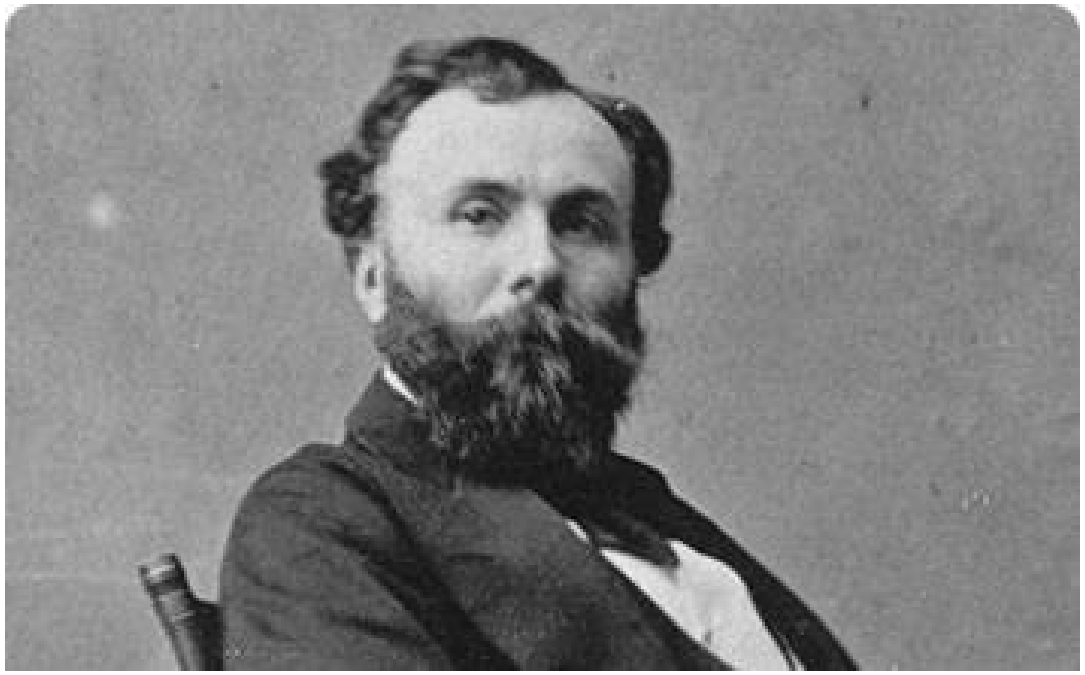
HENRI MATISSE

1869- 1954

Y EL FAUVISMO -1

Javier Blanco Planelles

GUSTAVE MOREAU 1826-1898



Profesor en la Escuela de Bellas Artes , estudiantes suyos fueron Georges Rouault , Henri Matisse , Albert Marquet , Henri Charles Manguin , Edgar Maxence …

Matisse tuvo la suerte de encontrarse con Gustave Moreau quien no tenía ninguna de las características propias del pintor oficial, su propia pintura era una rareza excepcional y sigue siéndolo todavía hoy.

En plena Escuela de Bellas Artes, el taller de Gustave Moreau es un centro contra la rutina que acoge a cuantos quieren desarrollarse según su propia individualidad.

Gustave Moreau era un personaje excepcional, muy querido por sus alumnos y él decía “**yo soy un puente sobre el cual algunos de ustedes pasarán”.**

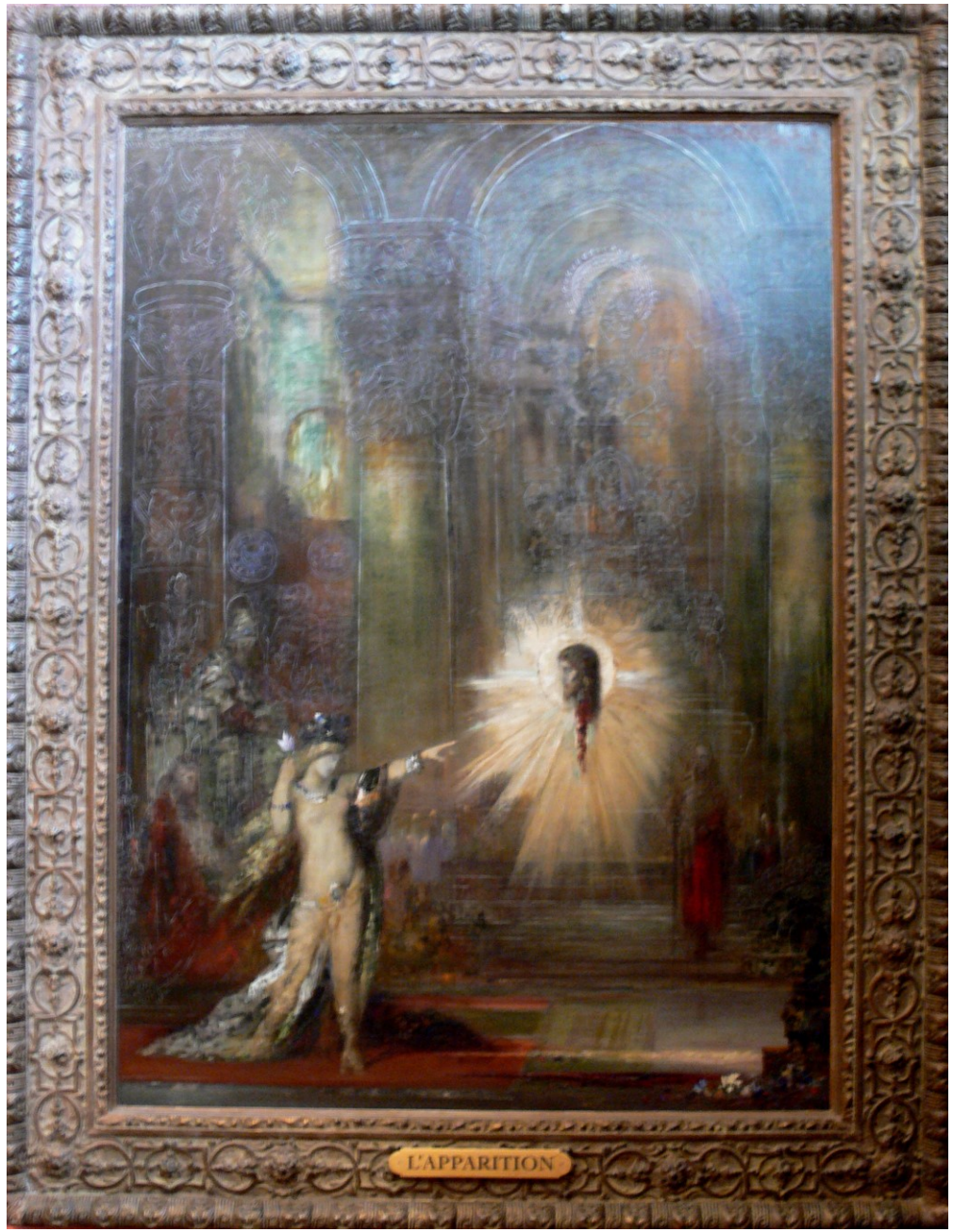
Taller de Gustave Moreau en la Escuela de Bellas Artes Dic. 1897

MUSEO GUSTAVE MOREAU
Barrio de Montmartre , Paris

La residencia y las dos mil pinturas y acuarelas que lega Gustave Moreau al Estado después de su muerte dan testimonio de su fuerza colorista y del refinamiento de la pincelada, del esmalte precioso de la materia.

