 x 51,4 x 31,1 cm
Hirshhorn Museum and
Sculpture Garden,
Smithsonian Institution,
Washington
- 11 Henri Matisse
Deux Nègresses, 1907
Bronze ; 49,5 x 28 x 20
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 12 Pablo Picasso
Nu de dos aux bras levés (Etude pour
les « Demoiselles d'Avignon »)
1907
Fusain, gouache et craie
blanche sur papier marouflé
sur toile ; 134 x 86 cm
Musée Picasso, Paris
- 13 Pablo Picasso
Nu de face aux bras levés
(Etude pour les « Demoiselles
d'Avignon »)
1907
Gouache, fusain et mine de
plomb sur papier marouflé sur
toile ; 131 x 79,5 cm
Musée Picasso, Paris
- 14 Henri Matisse
Nu bleu, Souvenir de Biskra
1907
Huile sur toile ; 92 x 140,3 cm
The Baltimore Museum of
Art, Baltimore
- 15 Henri Matisse
Nu couché, 1907
Bronze ; 35,5 x 50,5 x 28 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art
moderne, Paris
- 16 Henri Matisse
Nu à l'écharpe blanche, 1909
Huile sur toile ; 116 x 89 cm
Statens Museum for Kunst,
Copenhague
- 17 Pablo Picasso
Femme nue aux bras levés
(Danseuse d'Avignon), 1907
Huile sur toile ; 150 x 100 cm
Collection particulière
- 18 Henri Matisse
Nu debout, 1907
Huile sur toile ; 92,1 x 64,8 cm
Tate, Londres
- 19 Henri Matisse
La Serpentine, 1909
Bronze ; 56,5 x 28 x 19 cm
The Museum of Modern Art,
New York
- 20 Pablo Picasso
Baigneuse, 1909
Huile sur toile ; 130 x 97 cm
The Museum of Modern Art,
New York
- 21 Henri Matisse
Le Grand Bois (Nu assis), 1906
Gravure sur bois sur vélin ;
57,5 x 46 cm
Bibliothèque d'Art et
d'Archéologie Jacques Doucet,
Paris
- 22 Henri Matisse
Petit Bois clair (Nu penché),
1906
Gravure sur bois ;
46 x 28,5 cm
Bibliothèque d'Art et
d'Archéologie Jacques Doucet,
Paris
- 23 Henri Matisse
Petit Bois noir (Nu assis), 1906
Gravure sur bois ;
46 x 28,5 cm
Bibliothèque d'Art et
d'Archéologie Jacques Doucet,
Paris
- 24 Henri Matisse
Le Luxe, 1906
Gravure sur bois ; 10,7 x 9 cm
Collection particulière

- 25 Pablo Picasso
Etude pour « Nu debout »
1907-08
Gravure sur bois ; G : 20,2 x 10 cm ; F: 31,3 x 24,2 cm
Musée Picasso, Paris
- 26 Pablo Picasso
Etude pour « Nu debout »
1907-08
Gravure sur bois ; G : 20,2 x 10,1 cm ; F : 31,3 x 24,2 cm
Musée Picasso, Paris
- 27 Pablo Picasso
Nu au bras levé, 1907
Gravure sur bois ; G : 20,3 x 10 cm ; F: 31,1 x 24,3 cm
Musée Picasso, Paris
- 28 Pablo Picasso
Nu debout au bras levé, 1908
Dessin fusain ; 62,7 x 48,1 cm
Musée Picasso, Paris
- 29 Pablo Picasso
Nu debout au bras levé, 1908
Dessin encre sur papier ;
62,6 x 48,3 cm
Musée Picasso, Paris
- 30 Pablo Picasso
Etude pour « Baigneuses dans la forêt » : la femme de droite, 1908
Dessin fusain sur papier ;
62,7 x 48 cm
Musée Picasso, Paris
- 31 Henri Matisse
Nu debout, bras cachant le visage
1907
Dessin encre sur papier ; 26,3 x 20 cm
The Museum of Modern Art, New York
- 32 Henri Matisse
Femme debout, se déshabillant
1906
Dessin encre sur papier ; 75 x 32,5 cm
Collection particulière
- 33 Henri Matisse
Nu assis, 1906
Dessin pastel et gouache ;
74,3x 54,6
Collection particulière
- 34 Pablo Picasso
Etude pour « Nu à la draperie »
1907
Dessin pastel ; 48 x 63,5 cm
Musée Picasso, Paris
- 35 Henri Matisse
Nu allongé, 1906
Dessin encre de Chine ;
27 x 21,5 cm
Pierre and Maria Gaetana, Matisse Foundation Collection
- 36 Henri Matisse
Nu assis, 1906
Dessin ; 27 x 20,9 cm
The Phillips Collection, Washington, D. C.
- 37 Pablo Picasso
Etudes pour Autoportraits, 1906
Dessin mine de plomb
31,5 x 47,5 cm
Musée Picasso, Paris
- 38 Henri Matisse
Portrait de Marguerite, 1905
Dessin encre sur papier
39,7 x 52 cm
Collection, Carol A. Cowan
- 39 Pablo Picasso
Nature morte à la tête de mort
1908
Huile sur toile ; 115 x 88 x 3
Musée de l' Ermitage, Saint-Petersbourg
- 40 Henri Matisse
Nature morte à la corbeille d'oranges, 1912
Huile sur toile ; 94 x 83 cm
Musée Picasso, Paris
- 41 Henri Matisse
Vue de Collioure, 1907
Huile sur toile ; 92 x 65 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York
- 42 Pablo Picasso
Paysage, 1908
Huile sur toile ; 73 x 60 cm
Collection particulière
- 43 Henri Matisse
Coup de soleil dans les bois de Trivaux
1917
Huile sur toile ; 91 x 74 cm
Collection particulière
- 44 Henri Matisse
L'Italienne, 1916
Huile sur toile ; 116,7 x 89,5 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
- 45 Pablo Picasso
Femme à l'éventail, 1908
Huile sur toile ; 150 x 100 cm
Musée de l' Ermitage, Saint-Petersbourg
- 46 Pablo Picasso
Portrait de jeune fille, 1914
Huile sur toile ; 130 x 96,5 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris
- 47 Henri Matisse
Madame Matisse, 1913
Huile sur toile ; 146 x 97,7 x 3 cm
Musée de l' Ermitage, Saint-Petersbourg
- 48 Henri Matisse
Portrait de Mademoiselle Yvonne Landsberg
1914
Huile sur toile ; 147 x 97 cm
The Philadelphia Museum of Art, Philadelphie
- 49 Pablo Picasso
Femme à l'éventail, 1909
Huile sur toile ; 100 x 81 cm
Musée Pouchkine, Moscou
- 51 Henri Matisse
Portrait d'Auguste Pellerin II
1917
Huile sur toile ; 150 x 96 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris
- 52 Pablo Picasso
Joueur de cartes, 1913-14
Huile sur toile ; 108 x 89,5 cm
The Museum of Modern Art, New York

53 Henri Matisse
Portrait de Greta Prozor, 1916
Huile sur toile ; 146 x 96 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

54 Pablo Picasso
*Bouteille, journal et verre sur
une table (un coup de thé)*, 1912
Papier collé, fusain et gouache
62 x 48 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

55 Pablo Picasso
Le Guitariste, 1910
Huile sur toile ; 100 x 73 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

56 Henri Matisse
Vue de Notre Dame, 1914
Huile sur toile ; 147,3 x 94,3 cm
The Museum of Modern Art,
New York

57 Pablo Picasso
Nature morte, 1914
Construction ; 25,4 x 45,7 x 9,2 cm
Tate, Londres

58 Pablo Picasso
Guitare, 1913
Papier collé ; 66,4 x 49,6 cm
The Museum of Modern Art,
New York

59 Pablo Picasso
Arlequin, 1915
Huile sur toile ; 183 x 105 cm
The Museum of Modern Art,
New York

60 Pablo Picasso
Violon et verres sur une table,
1913
Huile sur toile ; 65 x 54 x 3 cm
Musée de l'Ermitage,
Saint-Petersbourg

61 Henri Matisse
Poissons rouges et palette, 1914
Huile sur toile ; 146,5 x 112,4 cm
The Museum of Modern Art,
New York

62 Henri Matisse
La Leçon de piano, 1916
Huile sur toile ; 245 x 212 cm
The Museum of Modern Art,
New York

63 Henri Matisse
Les Marocains, 1916
Huile sur toile ; 181 x 279 cm
The Museum of Modern Art,
New York

64 Pablo Picasso
Les Trois Musiciens, 1921
Huile sur toile ; 200,7 x 230 cm
The Museum of Modern Art,
New York

65 Pablo Picasso
Nature morte au comptoir
1914-15
Huile sur toile ; 63,5 x 80 cm
Columbus Museum of Art,
(Ohio)

66 Pablo Picasso
Mandoline et guitare, 1924
Huile sur toile ; 140,6 x 200,4 cm
The Museum of Modern Art,
New York

67 Henri Matisse
*Nature morte d'après La
Desserte de J. D. De Heem*, 1915
Huile sur toile ; 180,9 x 220,8 cm
The Museum of Modern Art,
New York

68 Henri Matisse
Intérieur au violon, 1917-18
Huile sur toile ; 116 x 89 cm
Statens Museum for Kunst,
Copenhague

69 Pablo Picasso
Guitare, 1924
Tôle peinte ;
111 x 63,5 x 26,6 cm
Musée Picasso, Paris

70 Henri Matisse
L'Atelier du Quai Saint-Michel
1916-17
Huile sur toile ; 147,9 x 116,8 cm
The Phillips Collection,
Washington, D. C.

71 Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle, 1928
Huile sur toile ; 130 x 163 cm
The Museum of Modern Art,
New York

73 Pablo Picasso
La Danse, 1925
Huile sur toile ; 215,3 x 142,2 cm
Tate, Londres

74 Pablo Picasso
Portrait de Léonide Massine,
1919
Dessin crayon sur papier ;
33,9 x 31 cm
The Art Institute of Chicago,
Chicago

75 Henri Matisse
La Sœur de Lorette, 1916-17
Dessin crayon sur papier ;
56 x 37,3 cm
Collection particulière

76 Pablo Picasso
Madame Patri, 1918
Dessin au stylo ;
36,5 x 26,8 cm
Collection particulière

77 Pablo Picasso
Portrait de Madame Georges Wildenstein,
1918
Dessin graphite sur papier ; 35 x 24,3 cm
Collection particulière

78 Henri Matisse
La Blouse roumaine, 1920
Dessin encre sur papier ;
57 x 46 cm
Collection particulière

79 Henri Matisse
Le Chapeau à plumes, 1919
Dessin stylo sur papier ;
34,9 x 29,2 cm
Collection particulière

80 Henri Matisse
Femme assise au chapeau à plumes
1919
Dessin crayon sur papier ;
54 x 36,5 cm
The Museum of Modern Art,
New York

81 Pablo Picasso
Olga au chapeau à plumes, 1920
Dessin crayon sur fusain ;
61 x 48,5 cm
Musée Picasso, Paris

82 Pablo Picasso
Nu aux bras levés, 1920
Dessin ; 34,5 x 23,5 cm
Collection particulière

83 Pablo Picasso
Baigneuse allongée, 1923
Dessin crayon sur papier ;
49 x 63,5 cm
Bibliothèque nationale de France,
département des Estampes,
Paris

84 Henri Matisse
Odalisque étendue, pantalon turc
1920-21
Dessin encre sur papier ;
28 x 39 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

85 Henri Matisse
Nu couché, 1919
Dessin crayon sur papier ;
27 x 54,5 cm
Pierre and Maria Gaetana,
Matisse Foundation,
Collection