El arte de Gustave Moreau (1826-1898) se distingue del de sus contemporáneos realistas e impresionistas en la Francia del siglo XIX, particularmente en la calidad mística y enigmática de sus pinturas de temas bíblicos y mitológicos.

Se le considera un precursor importante de los movimientos simbolista y surrealista, y sus estudiantes incluyeron a Henri Matisse y Georges Rouault.



APARICIÓN

1876 Óleo/lienzo 142 x 103 cm.

Museo Moreau, Paris

Ilustra un episodio tomado del Capítulo XIV del Evangelio de San Mateo. Juan el Bautista, por haber estigmatizado la unión ilegítima entre Herodías y el rey Herodes, fue encerrado. Para deshacerse de este intruso, la reina, al final de un baile que realiza su hija Salomé frente al rey, le insta a pedir la cabeza de Juan Bautista como recompensa.

«Esta mujer simboliza la mujer eterna: un pájaro caprichoso, a menudo fatal, con una flor en la mano buscando un ideal vago, casi siempre terrible. Siempre avanzando, pisándolo todo, incluso genios y hombres santos. Esta danza se baila, este misterioso paseo se desarrolla ante la fija mirada de la atónita muerte y el ejecutor con su espada. »

GUSTAVE MOREAU

La cabeza cortada del mártir se aparece a la princesa como un recordatorio de su acto, ante el arrepentimiento de la joven. Todo en el lienzo es fantástico e irreal.

Gustave Moreau transforma este episodio bíblico en una fábula, un poema pintado cuyo propósito es edificante a la par que pretexto para el sueño.

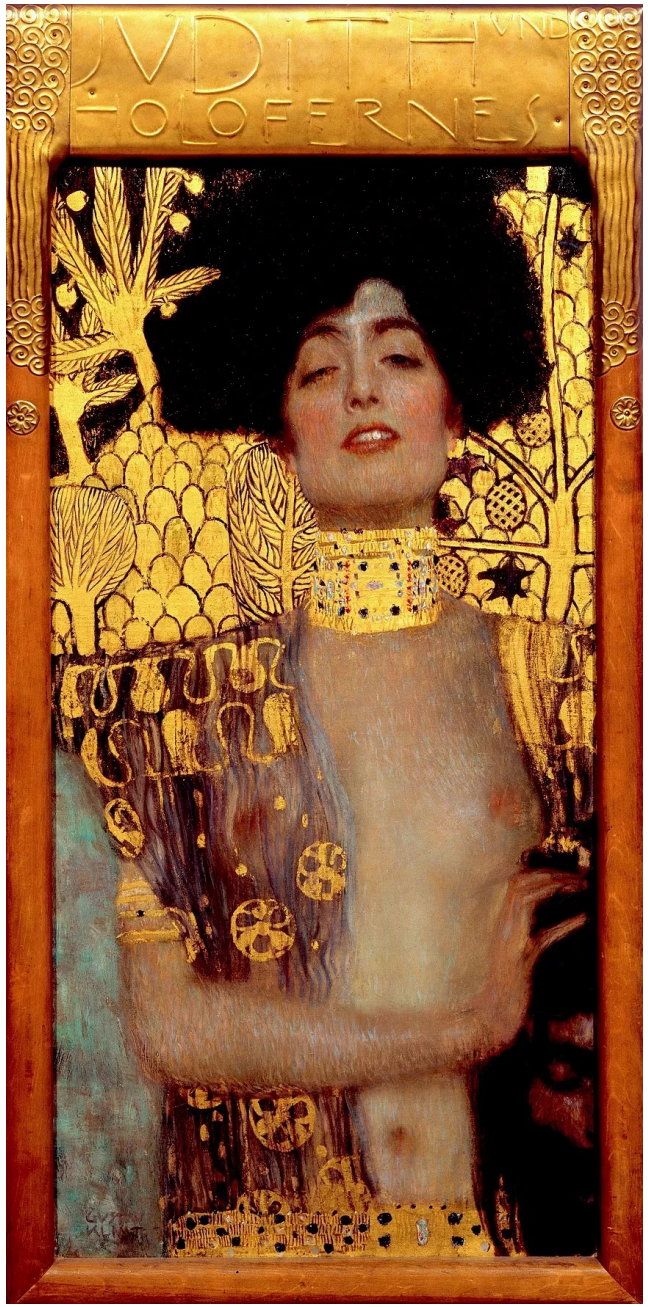
"El color debe ser pensado, soñado, imaginado"

Esta historia ha dado lugar a numerosas obras centradas en la figura de Salomé, que no es, sin embargo, la instigadora del crimen.

Esta princesa judía –como también la figura de Judith- encenderá la imaginación de los pintores, convirtiéndose en el arquetipo de la ***femme fatale.***

En una sociedad donde la libertad de la mujer está restringida, la sexualidad femenina, espacio íntimo de libertad, asusta, por eso se demoniza.

Esta rica decoración ornamental, característica del arte del pintor, tomada de los siglos más remotos, de las civilizaciones más lejanas, hace que esta escena sea difícil de ubicar en el espacio y el tiempo y le da un carácter enigmático

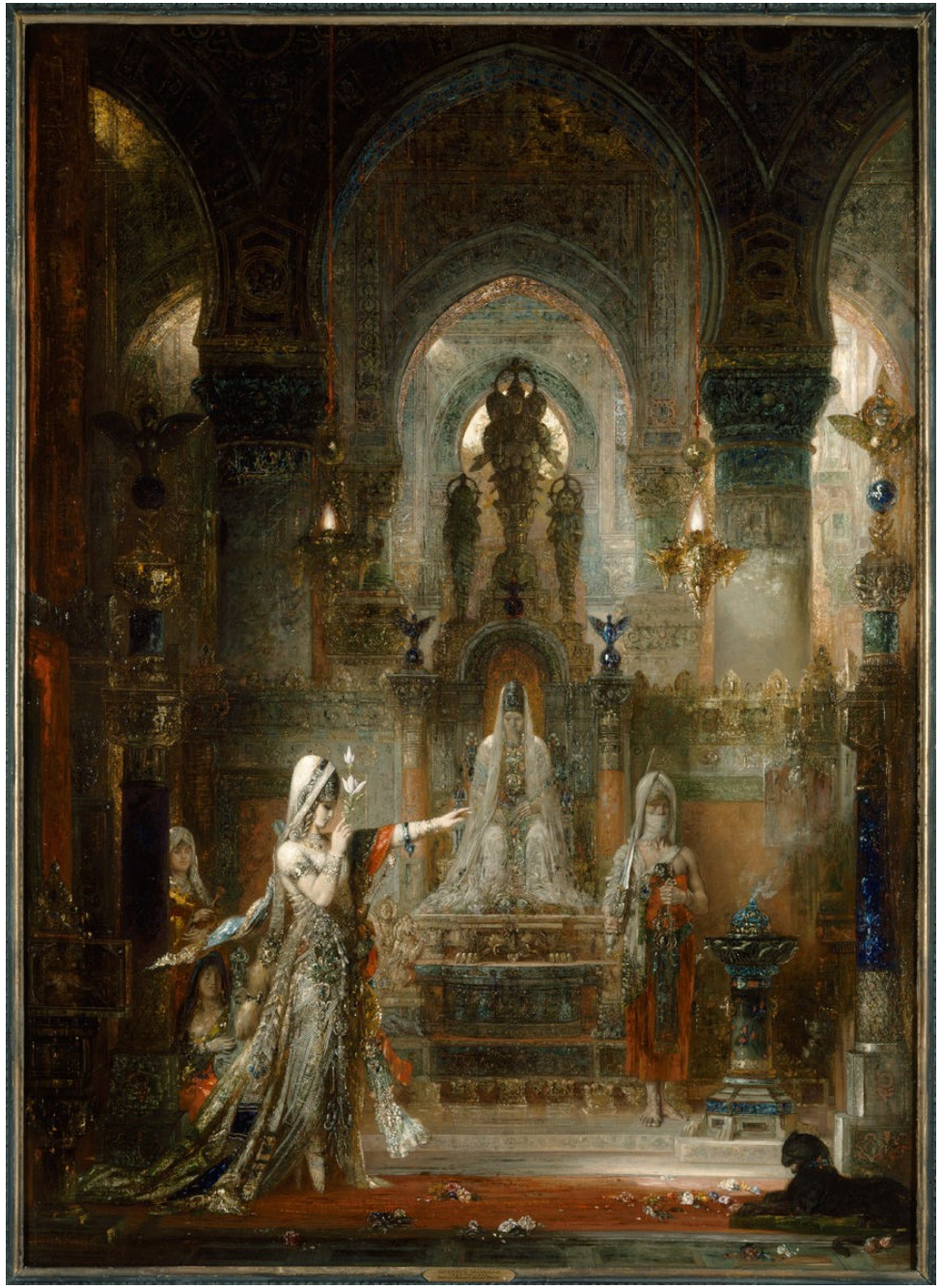


Jóvenes y bellas, las figuras de Judith o de Salomé se identifican también con el prototipo de "***femme fatale***" cuya belleza conduce a la muerte. Obras que despertaban la admiración de unos y la crítica de otros.

JUDITH EN DOS VERSIONES DE GUSTAV KLIMT

JUDITH I
1901
Museo Belvedere, Viena

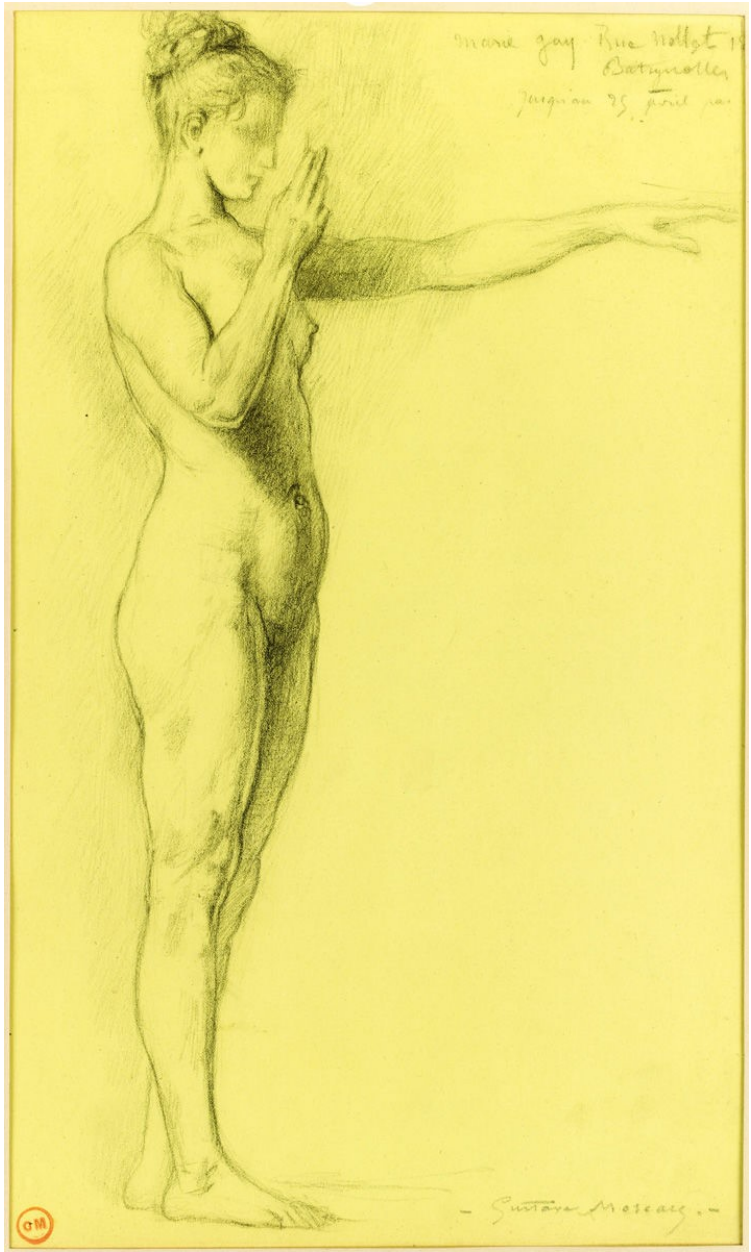
JUDITH II
1909
Galeria Arte Moderno, Venecia



La rica decoración ornamental, característica del arte del pintor, tomada de los siglos más remotos, de las civilizaciones más lejanas (budista, fenicia, bizantina árabe, románico…), hace que esta escena sea difícil de ubicar en el espacio y el tiempo y le da un carácter enigmático.