86 Pablo Picasso
Olga allongée sur un sofa, 1917
Dessin crayon sur papier ;
15,5 x 23,5 cm
Collection Marina Picasso

87 Henri Matisse
Nu couché, 1916-17
Dessin ; 37,5 x 56 cm
Staatliche Museen zu Berlin,
Berlin

88 Pablo Picasso
*Femme nue allongée et coiffée
d'un turban*, 1919
Dessin crayon sur papier ;
21,5 x 31,5 cm
Collection Hegewisch,
Hamburger Kunsthalle,
Hambourg

89 Pablo Picasso
Femme assise, 1920
Huile sur toile ; 92 x 65 cm
Musée Picasso, Paris

90 Henri Matisse
*Lorette sur fond noir, robe
verte*, 1916
Huile sur toile ; 73 x 54,3 cm
The Metropolitan Museum of Art,
New York

91 Pablo Picasso
Deux Nus, 1906
Huile sur toile ; 151,3 x 93 cm
The Museum of Modern Art,
New York

92 Henri Matisse
Nu de dos III, 1916-17
Bronze ; 188 x 116 x 14 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

93 Henri Matisse
Nu de dos IV, 1930
Bronze ; 190 x 116 x 14 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

94 Pablo Picasso
Trois Femmes à la fontaine,
1921
Huile sur toile ; 203,9 x 174 cm
The Museum of Modern Art,
New York

95 Henri Matisse
La Coupe d'oranges, 1916
Huile sur toile ; 54 x 65 cm
Collection particulière

96 Pablo Picasso
*Nature morte au pichet et aux
pommes*, 1919
Huile sur toile ; 65 x 43 cm
Musée Picasso, Paris

98 Henri Matisse
Nymphe et faune, 1940-43
Fusain sur toile ; 154 x 167 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

99 Pablo Picasso
Figures au bord de la mer, 1931
Huile sur toile ; 130 x 196 cm
Musée Picasso, Paris

100 Pablo Picasso
Baigneuse allongée, 1931
Bronze ; 23 x 72 x 31 cm
Musée Picasso, Paris

101 Henri Matisse
Grand Nu assis, 1925-29
Bronze ; 79,4 x 77,5 x 34,9 cm
The Museum of Modern Art,
New York

103 Pablo Picasso
Femme assise, 1929
Bronze ; 42,5 x 16,5 x 25 cm
Musée Picasso, Paris

104 Henri Matisse
*Figure décorative sur fond
ornemental*, 1925-26
Huile sur toile ; 130 x 98 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

105 Pablo Picasso
Le Peintre, 1934
Huile sur toile ; 54 x 46 cm
Wadsworth Atheneum
Museum of Art, Hartford

106 Henri Matisse
Grand Nu couché (Nu rose)
1935
Huile sur toile ; 66 x 92,7 cm
Baltimore Museum of Art,
Baltimore

107 Picasso
Nu dans un jardin, 1934
Huile sur toile ; 162 x 130 cm
Musée Picasso, Paris

108 Henri Matisse
Le Rêve, 1935
Huile sur toile ; 81 x 65 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

109 Henri Matisse
Nu rose assis, 1935-36
Huile sur toile ; 92 x 73 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

110 Pablo Picasso
Nu au fauteuil rouge, 1939
Huile sur toile ; 100 x 80 cm
Collection Jan and Marie-
Anne Krugier Poniatowski

111 Pablo Picasso
Nu debout, 1939
Dessin lavis d'encre de Chine ;
64,5 x 45,5 cm
Musée Picasso, Paris

112 Henri Matisse
Nu debout, 1936
Dessin fusain ; 62,5 x 47 cm
Collection Jan and Marie-
Anne Krugier Poniatowski

113 Pablo Picasso
*Femme les bras croisée au dessus
de la tête*, 1939
Dessin mine de plomb et
crayon ; 41,5 x 29 cm
Musée Picasso, Paris

114 Henri Matisse
Dansense assise dans un fauteuil,
1939
Dessin ; 65,5 x 50,5 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

115 Pablo Picasso
Nu couché, 1941
Dessin mine de plomb ;
20,7 x 26,5 cm
By courtesy of Mr. Lopez-
Bolinchés

116 Henri Matisse
Nu allongé, 1938
Dessin fusain ; 60,5 x 81,5 cm
The Museum of Modern Art,
New York

117 Henri Matisse
Nu allongé, de dos, 1938
Dessin fusain sur papier ;
60 x 81 cm
Collection particulière

118 Pablo Picasso
Nu allongé, 1939
Dessin gouache et lavis ;
38,3 x 46,1 cm
Musée Picasso, Paris

119 Pablo Picasso
Nu allongé, 1938
Dessin, gouache, plume et
encre noire ; 26 x 34 cm
Staatliche Museen zu Berlin,
Nationalgalerie, Berlin

120 Pablo Picasso
Sans Titre (Nu couché), 1972
Lavis d'encre de Chine,
gouache et crayons de couleur
sur papier
56,5 x 75 cm
Collection particulière

121 Henri Matisse
Jeannette III, 1910-11
Bronze ; 60,3 x 26 x 28
The Museum of Modern Art,
New York

122 Pablo Picasso
Tête de femme (Fernande), 1909
Bronze ; 41,3 x 24,7 x 26,6 cm
The Museum of Modern Art,
New York

123 Henri Matisse
Jeannette IV, 1911
Bronze ; 61 x 23,5 x 27,5 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

124 Pablo Picasso
Tête de femme, 1931
Bronze ; 71,5 x 41 x 33 cm
Musée Picasso, Paris

125 Henri Matisse
Jeanette V, 1916
Bronze ; 58 x 21,3 x 27,1
The Museum of Modern Art,
New York

126 Pablo Picasso
Tête de Femme, 1931
Bronze ; 86 x 32 x 48,5
Musée Picasso, Paris

127 Pablo Picasso
Tête de femme (Marie-Thérèse),
1931
Bronze ; 50 x 31 x 27 cm
Collection particulière

128 Henri Matisse
Henriette II, 1927
Bronze ; 32,5 x 22,1 x 29,2 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

129 Pablo Picasso
Tête de femme (Marie-Thérèse),
1931
Bronze ; 128,5 x 54,5 x 62,5 cm
Musée Picasso, Paris

130 Henri Matisse
Henriette III, 1929
Bronze ; 42 x 21,3 x 26,7 cm
Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden, Smithsonian Institution,
Washington

131 Henri Matisse
La Musique, 1939
Huile sur toile ; 115 x 115 cm
Albright-Knox Art Gallery,
Buffalo, New York

132 Pablo Picasso
L'Anbade, 1942
Huile sur toile ; 195 x 265 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

133 Pablo Picasso
*Nature morte au bouquet de
fleurs*, 1951
Bronze ; 81 x 59 x 32 cm
Collection particulière

134 Pablo Picasso
Nature morte sur fond vert,
1914
Huile sur toile ; 59,7 x 79,4 cm
The Museum of Modern Art,
New York

135 Henri Matisse
Nature morte au magnolia,
1941
Huile sur toile ; 74 x 101 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris

136 Henri Matisse
*Intérieur rouge : Nature morte
sur table bleue*, 1947
Huile sur toile ; 116 x 89 cm
Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf

- 137 Pablo Picasso
L'Atelier à « La Californie »,
1955
Huile sur toile ; 116 x 89 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 138 Henri Matisse
Grand Intérieur rouge, 1948
Huile sur toile ; 146 x 97 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 139 Pablo Picasso
Les Ménines d'après Velázquez
1957
Huile sur toile ; 161 x 121 cm
Musée Picasso, Barcelone
- 140 Henri Matisse
Zulma, 1950
Papier découpé ; 238 x 133 cm
Statens Museum for Kunst,
Copenhague
- 141 Pablo Picasso
La Femme au jardin, 1931-32
Bronze ; 209,6 x 116,8 x 81,3 cm
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia, Madrid
- 142 Henri Matisse
La Danseuse créole, 1950
Papier découpé ; 205 x 120 cm
Musée Matisse, Nice
- 143 Henri Matisse
Végétaux, 1951
Papier découpé ; 175 x 81 cm
Collection particulière
- 144 Pablo Picasso
Grande Nature morte au guéridon,
1931
Huile sur toile ; 195 x 130 cm
Musée Picasso, Paris
- 145 Pablo Picasso
Minotaure, 1928
Papier collé ; 142 x 232 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 146 Pablo Picasso
Tête, 1962-64
Fer et tôle découpée,
pliée et assemblée ;
105 x 70 x 48 cm
Collection Jan and
Marie-Anne Krugier Poniatowski
- 147 Henri Matisse
La Chevelure, 1952
Papier découpé ; 108 x 80 cm
Collection particulière
- 148 Henri Matisse
Nu bleu II, 1952
Papiers gouachés découpés et
collés sur papier blanc marouflé
sur toile ; 116,2 x 88,9 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 149 Pablo Picasso
L'Acrobate, 1930
Huile sur toile ; 162 x 130 cm
Musée Picasso, Paris
- 150 Pablo Picasso
Baigneuse, 1961
Tôle ; 42 x 30 x 21 cm
Collection particulière
- 151 Henri Matisse
Nu bleu debout, 1952
Papier découpé ; 115,5 x 76,3 cm
Pierre and Maria Gaetana
Matisse Foundation
Collection
- 152 Pablo Picasso
La Chaise, 1961
Tôle ; 111,5 x 114,5 x 89 cm
Musée Picasso, Paris
- 153 Henri Matisse
Nu bleu I, 1952
Papier découpé ; 106 x 78 cm
Fondation Beyeler,
Riehen/Bâle
- 154 Henri Matisse
Venus, 1952
Papier découpé sur toile ;
101,2 x 76,5
The National Gallery of Art,
Washington
- 155 Pablo Picasso
Tête de profil, 1961
Tôle brut ; 30 x 15 x 11.5
Collection particulière
- 156 Pablo Picasso
Femme au plateau et à la sébille,
1961
Fer peint ;
114,6 x 62 x 35,5 cm
Collection particulière
- 157 Pablo Picasso
Femmes d'Alger d'après Delacroix (version M)
1955
Huile sur toile ; 130 x 195 cm
Collection particulière
- 158 Henri Matisse
Violoniste à la fenêtre, 1918
Huile sur toile ; 150 x 98 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- 159 Pablo Picasso
L'Ombre, 1953
Huile sur toile ; 125,5 x 96,5 cm
Musée Picasso, Paris
- HC Henri Matisse
*Faune charmant une nymphe
endormie,* 1935
Fusain sur toile ; 154 x 167 cm
Centre Pompidou,
Musée national d'art moderne,
Paris
- HC Pablo Picasso
Femme nue debout, 1906
Dessin aquarelle ; 63,5 x 48 cm
Musée Picasso, Paris
- HC Pablo Picasso
Dora Maar, 1941
Dessin mine de plomb ;
32 x 21,7 cm
Musée Picasso, Paris
- HC Pablo Picasso
L'homme à la guitare
Huile sur toile
Musée Picasso, Paris
- HC Pablo Picasso
L'Acrobate bleu, 1929
Fusain et huile sur toile ;
162 x 130 cm
Musée Picasso, Paris

Quelques confrontations

1 Pablo Picasso

Autoportrait à la palette, 1906

Huile sur toile ; 91,9 x 73,3 cm

Philadelphia Museum of Art,
The A.E. Gallatin Collection,
Philadelphie

2 Henri Matisse

Autoportrait, 1906

Huile sur toile ; 55 x 46 cm

Statens Museum fur Kunst,
Collection Johannes Rump
Copenhague

A l'automne 1906, Picasso comme Matisse sont fortement influencés par l'art primitif. Les deux peintres travaillent alors sur le thème de la figure humaine et plus particulièrement sur l'autoportrait. Leurs recherches plastiques qui se traduisent par une simplification et une géométrisation des formes, vont aboutir à une véritable rupture stylistique par rapport au genre traditionnel de l'autoportrait. Dans son *Autoportrait à la palette*, par des lignes relativement droites et un trait schématisé, Picasso crée ainsi un nouvel individu, le type même du sauvage, étranger à tout contexte social et culturel. Seule la palette, outil symbolique, permet d'identifier le sujet. A la même date, Matisse dans son *Autoportrait*, redéfinit également le genre en mettant en place certains procédés esthétiques : vue très rapprochée sur le visage, emploi de couleurs vives s'opposant à la notion de réalisme et fixité du regard. De plus, le maillot rayé de marin contraste avec la représentation habituelle de l'artiste-professeur. A travers ces deux autoportraits, Matisse et Picasso revendiquent un certain anticonformisme ; en révélant les moyens de la peinture, ils mettent ainsi à découvert leur propre visage.