Moreau utiliza la flor de loto, símbolo del placer y la pantera, símbolo de la crueldad que evocan el carácter de la joven.

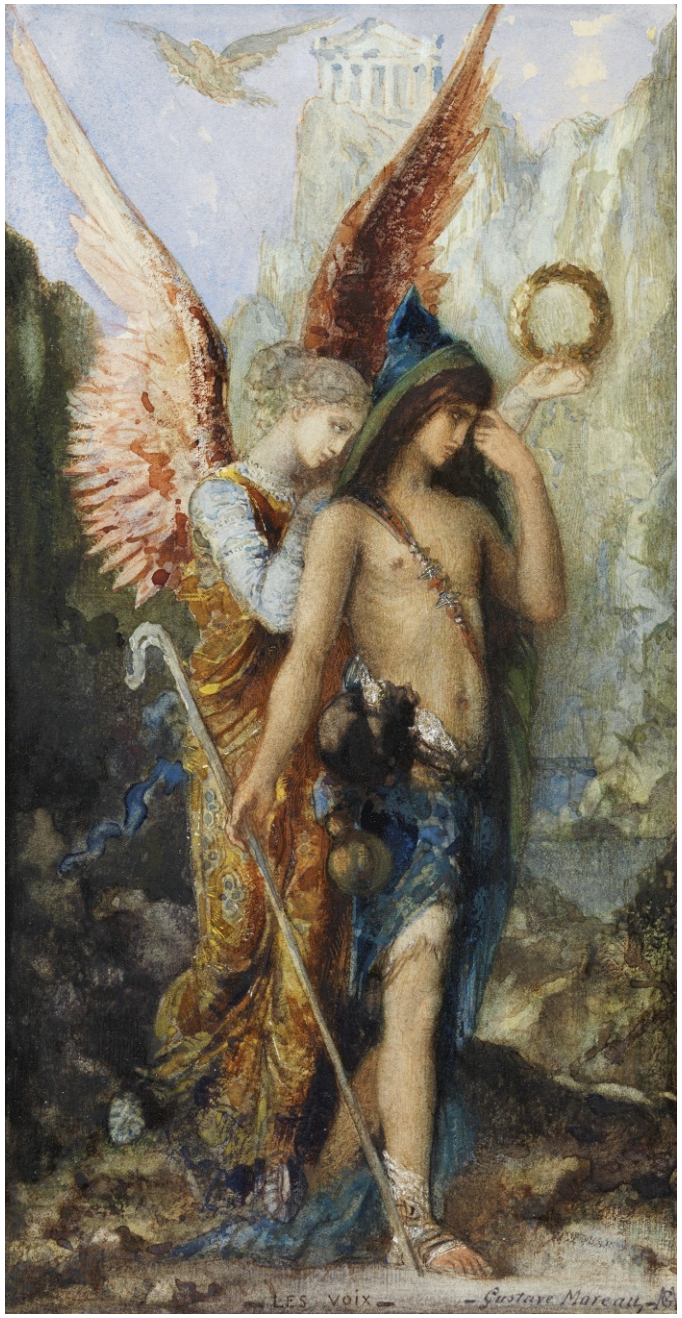
Salomé bailando ante Herodes, 1874-76
Óleo /lienzo; 143,5 x 104,3 cm Hammer Museum, Los Ángeles.



Modelo femenino desnudo para **Salomé** (Estudio para Salomé bailando ante Herodes)
Tiza negra sobre papel amarillo; 37,4 x 22,1 cm
Museo Gustave Moreau, París

"Quería representar la figura de una sibila y una hechicera religiosa con un carácter de misterio. Así que diseñe el disfraz, que es como un relicario".

Estudio para Salomé
Pluma y tinta parda, tiza negra, grafito y carboncillo sobre papel de calco; 35,3 x 22,9 cm
Museo Gustave Moreau, París



Las voces
hacia 1880
Acuarela y gouache / 22 x 12 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Pequeña y delicada obra sobre papel, ejemplo paradigmático del estilo simbolista del pintor francés Gustave Moreau.

La escena se refiere al tema de Hesíodo y las musas, uno de los motivos más versionados por el pintor.

El templo en la lejanía es un representación del Partenón, relacionado, con la fachada del templo que aparece en la ***Apoteosis de Homero*** de Ingres.

.

El joven Hesíodo aparece ataviado con una túnica con capucha y el cayado de pastor, una indumentaria que rememora los años de juventud en que vivía como un campesino al cuidado de un rebaño de ovejas. De medio perfil con aire pensativo mientras escucha la inspiración de la musa que le tiende una corona de laurel.

Según la narración del poeta griego Hesíodo , las hijas del dios Zeus «***enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón» y «me dieron un cetro después de cortar una rama de florido laurel. Infundiéronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al final***».

Las voces

hacia 1880. Acuarela y gouache / papel. 22 x 12 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

El preciosismo orientalista del estilo de Moreau, que le viene de los años de aprendizaje con Chassérieu, se ve incrementado por el decorativo marco de carey, concebido por el propio artista

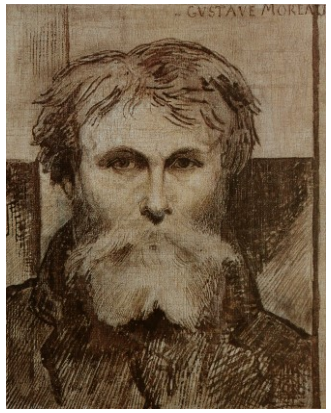
Moreau fue considerado “puente entre tradición y modernidad”.

Maestro de artistas como Matisse, Rouault o Marquet y años después reivindicado por los surrealistas, es considerada como puente entre tradición y modernidad.

“***Amo tanto mi arte que solo seré feliz cuando lo haga para mi solo, el sentimiento interior es indudablemente cierto***”.

GUSTAVE MOREAU

Pocos se hubieran atrevido en su época a hacer tal afirmación.



GUSTAVE MOREAU

EN EL ESTUDIO DE GUSTAVE MOUREAU

HENRI MATISSE

ANDRE DERAIN

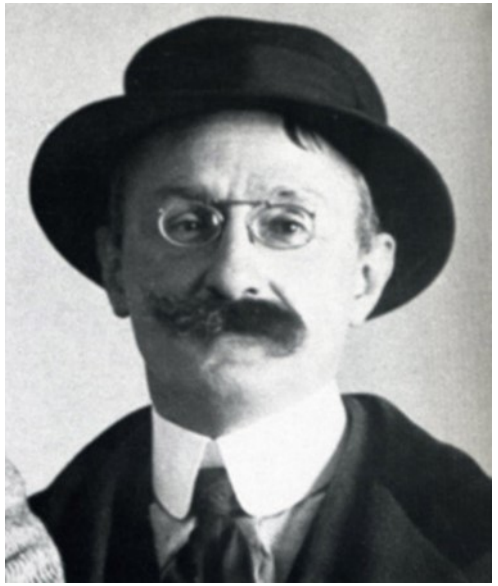
GEORGE ROUAULT

MAURICE DE VLAMINCK

JEAN PUY

Moreau fue un maestro de espíritu libre y tolerante que, a la vez que inculcaba a sus alumnos la admiración por los maestros del Louvre, les aconsejaba apartarse de ellos.

MATISSE



MARQUET

ROUAULT

- Gustave Moreau fue desde 1888 profesor de La Escuela de Bellas Artes e París hasta su muerte
- Tuvo como alumnos, a Henri Matisse, Albert Marquet y Georges Rouault y otros futuros pintores fauves, en los que su liberal método de enseñanza influyó de forma determinante.
- Moreau invita a sus alumnos a dejarse llevar por sus propios sueños, estimula su curiosidad y enseña la libertad.
- También les decía "***si no tenéis imaginación no consiguiereis bellos colores",*** les incitaba a pintura no lo que veían sino lo que soñaban.
- Les incitaba a hacer más una pintura de creación que de imitación lo que por su época era muy arriesgado.

La influencia de Gauguin en el Expresionismo

La visión tras el sermón, Galería Nacional Escocia, Edimburgo. Paul Gauguin 1888

Paul Gauguin, fallecido en 1903,fue un referente para los fauvistas.

- «¿***Cómo veis este árbol?, ¿verde? Entonces, poned verde, el verde más bello de vuestra paleta. ¿Y esta sombra?, ¿más bien azul? Entonces no tengáis reparo en pintarla con el azul más intenso posible...».***

- Gauguin siempre habló del ***"mágico acorde de los colores"***

Fueron los fauves quienes recibieron esta enseñanza de Gauguin, aplicándola con desenvuelta violencia.

LA INFLUENCIA DE VINCENT VAN GOGH

"Realmente no estoy sorprendido por las objeciones impresionistas a mi forma de pintar ya que está más influida por las ideas de Delacroix que por las suyas.

En vez de reproducir exactamente lo que ven mis ojos prefiero usar el color más arbitrariamente para expresarme con claridad"

GUSTAVE COURBET “Pinto lo que veo”

RENOIR: “Es el ojo el que lo hace todo”

CÉZANNE:

“La pintura es una óptica”.

“Los colores deben ser colocados en su plenitud”

SEURAT- Buscará el fundamento científico de la pintura

CONTRA EL OPTIMISMO POSITIVISTA

- Desde los últimos treinta años del siglo XIX hasta comienzos del XX, el positivismo pareció ser el antídoto general contra la crisis que se había producido en el cuerpo social de Europa.
- El siglo XIX se había distinguido por el progreso:
  - Los congresos científicos
  - El vasto impulso industrial
  - Las grandes exposiciones universales
  - Las grandes perforaciones de túneles y canales
  - Las exploraciones eran otras tantas banderas ondeantes al viento impetuoso del progreso.

Grand Palais y Petit Palais. Construcciones realizadas para albergar la Exposición Universal de 1900 celebrada del 15 de abril al 12 de noviembre

1900 Exposición Universal de París

Una sociedad burguesa y en progreso que no logró ocultar las contradicciones que se incubaban en la sociedad europea y que pronto llevarían a la Primera Guerra Mundial.

Los impresionistas y postimpresionistas habían sido admitidos en gran número, si bien el público distaba aún de aceptarlos plenamente, pero ya tenían fama mundial.

El expresionismo nace sobre la base de protesta y crítica

La conquista de la felicidad por medio de la técnica pareció de ese modo ser el eslogan más seguro para difundir en los malos humores de los pueblos la euforia de una perspectiva de paz y bienestar.

La filosofía que acompañará a este progreso será una filosofía conveniente la filosofía del progreso se identificó con los postulados de **Auguste Comte** la había acomodado a los tiempos nuevos, asegurando que la propaganda positivista sería capaz de «apagar una actividad perturbadora transformando la agitación política en movimiento filosófico» .

PARIS EPICENTRO DEL ARTE

Durante los primeros diez años del siglo XX , prácticamente todos los artistas llamados a convertirse en jefes de nuevos movimientos en el nuevo siglo visitaron París y muchos de ellos se quedaron allí.

Nacidos en París o sus proximidades —**Rouault, Picabia, Delaunay, Utrillo, Derain** y **Vlaminck**—

De provincias francesas: Braque y **Léger** en 1900, **Arp** y **Marcel Duchamp** en 1904.

España : **Picasso** en 1900 y pronto volvió para quedarse. **Juan Gris** llegó y se instaló allí en 1906.

Rumanía. Brancusi vía Múnich en 1904.

Rusia . **Archipenko** (ucraniano) in 1908, **Chagall** en 1910. **Kandinsky** en 1902 y de nuevo 1906-7;

Suiza Klee en 1905.

Alemania. Nolde llegó en 1899, **Paula Modersohn-Becker** en 1900 y **Franz Marc** en 1903.

Italia . Carrà en 1900, **Boccioni** en 1902, **Severini** y **Modigliani** en 1906.

Estados Unidos llegó en 1905 un artista precursor, **John Marin**; en el mismo año, **Max Weber** salió de París y estableció un puesto avanzado del nuevo movimiento en Nueva York.

EXPRESIONISMO COMO REVOLUCION

Amplio movimiento que difícilmente se puede encerrar en una definición.

Nació como una revuelta contra el deliberado metodismo de los divisionistas: Seurat y Signac

La exactitud no es la verdad.

Para el naturalista e impresionista la mirada de la realidad desde el exterior.

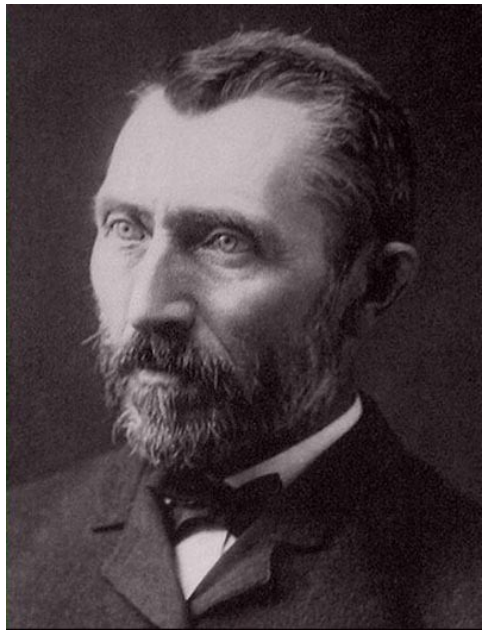
Para el expresionista –francés o alemán- la realidad era subjetiva, era algo que había que vivir desde el interior.