14 Henri Matisse

Nu bleu: Souvenir de Biskra

1907

Huile sur toile ; 92 x 140 cm

The Baltimore Museum of
Art, The Cone Collection,
formed by Dr Claribel
Cone and Miss Etta Cone,
Baltimore

17 Pablo Picasso

Femme nue aux bras levés

1907

Huile sur toile ; 150 x 100 cm

Collection particulière

19 Henri Matisse

La Serpentine, 1909

Bronze ; 56,5 x 28 x 19 cm

The Museum of Modern
Art, Gift of Abby Aldrich
Rockefeller
New York

En 1907 *Nu bleu ; Souvenir de Biskra* de Matisse et *Nu aux bras levés* de Picasso sont accrochés dans la même pièce de l'appartement de Leo et Gertrude Stein, leur principaux collectionneurs. Le public et la critique sont en effet choqués par ces femmes laides, à l'anatomie « bizarre ». Les deux œuvres constituent une transgression sans précédent de la représentation féminine. Pour composer ces deux femmes, Matisse comme Picasso sont partis d'une même technique : le travail d'après photographie. Matisse s'est basé sur la photo de Florentine (*L'Humanité féminine*, 22 décembre 1906), cliché d'une femme nue allongée dans un jardin de banlieue, sublimé par l'artiste en une vision exotique. Picasso, lui, est parti de cartes postales de photographies de femmes *Malinké* (Afrique occidentale) d'Edmond Fortier. A ces deux œuvres nous pouvons rattacher *La Serpentine* de Matisse, également réalisée d'après une photographie choisie par Matisse dans un album de nus destiné aux artistes. La sculpture, plusieurs fois retravaillée, s'éloigne ainsi du modèle corpulent pour devenir une figure filiforme. Les démarches de Matisse et Picasso se rapprochent non seulement parce qu'elles utilisent des photographies comme point de départ de leurs œuvres, mais surtout par la traduction anti-illusionniste qu'ils en donnent.

39 Pablo Picasso
Nature morte à la tête de mort, 1908
Huile sur toile ; 115 x 88 cm
Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg

40 Henri Matisse
Nature morte à la Corbeille d'oranges, 1912
Huile sur toile ; 94 x 83 cm
Musée Picasso, Paris

Ces deux natures mortes possèdent un fort caractère emblématique. Elles ont chacune une place singulière dans la vie et l'œuvre des deux artistes et ont été peintes dans des circonstances similaires. Parmi les premières natures mortes de Picasso, *Nature morte à la tête de mort* est l'une des plus frappantes. Celle-ci, considérée comme un *memento mori*, a été associée au décès de proches de l'artiste et plus particulièrement à celui de Wiegels, camarade du Bateau-Lavoir découvert pendu par Picasso. Son suicide avait été provoqué par une consommation excessive d'opium, pratique alors répandue chez les artistes. L'œuvre de Picasso traduit l'atmosphère de cette période : virulence chromatique, traitement anguleux et déformation perceptive. Dans la *Nature morte à la corbeille d'oranges*, le rôle similaire joué par la couleur n'est pas nouveau dans l'œuvre de Matisse, cependant l'assimilation entre le fruit et la couleur confère au tableau un caractère métaphorique. L'orange deviendra, en effet, un véritable emblème de sa peinture. Si le thème de la mort n'est pas présent de façon explicite dans cette œuvre, Matisse dira à Françoise Gilot qu'il était au bord du suicide lorsqu'il peignit ce tableau, acculé par des problèmes financiers et matériels. Nous pouvons également rappeler que Picasso acquit en 1942 la *Nature morte à la corbeille d'oranges* de Matisse, la plaçant au centre de son atelier des Grands Augustins, puis lui accordant une place majeure dans sa collection privée. Cette œuvre incarne, plus que toute autre, la fraternité artistique entre les deux amis.

46 Pablo Picasso
Portrait de jeune fille, 1914
Huile sur toile ; 130 x 96,5 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris

47 Henri Matisse
Madame Matisse, 1913
Huile sur toile ; 146 x 97,7 cm
Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg

L'étude de la figure féminine est le thème central des œuvres de Matisse et Picasso. Bien que leur compagne ou épouse soient leur modèle dans *Portrait de jeune fille* et *Portrait de Madame Matisse*, les deux artistes ont travaillé de manière diamétralement opposée. Le portrait de Matisse s'attache, avant tout, à traduire la personnalité du modèle à partir d'un répertoire de signes quasi-abstraites. Pour Picasso, il ne s'agit pas d'étudier un individu ou un caractère, mais d'en donner une libre interprétation. Ainsi Eva, modèle du *Portrait de jeune fille*, doit être considérée comme la tentative d'appliquer la technique des papiers collés au traitement de la figure. A travers ces deux portraits Matisse comme Picasso vont au delà de la représentation illusionniste du modèle, le premier explore l'aspect psychologique du sujet alors que le second renverse totalement les codes de la peinture.

95 Henri Matisse
La Coupe d'oranges, 1916
Huile sur toile, 54 x 65 cm
Collection privée

96 Pablo Picasso
Nature morte au pichet et aux pommes, 1919
Huile sur toile, 65 x 43 cm
Musée Picasso, Paris

L'une et l'autre puissamment travaillées, ces deux natures mortes ont en commun une certaine qualité de mystère. Comme si, malgré des apparences de simplicité — une coupe remplie d'oranges dans un cas, un banal pichet surmonté d'une assiette de pommes dans l'autre — elles recelaient une signification cachée. L'orange, ce fruit confondu avec la couleur si vive et si dense qui lui donne son nom, apparaît fréquemment dans la peinture de Matisse, à tel point qu'on put y voir l'emblème de son art. C'est précisément la *Coupe d'oranges*, peinte à Paris au printemps 1916, qui inspira à Apollinaire la célèbre formule : " Si l'on devait comparer l'œuvre d'Henri Matisse à quelque chose, il faudrait choisir l'orange. Comme elle, l'œuvre d'Henri Matisse est un fruit de lumière éclatante." Réduite à l'essentiel, quelques lignes et des taches de couleurs, cette coupe devient ici une icône, un symbole sacré. L'orange peut être rendue par un aplatissement de couleur alors que la pomme, souvent préférée par Cézanne... ou par Picasso, serait à ranger du côté du modelé, du tactile. *Nature morte au pichet et aux pommes*, peinte en 1919 par un Picasso en pleine période classicisante, s'inscrit dans cette démonstration : six volumes (un pichet, une assiette, quatre pommes) pour une dramaturgie en clair-obscur, comme étouffée sur fond d'ouate grise. Les commentateurs ont facilement décelé la femme cachée dans cette œuvre. Cette femme-vase, pichet ou amphore dont Picasso modèlera d'innombrables exemplaires plus littéraux pendant les années Vallauris. Il faut cependant résister à la tentation d'opposer l'orange de Matisse et les pommes exagérément palpables de Picasso, car d'une œuvre à l'autre les valeurs de l'abstraction et de la figuration permutent. Et le traitement pictural des oranges (composées de plusieurs couches de couleur) est en fait moins abstrait que les pommes lissées et sphériques de Picasso.

99 Pablo Picasso
Figures au bord de la mer, 1931
Huile sur toile ; 130 x 196 cm
Musée Picasso, Paris

Figures au bord de la mer de Picasso représente deux personnages dans le style biomorphique, propre à cette période de son œuvre, s'enlaçant violemment et appartenant à l'univers fantasmagique et érotique du Surréalisme. A travers ce thème, récurrent dans l'iconographie picassienne, l'artiste s'éloigne toujours plus de la réalité pour lui substituer à de multiples métamorphoses. L'étreinte qui soude ces deux corps incarne métaphoriquement le jeu linéaire par lequel sa peinture tente de régler la question du rapport surface-fond.

106 Henri Matisse
Grand Nu couché (Nu rose), 1935
Huile sur toile ; 66 x 92,7 cm
The Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, formed by Dr Claribel Cone and Miss Etta Cone, Baltimore

Grand Nu couché appartient au cycle de peintures exécutées en parallèle par Matisse et Picasso durant les années trente sur le thème du nu assis, couché ou endormi. L'artiste travailla longtemps pour synthétiser son sujet, photographiant les différentes étapes de l'élaboration de l'œuvre et s'éloigna progressivement de la représentation illusionniste du modèle, comme du décor. Le traitement du corps y subit des déformations successives pour créer cet être comme fantasmé par le regard du spectateur.

134 Pablo Picasso
Nature morte sur fond vert, 1914
Huile sur toile ; 59,7 x 79,4 cm
The Museum of Modern Art, New York

135 Henri Matisse
Nature morte au magnolia, 1941
Huile sur toile ; 74 x 101 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art
moderne, Paris

Entre ces deux toiles, d'une guerre à l'autre, l'œuvre de Picasso est reliée à celle de Matisse. En effet, c'est lors de son exil forcé à Avignon en 1914 que Picasso peint la *Nature morte sur fond vert* utilisant alors une peinture industrielle brillante et uniforme. Les objets génériques du cubisme (carte à jouer, verre..) font irruption sur une surface plane au moyen de papiers collés superposés. En 1941 la *Nature morte au magnolia* de Matisse reprend le principe de composition décentré, caractérisant l'œuvre de Matisse sur un fond monochrome rouge. Les motifs, disposés les uns à côtés des autres confèrent à l'œuvre une bi-dimensionnalité similaire. Alors que la peinture cubiste de Picasso met en avant la rivalité entre les niveaux de lecture, motif et composition, fond et forme ; Matisse, lui, place les objets et le fond sur un plan d'égalité, abordant ainsi la problématique couleur – ligne. D'autre part, la *Nature morte au magnolia*, par ses motifs vifs sur un fond uni, peut être perçue comme un équivalent pictural aux papiers découpés de Matisse. Alors que l'œuvre de Picasso clôt la série des toiles du « cubisme synthétique », celle de Matisse préfigure l'expérience des gouaches découpées. En mettant en avant la technique du papier collé, utilisée jusqu'ici par les artistes académiques pour préparer leur fond, Matisse et Picasso font une fois de plus figure de précurseurs.