El cuadro en sus colores no debe ser estático (Seurat), sino dinámico (Cézanne).

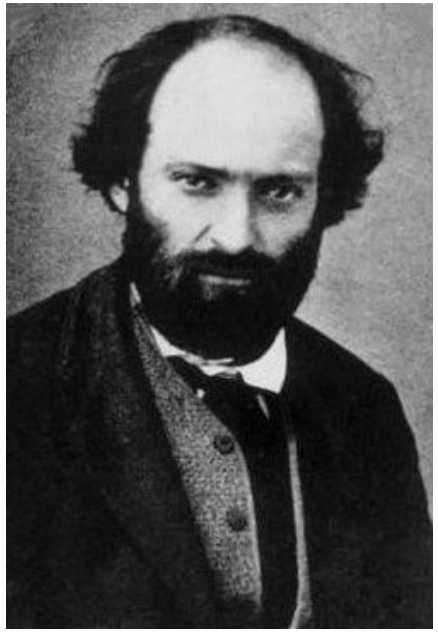
La pintura no es una sensación pasajera (Impresionistas), tampoco es decoración, composición, orden, sino solo expresión.

Los modos del expresionismo son numerosos y muy diversos.

VAN GOGH



CÉZANNE



GAUGUIN

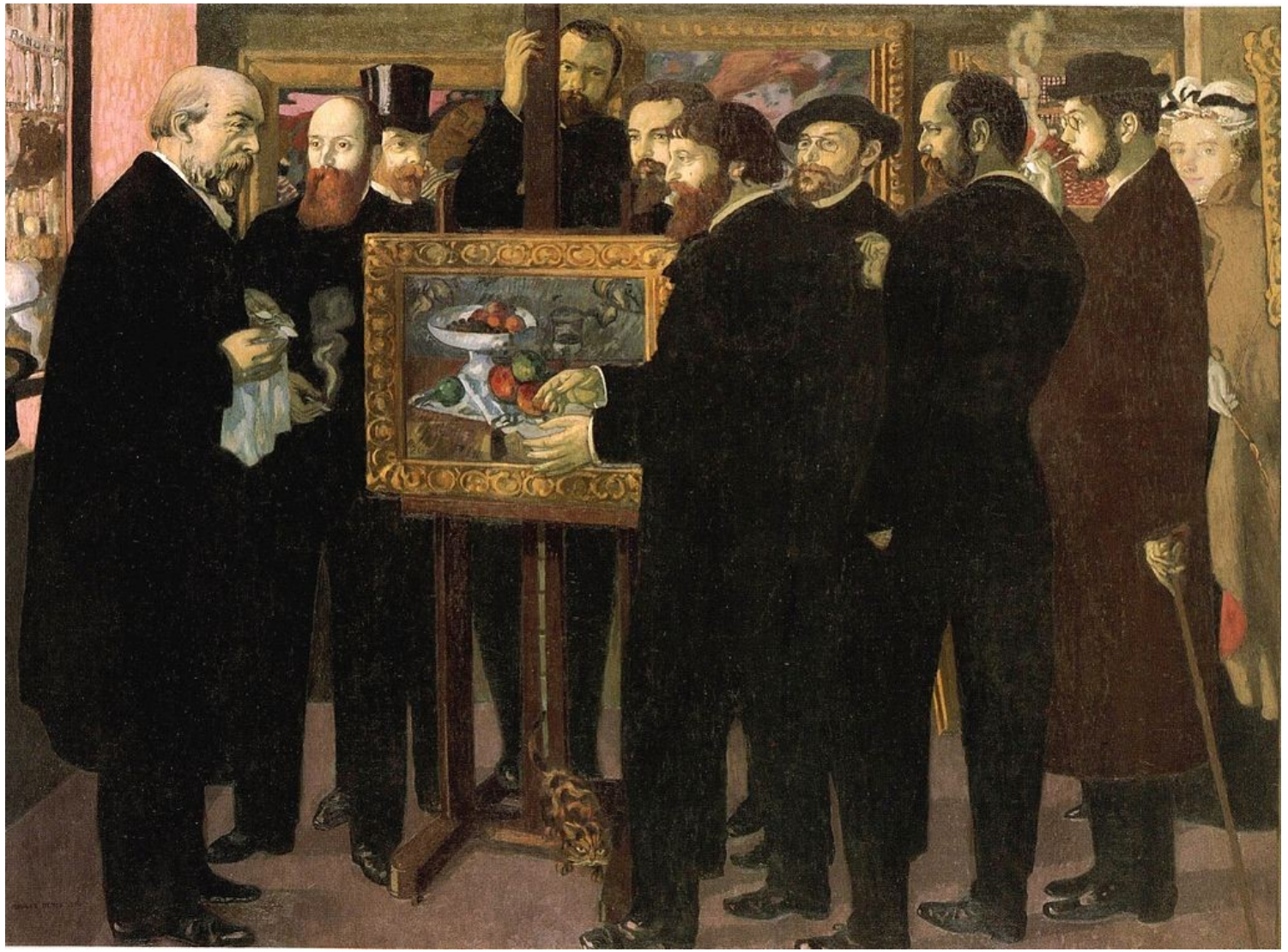
ENSOR

MUNCH

Los padres del Expresionismo: Van Gogh, Ensor, Munch y Gauguin

Los fauves sucumbieron a las fuentes del postimpresionismo de Van Gogh, Cézanne y Gauguin pero no al neoimpresionismo de Seurat y Signac

El fauvismo, movimiento breve (1905-1908) pero intenso, fue una revelación única para el cubismo y el expresionismo, dos de las vanguardias más relevantes de principios del siglo XX.



Odilon Redon está homenajeado: representado en el primer plano, en la extremidad izquierda, es hacia él que se giran casi todas las miradas. Paul Sérusier situado enfrente de él. De izquierda a derecha Edouard Vuillard, al crítico André Mellerio cubierto con un sombrero de copa, a Vollard detrás del caballete, a Maurice Denis, Paul Ranson, Ker-Xavier Roussel, Pierre Bonnard fumando la pipa, y Marthe Denis, la joven esposa del pintor. Es parte de la generación Nabis que se encuentra aquí reunida, en una composición que se sitúa en la continuidad de los homenajes de Fantin-Latour, en particular Un taller en las Batignolles del museo de Orsay.

HOMENAJE A CÉZANNE 1900,
Maurice Denis
Museo de Orsay, Paris s

El homenaje de los jóvenes pintores a Cézanne (bodegón) pero también a Gauguin y Renoir (pinturas del fondo) Este cuadro tiene la relevancia de un manifiesto. En la tienda de Ambroise Vollard, Maurice Denis reúne unos cuantos amigos y críticos, para celebrar a Paul Cézanne, representado por el bodegón colocado encima del caballete.

Este cuadro, Frutero, copa y manzanas había pertenecido a Paul Gauguin al fondo hay un cuadro de éste junto con otro de Renoir.

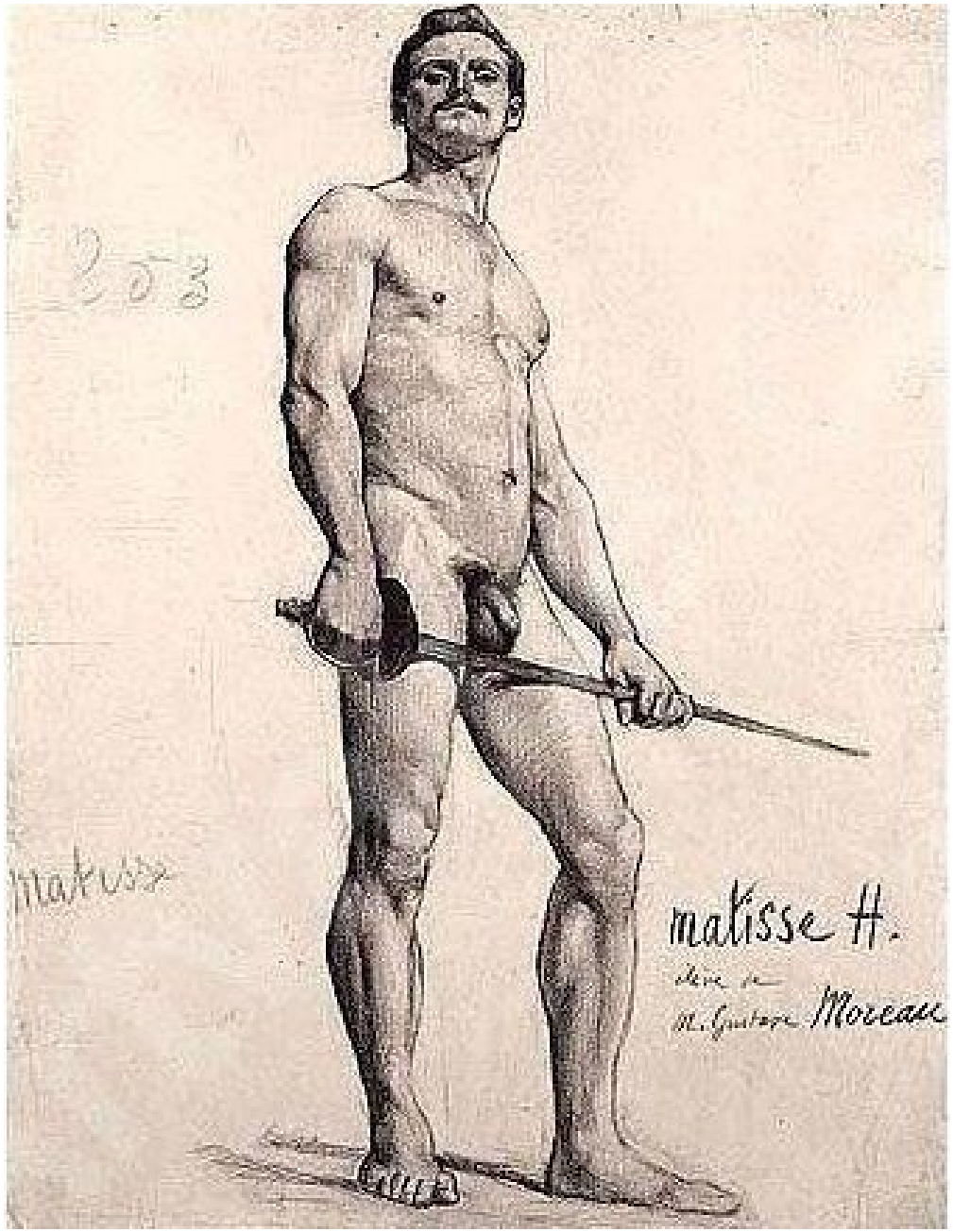
Henri Matisse y su madre Anne Heloise Gerard
“A mi madre le encantó todo lo que hice".

« Desde el momento en que sostuve la caja de colores en mis manos, supe que era mi vida. Me tiré en ella como una bestia que se precipita hacia lo que ama. »

« Busque el efecto de color más fuerte posible ... el contenido no es de importancia. »

« En el arte moderno, es sin duda a Cézanne, a quien mayor parte le debo. »

« Un joven pintor que no puede liberarse de la influencia de las generaciones pasadas está cavando su propia tumba. »