142 Henri Matisse
La Danseuse créole, 1950
Papier découpé ; 205 x 120 cm
Don d'Henri Matisse
Musée Matisse, Nice

141 Pablo Picasso
La Femme au jardin, 1931-2
Bronze ; 209,6 x 116,8 x 81,3 cm
Museo Nacional Centre de Arte
Reina Sofia, Madrid

« En peinture, les choses sont des signes ». Cette citation de Picasso met en lumière un langage visuel qui s'oppose à toute représentation naturaliste de l'objet, le simple fait de désigner les choses suffit. A partir des années trente, l'artiste met à profit ce principe dans ses peintures mais également dans ses sculptures. Dans la *Femme au jardin* la découpe des formes de tôle et leur boulonnage sur une structure métallique permet de donner une autonomie aux rapports entre la forme et le fond. En réduisant la sculpture à sa linéarité, il met en valeur les qualités même de l'espace : transparence, réversibilité. On retrouve dans la technique des papiers découpés de Matisse le même rapport entre le fond et la forme. Les grandes compositions de gouaches découpées peuvent être perçues comme des sculptures taillées dans la couleur. Dans sa *Danseuse créole* Matisse utilise la couleur comme un véritable élément de composition. Les lames de papiers créent une liaison entre l'intérieur et l'extérieur du tableau, et font sortir le personnage du cadre. Par l'utilisation de ces signes plastiques Matisse confère au tableau une dimension sculpturale, alors que Picasso compose, lui, une sculpture bi-dimensionnelle.

149 Pablo Picasso
L'Acrobate, 1930
Huile sur toile ; 162 x 130 cm
Musée Picasso, Paris

153 Henri Matisse
Nu Bleu I, 1952
Papier découpé ; 115 x 78 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

A la fin des années vingt, en pleine « révolution surréaliste », Picasso entreprend un travail de déconstruction de la forme et de la figure humaine. Tout d'abord avec *Le Minotaure* dans lequel il associe à une tête de taureau deux jambes humaines, puis avec sa série des Acrobates, renversant et déformant des corps humains. *L'Acrobate blanc sur fond gris* de 1930 s'élabore sur des rapports plein – vide de façon similaire à la polarité positif – négatif. Les Nus bleus de Matisse reprennent ce principe de construction de la figure par contraste. Les corps sont créés par des assemblages de papiers monochromes découpés et collés sur un fond uni. A travers ces deux œuvres de Matisse et Picasso, nous assistons à une simplification binaire des codes de la représentation, créant ainsi un pont entre sculpture et peinture.

63 Henri Matisse
Les Marocains, 1916
Huile sur toile ; 181,3 x 279,4 cm
The Museum of Modern Art,
Gift of Mr and Mrs Samuel A. Marx ,
New York

64 Pablo Picasso
Trois musiciens, 1921
Huile sur toile ; 200,7 x 222,9 cm
The Museum of Modern Art,
Mrs Simon Guggenheim Fund,
New York.

Les Marocains de Matisse et *Les Trois Musiciens* de Picasso sont deux œuvres monumentales découlant du cubisme synthétique : géométries des formes, aplats monochromes, frontalité de la composition. Pour Matisse, *Les Marocains* s'inscrit dans la série des grandes décorations *La Danse* et *La Musique* de 1910 et tire les conséquences de ses recherches sur le noir comme couleur. Pour Picasso, l'emploi du grand format est lié aux réalisations contemporaines pour les rideaux et décors des Ballets Russes. Dans *Les Trois Musiciens* la composition affirme une profondeur sur laquelle se détachent au premier plan les personnages. Ainsi, malgré des convergences stylistiques manifestes entre les deux œuvres, le noir-profondeur de Picasso s'oppose au noir-couleur de Matisse, principal point de tension entre leurs systèmes respectifs de représentation.

109 Henri Matisse
Nu rose assis, 1935-36
Huile sur toile ; 92 x 73 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art
moderne, Paris

110 Pablo Picasso
Nu au fauteuil rouge, 1939
Huile sur toile ; 100 x 80 cm
Collection Jan and Marie-Anne Krugier
Poniatowski

Nu rose assis de Matisse et *Nu au fauteuil rouge* de Picasso offrent au spectateur d'apparentes similitudes : deux nus assis dans un fauteuil, posant à mi-corps. Cependant nous savons que la technique de travail des deux artistes est différente. Matisse a observé longuement son modèle, dont il a fait de nombreuses études pour arriver à une simplification de la figure à la limite de l'abstraction. Picasso, lui, a peint *Nu au fauteuil rouge* en se remémorant l'image de ses compagnes : Marie-Thérèse pour le visage, Dora Maar dans la posture des bras levés, se référant à son portrait par Man Ray. Ainsi Matisse, en partant d'une transcription réaliste du modèle et Picasso, en construisant un être composite, nous donnent leurs propres versions de la représentation féminine et réinventent de leur façon la figure du mythe.

Biographies croisées de Matisse et Picasso

Juin 1902 : La galerie Berthe Weil présente conjointement dans sa première exposition rétrospective des œuvres de Matisse et Picasso.

Hiver 1905-1906 : Rencontre de Matisse et Picasso par l'intermédiaire des amateurs et collectionneurs d'art américains Leo et Gertrude Stein.

Automne 1907 : Matisse et Picasso échangent des toiles représentatives de leur œuvre récent : *Portrait de Marguerite*, 1906-07, de Matisse et la nature morte *Cruche, Bol et citron*, 1907, de Picasso.

Avril 1908 : Le journaliste et écrivain Frank Gelett Burgess s'entretient avec Matisse (le 20 avril) et Picasso (le 29 avril). Il publiera en 1910 sous le titre *The Wild Men of Paris* un compte rendu de ces discussions avec les deux peintres dans la revue *The Architectural Record*.

Septembre-octobre 1908 : Matisse, membre du « jury effectif » du Salon d'Automne, refuse le tableau « fait de petits cubes » envoyé par Braque, ancien fauve alors passé sous l'influence de Picasso. C'est en se référant à ces mots de Matisse que Louis Vauxcelles baptise le mouvement « cubiste ».

Novembre 1910-janvier 1911 : Matisse et Picasso participent à l'exposition *Manet et les Post-Impressionnistes* organisée aux Grafton Galleries à Londres par Roger Fry. Une seconde manifestation en octobre 1912 les y réunira à nouveau.

Été 1912 : La revue *Camera Work* publie un numéro spécial consacré à Matisse et Picasso qui contient 7 reproductions d'œuvres de chacun d'entre eux et deux « portraits » écrits par Gertrude Stein.

Février- mars 1913 : Matisse et Picasso participent à l'*International Exhibition of Modern Art*, Armory Show, à New York, Boston et Chicago. Lors de cette

présentation, des étudiants brûlent en effigie une toile de Matisse sur une musique cubiste.

1913 : Matisse assiste Picasso, tombé assez gravement malade et durement frappé par la mort de son père.

Durant la guerre, Matisse et Picasso participent à de nombreuses expositions-ventes au profit des victimes et de leurs familles.

Juillet 1916 : Matisse et Picasso participent au Salon d'Antin, à l'exposition *L'Art moderne en France* organisée par André Salmon. Picasso y expose pour la première fois *Les Demoiselles d'Avignon*, 1907.

Janvier-février 1918 : Exposition de *Matisse et de Picasso* à la Galerie Paul Guillaume. Préface du catalogue par Guillaume Apollinaire.

Janvier-février 1920 : Les Ballets Russes présentent lors du même programme à l'Opéra de Paris, *Le Tricorne* (musique par De Falla, chorégraphie de Massine, décors et costumes de Picasso) et *Le Chant du Rossignol* (musique de Stravinsky, chorégraphie de Massine, décors et costumes de Matisse).

21 juin 1924 : Matisse et Picasso proposent tous deux des œuvres à une vente aux enchères organisée à l'Hôtel Drouot, pour financer un monument (qui doit être conçu par Picasso), à placer sur la tombe de Guillaume Apollinaire au cimetière du Père Lachaise.

1924-1930 : Tout en continuant de s'intéresser vivement à leur travail respectif, pendant cette période les deux artistes se rencontrent peu. Il est devenu habituel, dans les comptes rendus d'exposition, de souligner les divergences entre leurs œuvres, voire de les dépeindre comme deux pôles opposés.

Octobre 1930 : Matisse est membre du jury qui décerne le Carnegie Prize à Picasso, prix de peinture dont lui-même a été le lauréat en 1927.

16 juin 1931 : Picasso assiste au vernissage de l'importante rétrospective de Matisse chez Georges Petit à Paris. Un an plus tard exactement, dans la

même galerie, se tient également une rétrospective Picasso.

25 octobre 1931 : Publication des *Métamorphoses* d'Ovide illustrées de 30 eaux-fortes originales de Picasso, aux éditions Albert Skira, Lausanne. Un an plus tard, Skira publie les *Poésies* de Stéphane Mallarmé illustrées de 29 eaux-fortes originales de Matisse.

Juillet 1936 : Matisse signe un contrat avec Paul Rosenberg, principal marchand de Picasso depuis 1918.

Été 1937: Les deux peintres se rendent mutuellement visite. L'un et l'autre sont bien représentés aux expositions *Les Maîtres de l'Art Indépendant* au Petit-Palais, et *Origines et développement de l'art international indépendant* au Jeu de Paume.

Printemps 1939 : Picasso achète à Ambroise Vollard le *Bouquet de fleurs dans la chocolatière*, 1902, de Matisse. Tableau qu'il emporte à Royan après la déclaration de guerre du 3 septembre.

1er septembre 1940 : Après l'exode, Matisse écrit de Nice à son fils Pierre : « Si tout le monde avait fait son métier comme Picasso et moi faisons le nôtre, Ça ne serait pas arrivé ».

12 novembre 1942 : Picasso acquiert par échange auprès de Martin Fabiani un très important tableau ancien de Matisse *Nature morte aux oranges*, 1912.

Octobre-novembre 1944 : Le Salon d'Automne, dit de la Libération, rend hommage à Picasso, qui vient d'annoncer son adhésion au Parti Communiste.

Septembre-octobre 1945 : Au Salon d'Automne un hommage symétrique est consacré à Matisse.

Décembre 1945-janvier 1946 : Une double exposition, au Victoria and Albert Museum à Londres rassemble les toiles de Matisse et celles de Picasso sur les mêmes cimaises. Elle attire des milliers de visiteurs et provoque de violentes polémiques.

1947-1948 : Picasso (installé à Golfe-Juan puis à Vallauris) et sa nouvelle compagne Françoise Gilot rendent de fréquentes visites à Matisse (à Vence). Contacts amicaux, lettres et échanges de tableaux marquent cette période.

Été 1949 : A Paris, au Musée National d'Art Moderne, exposition des œuvres récentes de Matisse (1947-49) : peintures, dessins et surtout gouaches découpées. Parallèlement, à la Maison de la Pensée Française, exposition de peintures récentes de Picasso.

Matisse travaille sur les céramiques et les vitraux destinés à la chapelle des dominicaines à Vence, tandis que Picasso peint ou modèle des centaines de céramiques à Vallauris.

Novembre 1951 : Publication de la grande monographie d'Alfred Barr : *Matisse, his Art and his Public*. Elle fait écho à celle qu'il avait publiée sur Picasso en 1946 Picasso : *Fifty years of his Art*.

Automne 1952 : Picasso termine la réalisation de deux immenses panneaux *La Guerre et la Paix*, destinés à la Chapelle de Vallauris, réponse à la Chapelle de Vence décorée par Matisse et inaugurée l'année précédente.

3 novembre 1954 : Mort de Matisse à Nice. Dans les semaines qui suivent (à partir du 13 décembre), Picasso commence une série de 15 variations sur *Les Femmes d'Alger* de Delacroix. Picasso dira « Matisse en mourant m'a légué ses odalisques. »

Site scientifique

www.matissepicasso.org

Réalisé par la Réunion des musées nationaux grâce au soutien de LVMH/Moët Hennessy, Louis Vuitton et Christian Dior, ce site a également bénéficié de l'aide de la société Fluxus (hébergement), de France 5 (mise à disposition d'un serveur pour diffusion de la vidéo) et de l'Institut national de l'audiovisuel (prise en charge des droits de diffusion des vidéos utilisées sur le site).

Origine du projet

L'exposition *Matisse - Picasso* constitue une exceptionnelle occasion d'opérer une réévaluation critique de l'un des paradigmes fondateurs de l'art moderne. Le bilan des premières recherches menées en 1999-2000 sous la conduite des commissaires français, principalement à partir des fonds d'archives du musée Picasso et de la famille Matisse, s'est très vite révélé d'une importance telle qu'il n'était pas possible d'envisager sa publication sur un support traditionnel. Internet s'est donc naturellement et rapidement imposé comme le meilleur moyen de diffuser ces recherches.

L'idée d'un site web est née du constat suivant : les fonds d'archive du musée Picasso et de la famille Matisse sont d'une très grande richesse, mais leur accès est limité et leur consultation complexe.

Objectifs du projet

Deux notions fondamentales ont présidé à la création du site :

- une notion scientifique : la quantité et la qualité des archives, matière première du travail de recherche,
- une notion politique : le développement de l'accès à l'information pour le plus grand nombre.

Les objectifs du projet sont donc de :

- mettre des sources, aujourd'hui réservées aux spécialistes, à la disposition du plus grand nombre (de l'étudiant en art, qui ne peut se rendre sur les lieux de conservation des archives, à l'amateur qui n'y a pas accès),
- permettre aux utilisateurs de créer une communauté de chercheurs travaillant en collaboration et échangeant leurs points de vue susciter et développer la publication de travaux de recherche.

Il s'agit donc de créer le plus important centre de recherche et de documentation sur Matisse et Picasso.

Les moyens mis en œuvre

Le site web s'appuie sur une base de données documentaire bilingue français / anglais, excepté certains documents originaux scannés.

Mais pour que le site ne soit pas simplement un outil à la disposition des scientifiques et soit ouvert à un plus large public, il offre à l'utilisateur un seul et même accès à la documentation par le biais d'un moteur de recherche.

Un important travail rédactionnel permet de proposer aux visiteurs des parcours plus ou moins savants à travers la base de données documentaire. Un effort particulier a été fait pour que le traitement graphique et ergonomique incite l'amateur à aller de plus en plus loin dans l'arborescence du site.

Les principaux accès à la documentation sont les suivants :

- des animations multimédias présentant le contexte de réalisation des œuvres et des relations entre les deux artistes,
- la présentation virtuelle de l'exposition *Matisse - Picasso* enrichie de textes ne figurant pas dans le catalogue,
- une chronologie croisée enrichie d'un important travail de mise en contexte,
- un moteur de recherche multicritère,
- la publication des travaux de recherche effectués à l'aide du site.

L'utilisation scientifique du site ne se résume pas à la simple consultation de documents puisque de nombreux outils permettent à l'utilisateur de :

- créer leur espace de travail personnel,
- conserver et classer les documents qu'ils ont trouvés lors de leur navigation dans la base de données,
- publier en ligne leur travaux.

Véritable "campus virtuel", le site bénéficie de nombreux échanges entre spécialistes et amateurs. Au cœur du site, un forum animé permet aux points de vue de circuler.

Les points-clés du projet

Mise en ligne du site le 17 septembre 2002

Soutien des successions Matisse et Picasso, notamment par une exonération des droits

Financement assuré à 50%, par LVMH

Protection du droit d'auteur : une technologie antipiratage permet de sécuriser les documents mis en ligne

Site bilingue français / anglais (excepté certains documents originaux scannés)

Plus de 10 000 documents identifiés / 2 500 indexés

Description du site

Le site s'ouvre sur le plan d'un "campus virtuel" constitué de six "bâtiments" qui sont autant d'accès à ses principales rubriques.

L'exposition

Le bâtiment "exposition" présente la réplique de l'exposition qui aura lieu à Paris du 22 septembre 2002 au 6 janvier 2003 : il regroupe plus de 150 œuvres organisées en 34 sections. Chaque section présente d'abord les œuvres dans leur ensemble, un texte expliquant leur regroupement et les rapports qu'elles entretiennent entre elles. A partir de là, il est possible d'accéder à la fiche de chaque œuvre.

Chaque fiche regroupe toutes les informations concernant une œuvre. L'utilisateur peut alors la visualiser en deux formats : un format plein écran et un format zoom (haute définition, 1400 pixels de côté) qui permet de bien voir les détails. Les documents sont indexés à partir de mots-clés, la fiche d'un document permettant d'accéder aux autres documents indexés avec les mêmes mots-clés que le document visualisé. Cette fonction inédite permet une navigation transversale dans la base de données.

L'histoire d'un dialogue

Le bâtiment "histoire d'un dialogue" permet de suivre chronologiquement les relations entre les deux peintres et leurs travaux entre 1900 et 1954. La navigation se fait par tranche de dix ans, avec la possibilité d'une consultation annuelle.

Chaque année fait apparaître la liste des événements significatifs pour les deux artistes. Des liens hypertextes permettent d'accéder aux fiches des documents cités. Cette chronologie est complétée par la liste exhaustive des documents de la base de données liés à l'année en question.

Œuvres et contexte

Le bâtiment "œuvres et contexte" permet une approche thématique du rapport entre les deux peintres avec par exemple un récit de leur rencontre ou de leurs relations avec les Stein...

Le visiteur trouve ainsi huit animations multimédias, leur nombre étant destiné à augmenter au cours de l'exploitation du site. Chacune s'ouvre sur une petite scène qui resitue le sujet abordé dans son contexte. L'animation se termine sur une page affichant le texte de la scène et proposant des liens vers les documents de la base de données en rapport avec le sujet. Le document peut alors être visualisé à côté du texte ou affiché en entier.

Recherche

Le bâtiment "recherche" permet un accès scientifique aux documents de la base de données. L'utilisateur dispose ici d'un moteur de recherche multicritère. Les critères sont :

- recherche libre à partir de mots-clés,
- recherche sur le type de document (reproduction d'œuvre, photo contextuelle, article de presse, document audiovisuel...),
- recherche sur les caractéristiques d'un document (date, lieu, auteur...),
- recherche sur les reproductions d'œuvres.

Ce sont en tout 15 critères qui peuvent être croisés pour une recherche précise dans la base de données.

L'espace chercheur

Le bâtiment "espace chercheur" est le lieu dédié à la communauté d'utilisateurs du site. Son accès se fait à partir d'une inscription en ligne gratuite. Cette communauté se compose d'étudiants (inscription ouverte à tous) et de chercheurs (inscription sur la base d'une justification).

L'utilisateur inscrit peut accéder à de nombreux outils, parmi lesquels :

- l'album

L'album est un outil qui permet, au cours de la navigation dans la base documentaire, de mettre de côté un document pour une utilisation ultérieure. Le document peut être annoté et classé. Cet outil se substitue aux classeurs, photocopies et post-it utilisés dans les recherches classiques.

- les forums privés

Chaque utilisateur enregistré a la possibilité de créer dans son espace personnel une section de forum privé où il pourra inviter d'autres utilisateurs enregistrés à participer. Cet outil permet le travail en groupe.

- les outils de publication

A partir des données contenues dans ses albums, un chercheur pourra réaliser simplement une exposition virtuelle qui, une fois soumise à un comité de rédaction, sera publiée sur le site.

- le forum

Accessible en lecture aux utilisateurs enregistrés et en écriture aux seuls chercheurs, animé par le rédacteur en chef du site, le forum se veut le centre de la communauté virtuelle et permet aux chercheurs du monde entier d'échanger points de vue et propositions.

La production du site

Le site *matisepicasso.org* est un projet de la Réunion des musées nationaux dont le concepteur et l'auteur est Anne Baldassari, conservatrice au musée Picasso et commissaire de l'exposition *Matisse - Picasso*.

Le projet a bénéficié du soutien des successions Matisse et Picasso qui ont renoncé à percevoir leurs droits d'auteurs sur les documents mis en ligne et ont aidé activement l'équipe éditoriale dans ses recherches.

LVMH et Christian Dior, par leur action de mécénat et par leur soutien actif dès le lancement du projet, a permis sa réalisation.

France5.fr et l'Institut National de l'Audiovisuel ,
partenaires internet de l'exposition *Matisse - Picasso*

France 5, dans le cadre de sa politique de sensibilisation et d'initiation à l'art, et l'Ina, dans le cadre de sa politique de valorisation et de diffusion de ses fonds archives radio et télévision et de ses recherches notamment en matière de nouvelles technologies, s'associent pour créer l'espace "IMAGES ET SONS" du site matissepicasso.org.

Cet espace "IMAGES ET SONS" propose dans un premier temps :

- des extraits du documentaire "Matisse-Picasso" de Philippe KOHLY coproduit par France 3, France 5, la Réunion des musées nationaux et les Films d'Ici ;
- des documents sonores et vidéo rares issus des archives de l'Ina ;
- plus de 6 heures d'entretiens vidéo avec Françoise Gilot (réalisé en avril 2002) qui forment un document exceptionnel, présenté dans l'interface « @ propos ».
Cette interface, développée par le studio hypermédia (1) de l'Ina, permet de naviguer de façon très précise dans ce long entretien en offrant un chapitrage interactif, le texte intégral des entretiens synchronisé à la vidéo, et un moteur de recherche.

Cette réalisation est emblématique des productions du studio hypermédia : projeter les documents audiovisuels dans l'univers numérique interactif (internet, DVD...) en associant production multisupport (par exemple : un documentaire pour une diffusion télé, la version longue des entretiens sur internet, une édition DVD/DVDRom, une édition papier...) et navigation hypermédia (dotation d'outils de navigation, de recherche et d'annotation proches de l'univers textuel : table des matières, sommaire, index, numérotation des pages, marque-page etc...)

- (1) Créé en 1998, le studio hypermédia est intégré au secteur de la production audiovisuelle de l'Ina (DPCR).
Contact : Jean-Pierre Mabille 01 49 83 23 04 / jpm@ina.fr
Pour en savoir plus : <http://www.ina.fr/production/studio/index.fr.html>

A l'occasion de l'exposition majeure *Matisse-Picasso*, france5.fr a également réalisé l'espace ludo-éducatif du site officiel de l'exposition matissepicasso.com, produit par la RMN. Cet espace, destiné aux élèves et enseignants, est constitué de pistes pédagogiques, d'animation ludo-éducatif et d'un jeu pour les classes des écoles primaires.

Les éditions

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION

coédition RMN / Les Editions du Centre Pompidou / Musée national d'art moderne au sein d'une coproduction avec Tate Publishing et The MoMA

Ouvrage collectif :

Anne Baldassari, conservateur au musée Picasso ; Elisabeth Cowling, Senior Lecturer, Department of Fine Art, Université d'Edimbourg ; John Ederfield, Chief Curator at Large, The Museum of Modern Art, New York ; John Golding, peintre et historien de l'art ; Isabelle Monod-Fontaine, directeur adjoint du Musée national d'art moderne, Paris ; et Kirk Varnedoe, professeur d'histoire de l'Art, School of Historical Studies, Institute of Advanced Study, Princeton

Caractéristiques : 31 x 24.8 cm, 408 pages, 280 illustrations dont 220 en couleur, broché, 45 €, coédition Réunion des musées nationaux/ Les Editions du Centre Pompidou, diffusion Seuil, en vente sur le lieu de l'exposition et dans toutes les librairies

LE PETIT JOURNAL DE L'EXPOSITION : écrit par Anne Baldassari, 16 pages, 30 illustrations en couleur, 3€, en vente uniquement sur le lieu de l'exposition

Mon petit Picasso : un livre pour les enfants de 5 à 8 ans écrit par Marie Sellier. Il propose une lecture différente de dix-huit œuvres de Picasso conservées au musée Picasso. Conçu sur le même principe que *Mon petit Louvre* et *Mon petit Orsay* déjà parus, on découvre une œuvre sur la page de droite et sur la page de gauche, un détail du tableau. Ce dernier sert de prétexte à une histoire

Caractéristiques : format 22 x 22 cm, 48 pages, 18 illustrations en couleur, relié, 8.90 € environ, diffusion Seuil

UN FILM

réalisé par Philippe Kohly

Coproduit par la Réunion des musées nationaux/France 3/France 5/Films d'Ici

Coédité par la Réunion des musées nationaux/France Télévision Développement

dans la collection *Expositions*

durée : 54 minutes

Philippe Kohly a construit son film autour d'un entretien inédit avec Françoise Gilot, enregistré à New York. Compagne de Picasso de 1945 à 1953 et admiratrice de Matisse, elle nous livre un témoignage essentiel sur la relation de ces deux artistes : *Ils étaient en fait aussi complémentaires que le rouge et le vert, aussi opposés que le blanc et le noir (...) une intense curiosité mutuelle ouvrait la porte à l'amitié. Chacun voulait connaître le pourquoi et le comment de la puissance créatrice de l'autre.*

Entre Matisse et Picasso, il y a eu cinquante années d'amitié et de fascination réciproque. Le film raconte cette histoire, qui est aussi celle de l'invention de l'art moderne.

Philippe Kohly est l'auteur de très beaux portraits (*Jacques-Henri Lartigue, Barbara, je chante ma vie, Le mystère Anquetil*, Palme d'argent au Festival de Palerme 1997, *L'ambition d'une famille*, portrait de la famille Servan-Schreiber...)

Sur france3.fr, un site accompagnera la diffusion du film Matisse/Picasso et proposera des informations complémentaires venant enrichir le programme. Les internautes pourront débattre après sa diffusion au sein d'un forum qui leur sera réservé.

Vidéocassette : version française, Pal et Secam, prix public conseillé : 18 € (prix de lancement jusqu'au 6 janvier 2002 : 16 €)

DVD-Vidéo : Versions française et anglaise, NTSC toutes zones

Prix public conseillé : 29 € (prix de lancement jusqu'au 6 janvier 2002 : 24 €)

En vente dans les boutiques de musées et dans les boutiques spécialisées

Diffusion du film

sur France 3 le mercredi 16 octobre à 23h15 et sur France 5 le dimanche 27 octobre à 9h15

UN SITE PEDAGOGIQUE ET LUDIQUE

Pour les artistes en herbe et les amoureux de Matisse et Picasso, France 5.fr et la RMN proposent un site pédagogique et ludique destiné aux enseignants et aux enfants.

Lancé à l'occasion de l'exposition qui a lieu du 22 septembre au 6 janvier 2003, ce mini-site propose :

- des ressources pédagogiques et des pistes d'utilisation des œuvres pour permettre aux enseignants de préparer la visite de l'exposition avec leurs élèves et de la prolonger en classe.
- des jeux ludo-éducatifs,
- des bibliographies,
- une sélection de liens... pour apprendre en s'amusant.

Par ailleurs, les deux partenaires s'associent autour d'un jeu-concours : «Pars sur les traces de Picasso ou de Matisse et réalise ton œuvre à la façon de ton peintre préféré..»

Ce jeu, destiné aux enfants de 6 à 10 ans, se déroulera du 1er octobre au 30 novembre dans les boutiques de la RMN et sur ce mini-site. France5.fr et son espace pédagogique «Côté Profs» récompenseront la meilleure œuvre collective réalisée par une classe.

Ce mini-site est accessible aux adresses suivantes :

<http://www.france5.fr/matissepicasso/>

et <http://www.matissepicasso.com/matissepicasso.gb/flash/splash.swf>

UN DOUBLE C.D.

Les musiques de Matisse et Picasso

CD1, Les grands classiques, 1-3 · Manuel de Falla, Le Tricorne : Introduction ; Après Midi ; Danse de la meunière (Fandango) ; 4-8 · Francis Poulenc, Figure Humaine : Toi ma Patience ; Riant du ciel et des planètes ; Le jour m'étonne et la nuit me fait peur ; La menace sous le ciel rouge ; Liberté ; Dimitri Shostakovich, Symphonie N°1 op.10 : Allegretto ; 10 · Francis Poulenc, Sonate pour deux pianos : prologue ; 11 · Francis Poulenc, Le travail du peintre : Pablo Picasso ; 12 · Igor Stravinsky, Le Chant du Rossignol ; 13 · Erik Satie, Parade ; 14-19 · Igor Stravinsky, Pulcinella : Ouverture ; allegro moderato ; serenata ; larghetto ; scherzino ; allegro ; andantino ; allegro, 20 · Terremoto (Siguriya et Cabal) un flamenco

CD2, Documents originaux, 1-2 - Maurice Ravel, *Concerto pour la main gauche : deuxième et troisième mouvements* ; 3 - George Gerschwin, *Rhapsody in blue* ; 4-6 - Billie Holiday, *My man, It's easy to blame the weather, Things are looking up* ; 7- 8 - Louis Armstrong, *I got rhythm , Star Dust* ; 9-10 - - Billie Holiday, *On the sentimental side, Yesterdays*; 11 - Louis Armstrong, *West end blues* ; 12-14 - Dizzy Gillespie, *A night in Tunisia, I can't get started, Round about midnight* ; 15-17 - Jean-Sébastien Bach, *Violin Concerto N°1 in a minor*

Caractéristiques : Double C.D. présenté dans un digipack en carton avec un livret de 28 pages français-anglais, prix public conseillé : 22.70 € environ, en vente sur le lieu de l'exposition, coédité par la Réunion des musées nationaux et Naïve, dans les boutiques de musées et dans les boutiques spécialisées

Contact presse

Réunion des musées nationaux,

Annick Duboscq, tél : 01 40 13 48 51, fax : 01 40 13 48 61 ; e-mail : Annick.Duboscq@rmn.fr

LES PRODUITS

Collection L'Acrobate

Cette œuvre de Picasso est reproduite sur un sweat-shirt pour enfant (coton et polyester ; tailles 6, 8, 10, 12, 14 ans ; 45€) ; un sac polochon (coton ; 26€) ; une pochette de 12 crayons de couleur (3,50€) ; un mug (porcelaine ; 12€) ; un vide-poche rectangulaire (porcelaine ; 39,50€) ; un carnet à rabats (3,50€) ; un mini-répertoire (5,95€).

Collection Deux portraits

Basia Embiricos et Inès d'Urso ont réalisé un portrait de Matisse et de Picasso, à la manière du pop art : tee-shirt *Deux portraits* (coton ; tailles S, M, L, XL ; 20€) ; mug *Matisse ou Picasso* (porcelaine ; 13€) ; carnet et stylo *Deux portraits* (8€).

Collection Bacchanale

Un détail de cette œuvre de Picasso est reproduit sur une étole (crêpe de soie ; 60 x 156 cm ; 89€) et un mug (porcelaine ; 17€). Créations de Basia Embiricos et Inès d'Urso.

Collection Mandoline et guitare

Un détail de cette œuvre de Picasso figure sur une étole (crêpe de soie ; 40 x 140 cm ; 70€), un album photo (20€) et un jeu de bridge (6€). Créations de Basia Embiricos et Inès d'Urso.

Collection La Tristesse du roi

Cette œuvre de Matisse illustre un album photo (20€) et un jeu de bridge (6€). Créations de Basia Embiricos et Inès d'Urso.

Collection Matisse-Picasso

Chaque produit existe en bleu et en rose, les couleurs de l'affiche : stylo (2,50€) ; crayon à papier (0,90€) ; gomme (2€).

Collection *Nu bleu IV*

Cette œuvre de Matisse est reproduite sur un carnet à rabats (3,50€) et un mini-répertoire (5,95€).

Exporama

Cette visionneuse contient 15 diapositives représentant 7 œuvres de chaque artiste ainsi que l'affiche de l'exposition ; 7€.

Magnets

Une œuvre reproduite sur un aimant ; format 5,4 x 7,9 cm ; 3,50€ ; une planche de mini-magnets reproduisant des œuvres de Matisse ou de Picasso ; 6€.

Calendriers 2003

Grand calendrier *Matisse-Picasso* (6 reproductions d'œuvres de chaque artiste) ; grand calendrier *Matisse* ou *Picasso* (12 reproductions) : 9,95€ ; petit calendrier *Matisse* ou *Picasso* (12 reproductions) ; 5,95€).

Reproductions prêtes à encadrer

Sous passe-partout ; format 24 x 30 cm ; 7,50€.

Carterie

Cartes postales (0,90€) ; cartes carrées (0,90€) ; cartes doubles (2,30€) ; pochettes de 10 cartes doubles (7,50€) ; marque-pages (0,80€) ; affiches (de 9 à 18€).

Contact presse

Réunion des musées nationaux

Aurélia Koloditzky, tél. 01 40 13 48 60, fax 01 40 13 48 61, e-mail : Aurelia.Koloditzky@rmn.fr

Auditorium

CONFERENCES

Entrée libre dans la limite des places disponibles

mercredi 2 octobre, 18h30

Matisse-Picasso, 1906-1954. Un dialogue pictural

Françoise Gilot

mercredi 9 octobre, 18h30

Matisse-Picasso, 1906-1914.

De la rencontre au cubisme

Pierre Daix, écrivain

mercredi 16 octobre, 18h30

Lyrisme et lumière : Apollinaire entre Matisse et Picasso. 1905-1918

Peter Read, professeur de littérature française

Université de Saint Andrews, Ecosse

mercredi 27 novembre, 18h30

Matisse et Picasso devant la mort

Jack Flam, professeur d'histoire de l'art

City University de New York

mercredi 4 décembre, 18h30

Matisse et Picasso, la dimension photographique

Anne Baldassari, conservateur au musée

Picasso, Paris

mercredi 11 décembre, 18h30

Picasso, Matisse et la renaissance des mythes

Pierre Schneider, historien de l'art et essayiste

FILMS

Programme diffusé du 22 septembre 2002 au 13 janvier 2003,

tous les jours et sans interruption,

sauf les mardis et le mercredi 25 décembre.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

10h45

Matisse-Picasso (2002)

Durée : 52 mn

Réalisateur : Philippe Kohly

Production : France 3, France 5, la Réunion des musées nationaux, les Films d'Ici, avec la participation du CNC

12h10

Les couleurs de la Passion - La Crucifixion -

Pablo Picasso (1993)

Durée : 26 mn

Réalisation : Alain Jaubert

Production : la Sept, la Réunion des musées nationaux, le musée Picasso, Delta Images avec la participation du CNC

12h40

Matisse, Voyages (1988)

Durée : 58 mn

Réalisation : Alain Baussy

Production : DB Films, RM Arts, la Sept, Centre Pompidou / Musée national d'art moderne

13h40

Visite à Picasso (1950)

Durée : 20 mn

Réalisation : Paul Haesaerts

Production : Art et Cinéma

14h05

A vif dans la couleur - la Tristesse du Roi -

Matisse (1995)

Durée : 32 mn

Réalisation : Alain Jaubert

Production : Centre Pompidou / Musée national d'art moderne, la Sept/Arte, Palette Production avec la participation du CNC et du ministère des Affaires Etrangères

14h40

Picasso, portraits (1996)

Durée : 52 mn

Réalisation : Claude Vajda

Production : la Cinquième, SIFS

15h35

Henri Matisse (1946)

Durée : 26 mn

Réalisation : François Campaux

Production : Raymond Artus, Compagnie

Générale Cinématographique

16h35

Matisse-Picasso (2002)

Durée : 52 mn

Réalisation : Philippe Kohly

Programme préparé et coordonné par Olivia Caplain et le service audiovisuel des Galeries nationales du Grand Palais, avec le concours de la Réunion des musées nationaux, du Centre Pompidou / Musée national d'art moderne, du musée Matisse (Nice), du musée Picasso, d'André Vallo, de Jean Van Raemdonck et d'Anthony Roland

Ateliers pédagogiques

Aux Galeries nationales du Grand Palais

Depuis 1998, les Galeries nationales du Grand Palais avec le soutien du Département des publics et de la diffusion culturelle de la Direction des musées de France et du service des visites conférences de la Réunion des musées nationaux ainsi que le concours actif des rectorats des académies de Créteil, Paris et Versailles, ont décidé de mettre en place des projets culturels spécifiquement conçus pour les publics scolaires des quartiers défavorisés.

Chaque mardi de cet automne (hors vacances scolaires), Annette Robinson, conférencière des musées nationaux proposera toute la journée à une classe d'un collège classé ZEP (zone d'éducation prioritaire) de se familiariser aux techniques du collage que Picasso utilise dès 1912, du papier coupé-collé à laquelle Matisse a recours à partir de 1919.

La journée du mardi aux Galeries nationales du Grand Palais se déroulera ainsi :

- une présentation des Galeries nationales du Grand Palais et de l'élaboration d'une exposition temporaire : initiation à la vie, au fonctionnement et aux métiers d'une institution culturelle,
- une conférence d'une heure trente dans l'exposition permettant aux adolescents de se familiariser avec les deux artistes et leurs méthodes de travail,
- un atelier pédagogique d'une durée de 2h30 consacré à un travail plastique qui portera au choix sur un décor théâtral ou un livre inspiré de *Jazz* de Matisse.

Pour tout renseignement complémentaire :
Didier Gorce tél. : 01 44 13 17 51

Au Centre Pompidou

Pour les 5-12 ans
Galerie des Enfants - Forum, niveau 0
Matisse-Picasso à la Galerie des Enfants
16 octobre 2002 - 10 mars 2003

Au Centre Pompidou, du 16 octobre 2002 au 10 mars 2003, une exposition-atelier à la Galerie des Enfants mettra en lumière les innovations picturales de ces deux maîtres.

Une itinérance en France et à l'étranger est prévue.

Cette exposition de la Galerie des Enfants voyagera ensuite en France et à l'étranger. Dans chaque ville des animations seront organisées sur place par des animateurs formés par l'équipe pédagogique de la Direction de l'action éducative et des publics du Centre Pompidou.

Commissariat

Nadine Combet avec Muriel Venet, Marie-Claude Beck, Marie-Christine Desaynard
L'Atelier des enfants reçoit le soutien de Madame Mouna Ayoub

Informations pratiques

L' exposition

Tous les jours sauf mardi et jours fériés, de 11h 30 à 14h et de 16h à 21h ; le dimanche, de 11h à 21h

Gratuit pour les -18 ans, et Laissez-passer

5,50 €, tarif réduit 3,50 €

Tous les billets Musée ou expositions donnent accès le jour même à la Galerie des Enfants

Les ateliers

pour les 5 - 12 ans

les mercredis et samedis de 14h à 16h et tous les jours des vacances scolaires de la zone C sauf mardis et jours fériés

8 €, la séance d'atelier

dimanche en famille

pour parents et enfants (à partir de 5 ans)

un dimanche par mois de 11h 30 à 13h

4 €, par personne

réservations : 01 44 78 49 13

(de 13h à 17h sauf mardi et dimanche et jours fériés)

Plus d'informations : Nadine Combet, 01 44 78 43 12

Liste de visuels disponibles pour la presse pendant la durée de l'exposition

Pour les œuvres de Picasso, l'exonération est accordée aux reproductions dont le format est inférieur au quart de page dans le cadre d'articles faisant le compte-rendu de l'exposition

PICASSO ADMINISTRATION 7, place Vendôme 75001 Paris

T : 01 47 03 69 70 ; F : 01 47 03 69 60 Contact : Christine Pinault / cpinault@picasso.fr

Pour les œuvres de Matisse, voir les conditions de reproduction p.35

et contacter les HERITIERS MATISSE,

61, quai de la Tournelle 75005 Paris, T : 01 46 33 02 68 ; F : 01 46 33 89 20

1 Pablo Picasso

Autoportrait à la palette, 1906

Huile sur toile ; 91,9 x 73,3 cm

Philadelphia Museum of Art,

The A.E. Gallatin Collection, 1950,

Philadelphie

©SUCCESSION PICASSO 2002

2 Henri Matisse

Autoportrait, 1906

Huile sur toile ; 55 x 46 cm

Statens Museum fur Kunst, Collection

Johannes Rump, Copenhague

©SUCCESSION H MATISSE

14 Henri Matisse

Nu bleu: Souvenir de Biskra

1907

Huile sur toile ; 92 x 140 cm

The Baltimore Museum of

Art, The Cone Collection,

formed by Dr Claribel

Cone and Miss Etta Cone,

Baltimore

©SUCCESSION H MATISSE

17 Pablo Picasso

Femme nue aux bras levés

1907

Huile sur toile ; 150 x 100 cm

Collection particulière

©SUCCESSION PICASSO 2002

19 Henri Matisse

La Serpentine, 1909

Bronze ; 56,5 x 28 x 19 cm

The Museum of Modern

Art, Gift of Abby Aldrich

Rockefeller, New York

©SUCCESSION H MATISSE

39 Pablo Picasso

Nature morte à la tête de mort, 1908

Huile sur toile ; 115 x 88 cm

Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg

©SUCCESSION PICASSO 2002

40 Henri Matisse

Nature morte à la Corbeille d'oranges, 1912

Huile sur toile ; 94 x 83 cm

Musée Picasso, Paris

©SUCCESSION H MATISSE

46 Pablo Picasso

Portrait de jeune fille, 1914

Huile sur toile ; 130 x 96,5 cm

Centre Pompidou, Musée National d'Art

Moderne, Paris

©SUCCESSION PICASSO 2002

47 Henri Matisse

Madame Matisse, 1913

Huile sur toile ; 146 x 97,7 cm

Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg

©SUCCESSION H MATISSE

95 Henri Matisse

La Coupe d'oranges, 1916

Huile sur toile ; 54 x 65 cm

Collection particulière

©SUCCESSION H MATISSE

96 Pablo Picasso

Nature morte au pichet et aux pommes

1919

Huile sur toile ; 65 x 43 cm

Musée Picasso, Paris

©SUCCESSION PICASSO 2002

99 Pablo Picasso

Figures au bord de la mer, 1931

Huile sur toile ; 130 x 196 cm

Musée Picasso, Paris

©SUCCESSION PICASSO 2002

63 Henri Matisse

Les Marocains, 1916

Huile sur toile ; 181,3 x 279,4 cm

The Museum of Modern Art,

Gift of Mr and Mrs Samuel A. Marx ,

New York

©SUCCESSION H MATISSE

64 Pablo Picasso

Trois musiciens, 1921

Huile sur toile ; 200,7 x 222,9 cm

The Museum of Modern Art,

Mrs Simon Guggenheim Fund,

New York

©SUCCESSION PICASSO 2002

59 Pablo Picasso

Arlequin, 1915

Huile sur toile ; 183,5 x 105,1 cm

The Museum of Modern Art,

Acquired through the Lillie P. Bliss Bequest,

New York

©SUCCESSION PICASSO 2002

61 Henri Matisse

Poissons rouges et palette, 1914

Huile sur toile ; 146,5 x 112,4 cm

The Museum of Modern Art, Gift and

Bequest of Florene M. Schoenborn and

Samuel A. Marx ,

New York

©SUCCESSION H MATISSE

106 Henri Matisse

Grand Nu couché (Nu rose), 1935

Huile sur toile ; 66 x 92,7 cm

The Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, formed by Dr Claribel Cone and Miss Etta

Cone, Baltimore

©SUCCESSION H MATISSE

109 Henri Matisse

Nu rose assis, 1935-36

Huile sur toile ; 92 x 73 cm

Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris

©SUCCESSION H MATISSE

110 Pablo Picasso

Nu au fauteuil rouge, 1939

Huile sur toile ; 100 x 80 cm

Collection Jan and Marie-Anne Krugier

Poniatowski

©SUCCESSION PICASSO 2002

134 Pablo Picasso
Nature morte sur fond vert, 1914
Huile sur toile ; 59,7 x 79,4 cm
The Museum of Modern Art, New York
©SUCCESSION PICASSO 2002

138 Henri Matisse
Grand intérieur rouge, 1948
Huile sur toile ; 146 x 97 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art
moderne, Paris
©SUCCESSION H MATISSE

141 Pablo Picasso
La Femme au jardin, 1931-2
Bronze ; 209,6 x 116,8 x 81,3 cm
Museo Nacional Centre de Arte
Reina Sofia, Madrid
©SUCCESSION PICASSO 2002

149 Pablo Picasso
L'Acrobate, 1930
Huile sur toile ; 162 x 130 cm
Musée Picasso, Paris
©SUCCESSION PICASSO 2002

135 Henri Matisse
Nature morte au magnolia, 1941
Huile sur toile ; 74 x 101 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art
moderne, Paris
©SUCCESSION H MATISSE

139 Pablo Picasso
Les Ménines, d'après Velasquez, 1957
Huile sur toile ; 161 x 121 cm
Musée Picasso, Barcelone
©SUCCESSION PICASSO 2002

142 Henri Matisse
La Danseuse créole, 1950
Papier découpé ; 205 x 120 cm
Don d'Henri Matisse
Collection Musée Matisse, Nice
©SUCCESSION H MATISSE

153 Henri Matisse
Nu Bleu I, 1952
Papier découpé ; 115 x 78 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle
©SUCCESSION H MATISSE

SUCCESSION HENRI MATISSE

Conditions de reproduction des œuvres de Matisse dans les organes de presse à l'occasion d'expositions

- Reproduction intégrale des œuvres.
 - Pas de surimpression de textes ou de logos.
 - Mention obligatoire du copyright «© succession H. Matisse » en regard des œuvres reproduites.
 - Soumission d'épreuves pour bon à tirer en vue d'un contrôle de qualité lorsqu'il s'agit de Hors-Série ou de mensuels. Tous les autres journaux devront communiquer la mise en page (par fax par exemple) des illustrations, afin que l'on puisse s'assurer qu'aucune œuvre n'ait été inversée ou coupée, ou qu'aucune contrefaçon ne soit venue se glisser parmi les œuvres reproduites.
 - Paiement des droits d'auteur correspondants, sauf dans les cas suivants :
 - Reproduction de la couverture du catalogue de l'exposition ou de son affiche (avec la totalité de la mise en page).
 - Photographie d'ensemble de l'exposition, avec personnages, les œuvres apparaissant sur les murs du musée.
- Et, pour les seules expositions monographiques :
- Annonce simple (objet et lieu de l'exposition, horaires d'entrée, etc...) non assortie d'un texte ou d'un commentaire.
 - Reproduction unique en microformat (environ 1/12ème de page du format du journal).
 - Au cas où plusieurs œuvres seraient reproduites, *le premier microformat sera exonéré.*

Dans tous les autres cas, le journal sera redevable de droits d'auteur.

Tout manquement au respect des conditions énumérées ci-dessus pourra entraîner un doublement de droits d'auteur, ou une facturation si les droits étaient initialement exonérés.

LVMH et Christian Dior, mécènes de l'exposition

Matisse – Picasso

Galeries nationales du Grand Palais

22 septembre 2002 – 6 janvier 2003

SOMMAIRE

- Communiqué de presse p. 37
- Préface de Bernard Arnault P. 38
- Le site Internet *Matisse-Picasso* p. 40
- Les classes LVMH Découverte et Pédagogie p. 41
- Le 9e Prix LVMH des Jeunes Créateurs p. 42

LVMH et Christian Dior mécènes de l'exposition *Matisse-Picasso*

14ème grande exposition nationale parrainée par LVMH/Moët Hennessy. Louis Vuitton, *Matisse-Picasso* est une exposition majeure pour l'appréhension de l'art moderne. Elle propose une confrontation inédite des chefs-d'œuvre de deux des plus grands maîtres de la peinture du XXème siècle.

Après Londres et avant New York, LVMH et Christian Dior sont heureux d'avoir permis la réalisation à Paris de l'exposition qui rassemble 159 œuvres exceptionnelles venues du monde entier, permettant de redécouvrir les 50 années (1906-1960) « phares » de l'émulation créatrice d'Henri Matisse et de Pablo Picasso.

Depuis plus de dix ans, LVMH a apporté son soutien à la promotion du patrimoine culturel français, pour faire découvrir au plus large public, les moments essentiels qui ont construit l'histoire de l'art au travers de peintres comme *Picasso, Cézanne, Poussin, La Tour, Millet, Van Gogh, Chardin et Dubuffet*.

La démarche de LVMH est cette année tout particulièrement tournée vers la jeunesse. Deux initiatives novatrices et créatrices en direction des étudiants et des enfants seront ainsi poursuivies dans le cadre de l'exposition : les « Classes LVMH Découverte et Pédagogie » qui offrent aux enfants de 6 à 12 ans une approche inédite d'un événement culturel majeur, et les « Prix LVMH des jeunes créateurs » qui récompenseront pour la neuvième année consécutive des étudiants de quinze pays différents. Au terme du concours ayant pour thème « Visions de l'objet », les lauréats se verront remettre six bourses d'études destinées à parfaire leur formation artistique en voyageant dans le monde.

Enfin, pour la toute première fois un site Internet exhaustif, consacré aux liens stylistiques et thématiques entre Matisse et Picasso est créé, grâce au mécénat de LVMH, par la Réunion des Musées Nationaux en collaboration avec les familles Picasso et Matisse.

LVMH

MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON

Matisse et Picasso furent les deux maîtres qui changèrent le plus profondément les destinées de l'art du XXème siècle. La réalisation d'une grande exposition rapprochant leurs œuvres se justifie donc pleinement.

En réunissant un ensemble incomparable de chefs-d'œuvre, présenté cet automne à Paris dans les Galeries nationales du Grand Palais, les deux commissaires français, Isabelle Monod-Fontaine et Anne Baldassari et leurs équipes, renouent un dialogue essentiel et secret, qui constitue l'une des « sources du XXème siècle ».

Fidèle partenaire de la Réunion des musées nationaux depuis plus de 10 ans, LVMH/Moët Hennessy.Louis Vuitton a tenu, avec la Maison Christian Dior, à permettre la réalisation à Paris d'une manifestation qui sûrement fera date. L'inépuisable capacité d'invention et d'innovation de Matisse comme de Picasso, la quête du bonheur de l'un, par l'éclat de la couleur et la pureté du dessin, l'aclarnement de l'autre à défaire et à refaire inlassablement les formes du monde, sont évidemment d'admirables modèles pour un groupe comme le nôtre, dont les créateurs et l'ensemble des collaborateurs sont profondément attachés à défendre et illustrer les valeurs de créativité et de qualité propres à la tradition des arts français.

Comme il l'a fait pour les expositions qu'il a soutenues précédemment (*Poussin* en 1994, *Cézanne* en 1995, *Picasso et le portrait* en 1996, *Georges de La Tour* en 1997, *Chardin* en 1999, *Méditerranée* en 2000, *Jean Dubuffet* en 2001), LVMH a également tenu à mettre en œuvre autour de celles-ci, des actions destinées à former et à sensibiliser le public des enfants entre 6 et 11 ans - avec les classes Découverte et Pédagogie - et les étudiants français et étrangers des écoles d'art - avec la 9ème édition du Prix LVMH des Jeunes Créateurs -.

En outre, LVMH est heureux d'avoir pu contribuer largement à la réalisation par la France du site scientifique Internet que la Réunion des musées nationaux a développé à partir de l'ensemble des documents disponibles sur les relations ayant existé entre les deux maîtres. Il s'agit là d'une grande « première » qui montre tout ce que ce nouveau media peut et pourra apporter dans le domaine de la diffusion de la connaissance et de l'histoire de l'art auprès des chercheurs, des étudiants mais aussi du grand public.

Je me réjouis profondément que cette exposition, qui était attendue depuis si longtemps et qui marquera nos mémoires, ait pu se réaliser à Paris grâce à notre concours et qu'elle ait été si brillamment menée à bien par une équipe internationale où la partie française a joué un rôle déterminant. Le très grand succès que l'exposition a obtenu à Londres, et qu'elle obtiendra à Paris cet automne avant New York au printemps 2003, est enfin le symbole même de l'universalité de l'art et des émotions qu'il suscite, tout comme Dior et l'ensemble de nos Maisons ont su être reconnus partout dans le monde comme les acteurs d'un art de vivre aujourd'hui universellement apprécié.

Bernard Arnault

Président de LVMH/Moët Hennessy.Louis Vuitton

www.matissepicasso.org : le site Internet créé grâce à LVMH et Christian Dior par la Réunion des Musées Nationaux

Une grande première : grâce à Internet, le public du monde entier pourra accéder à l'un des plus grands centres de recherche sur l'art du XXème siècle !

Partant du constat que seul un site de recherche virtuel serait à même de rendre compte de l'ampleur et de la richesse des investigations menées depuis 1999 autour de la grande exposition Matisse-Picasso, le site www.matissepicasso.org sera accessible à tous à partir du 17 septembre 2002.

Grâce à la collaboration du musée Picasso et de la succession Matisse, des archives inédites ont été numérisées constituant le noyau central du projet, complété et enrichi par les fonds de la Bibliothèque Nationale Française et du Centre Pompidou. Équipé d'une interface français/anglais, le site Matisse-Picasso, véritable outil d'information culturelle et pédagogique est inédit par son contenu, mais aussi par sa conception, articulée autour de trois pôles principaux :

- un espace destiné au grand public avec l'exposition virtuelle « idéale » comme fil conducteur ;
- un espace plus particulièrement destiné aux visiteurs actifs, organisé autour de la base documentaire ;
- un centre de recherche pour les étudiants et les chercheurs.

Le Forum, animé par le rédacteur en chef du site, permet aux chercheurs d'échanger leur point de vue et de proposer de nouvelles perspectives ; la section *Forum privé* donne l'opportunité à chacun de créer son propre groupe de travail.

Financé pour moitié par le groupe LVMH/Moët Hennessy.Louis Vuitton et Christian Dior d'une part, et la Réunion des Musées Nationaux, d'autre part, le site Matisse-Picasso est activement soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Pour les enfants : les classes LVMH - Découverte et Pédagogie

Les classes LVMH Découverte et Pédagogie s'inscrivent dans la démarche de LVMH/Moët Hennessy.Louis Vuitton en faveur de l'éducation artistique des enfants de 6 à 11 ans. Depuis cinq ans, plusieurs milliers de scolaires ont pu y prendre part.

Articulé chaque année autour de l'exposition temporaire dont le groupe est le mécène, les ateliers et les visites pédagogiques se doublent d'un concours qui propose aux enfants une approche privilégiée d'un événement culturel majeur, tout en stimulant leur créativité.

Après les expositions *Georges de La Tour* en 1997, *Millet-Van Gogh* en 1998, *Chardin* en 1999, le *Fauvisme ou l'épreuve du feu* en 1999/2000, *Méditerranée* en 2000, *Jean Dubuffet* en 2001, le concours est organisé cette année autour de l'exposition *Matisse-Picasso* présentée au Grand Palais du 22 septembre 2002 au 6 janvier 2003.

Sous la conduite de leur maître d'école, les enfants viendront découvrir une sélection d'œuvres représentatives des genres picturaux pratiqués par Matisse et Picasso et de leurs échanges stylistiques. Un atelier de création artistique, spécialement mis en place, invitera les enfants à développer leur propre moyen d'expression. A travers la réalisation d'une œuvre collective, conçu selon le procédé des papiers découpés et collés, il s'agira pour les enfants d'explorer deux notions essentielles du travail de Matisse et de Picasso : la représentation du corps et l'importance de la ligne.

Matisse : « *Les lignes sont des forces, et dans le jeu de ces forces, dans leur équilibre, réside le secret de la création* » *Ecrits et propos sur l'art*

Picasso : « *Il n'y a rien de plus difficile qu'un trait* »

Ces visites-ateliers des classes LVMH Découverte et Pédagogie se dérouleront à partir du début du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année 2002. Elles concerneront 20 classes d'écoles maternelles, primaires et de collèges de Paris, la région parisienne et la province, parmi lesquelles des classes d'enfants en difficulté ou handicapés.

Pour les étudiants des écoles d'art : le Prix LVMH des Jeunes Créateurs

Pour la neuvième année consécutive, le Prix LVMH des jeunes créateurs, doté de bourses d'études pour étudiants est lancé dès la rentrée prochaine auprès des écoles d'art en France et dans 15 pays dans le monde.

Défini par Anne Baldassari et Isabelle Monod-Fontaine, commissaires de l'exposition à Paris et respectivement Conservateur au musée Picasso et Directeur adjoint du musée d'Art moderne, Centre Pompidou ; le thème en est cette année : *Visions de l'objet*.

– Matisse et Picasso : deux visions de l'objet –

Picasso déclarait à Françoise Gilot, à propos de Matisse, certes, mais en revenant aussi sur sa propre vision de l'objet :

« Il faut que vous compreniez que, si les attributs – ou, dans un sens plus général, les objets – formaient l'essentiel de ma peinture, je les choisirais avec le plus grand soin. Dans un tableau de Matisse, par exemple, l'objet joue un rôle majeur. Aussi, l'honneur de devenir objet dans une toile de Matisse est-il réservé à des choses inhabituelles, rares ou précieuses. Tandis que les objets qui entrent dans ma peinture ne sont pas du tout comme cela, ils sont usuels : une cruche, un verre de bière, une pipe, un paquet de tabac. Je ne vais pas chercher un objet rare dont personne n'a entendu parler, comme ces chaises vénitienes de Matisse, en forme d'huître, pour le transformer. Cela n'aurait aucun sens pour moi. L'objet le plus quotidien est un vaisseau · un véhicule de ma pensée. Ce que la parabole était pour le Christ. Il avait une idée ; il la formulait ainsi pour la rendre accessible à tous. Dans ces « lieux communs » je mets ce que j'ai à dire, ce sont mes paraboles. »

Comment les natures mortes et leurs motifs récurrents qui jouent un si grand rôle dans l'une et l'autre de ces œuvres fondamentales du XXème siècle peuvent-elles nourrir la démarche des artistes d'aujourd'hui, et leur propre attitude face aux objets ?

Les candidats auront d'octobre 2002 à avril 2003 pour réaliser une création de leur choix et la soumettre au jury. À l'issue de la sélection, six lauréats seront récompensés par une bourse d'études de 4.200 euros et un billet d'avion pour effectuer un séjour dans une école d'art ou dans un atelier de création, à l'étranger.

Le Prix LVMH des Jeunes Créateurs 2002-2003 est organisé en collaboration avec l'Association Le Pont-Neuf, présidée par Madame Jacques Chirac et partenaire de l'opération depuis cinq ans.