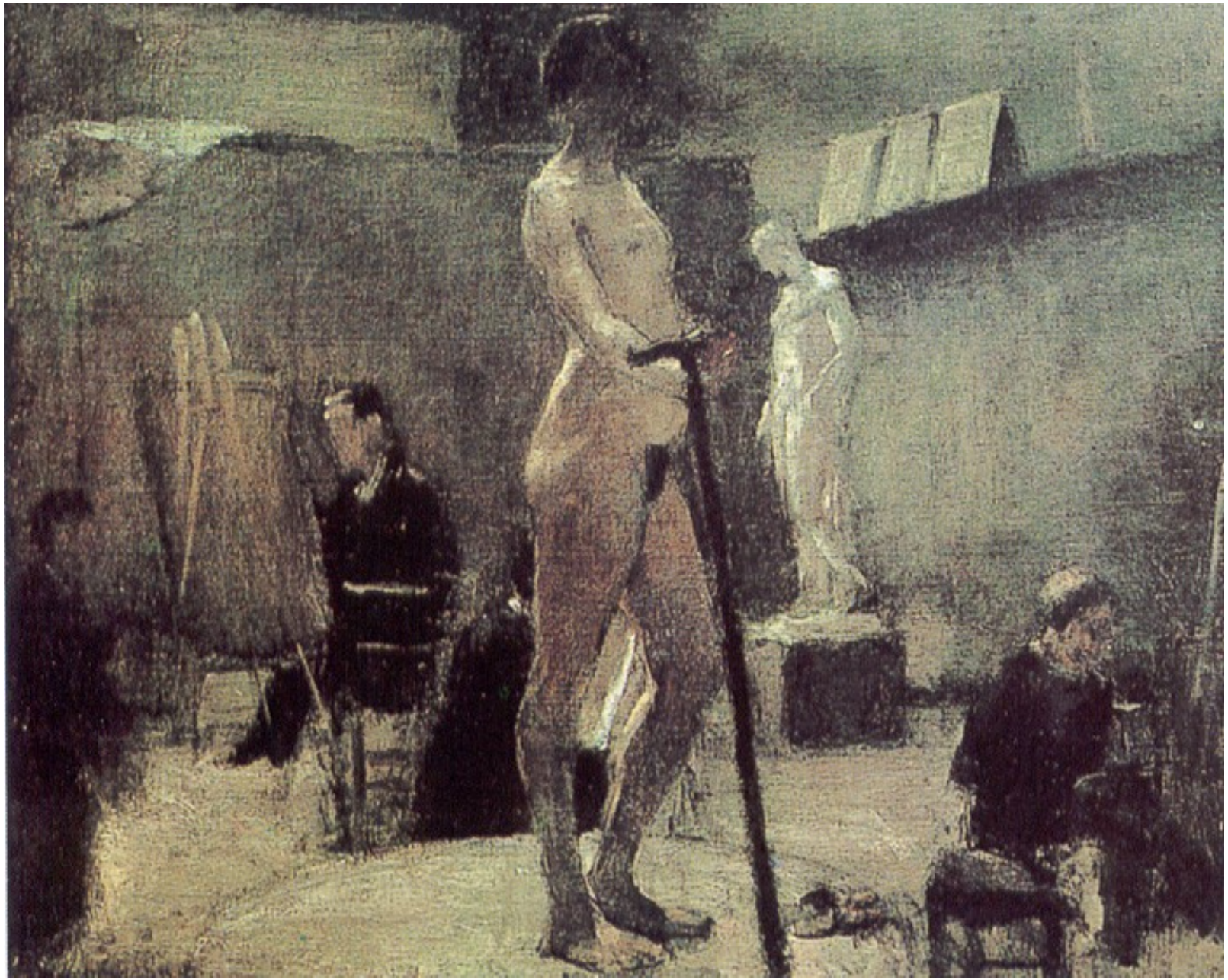
ACADEMIA

Hombre desnudo con espada.

Estudio de sotto in su
Subastado en Christie's N.Y. en 2007
Precio de salida 40.000 $

Con inscripción "Matisse H. alumno de M. Gustave Moreau"

"Lo que más me interesa no es ni la naturaleza muerta ni el paisaje, sino la figura humana"



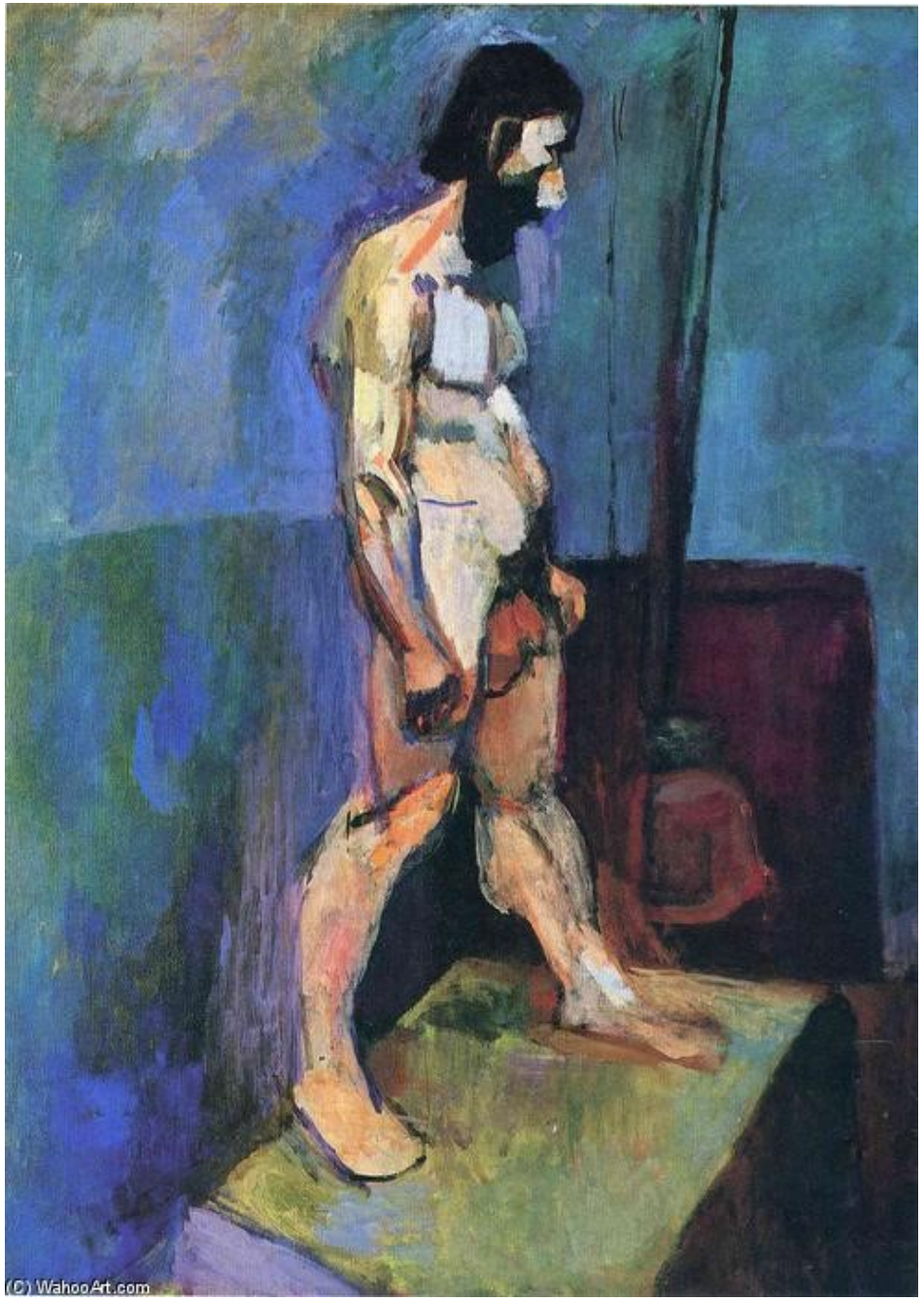
EL TALLER DE GUSTAVE MOREAU, 1895

TRES BAÑISTAS, 1879-1882 Paul Cézanne
Óleo/lienzo 55 x 52 cm
Museo de la Ciudad, Petit Palais Paris

Es posible que Pissarro no fuera el primero en señalar a Matisse la existencia de **Cézanne**, pero fue quien hizo manifiesta su importancia.

Matisse descubrió en Cézanne que la estructura de un cuadro es procurada por la meditada relación de sus colores constituyentes.

Tres bañistas , comprado en 1899 por Matisse a Ambroise Vollard, iba a permanecer en su poder hasta 1936, cuando lo cedió al Museo de la Ciudad de París, con la observación, en la carta acompañante, de que, durante treinta y siete años, le había «***sostenido espiritualmente en los momentos críticos de mi carrera de artista; he extraído de él mi fe y mi perseverancia».***



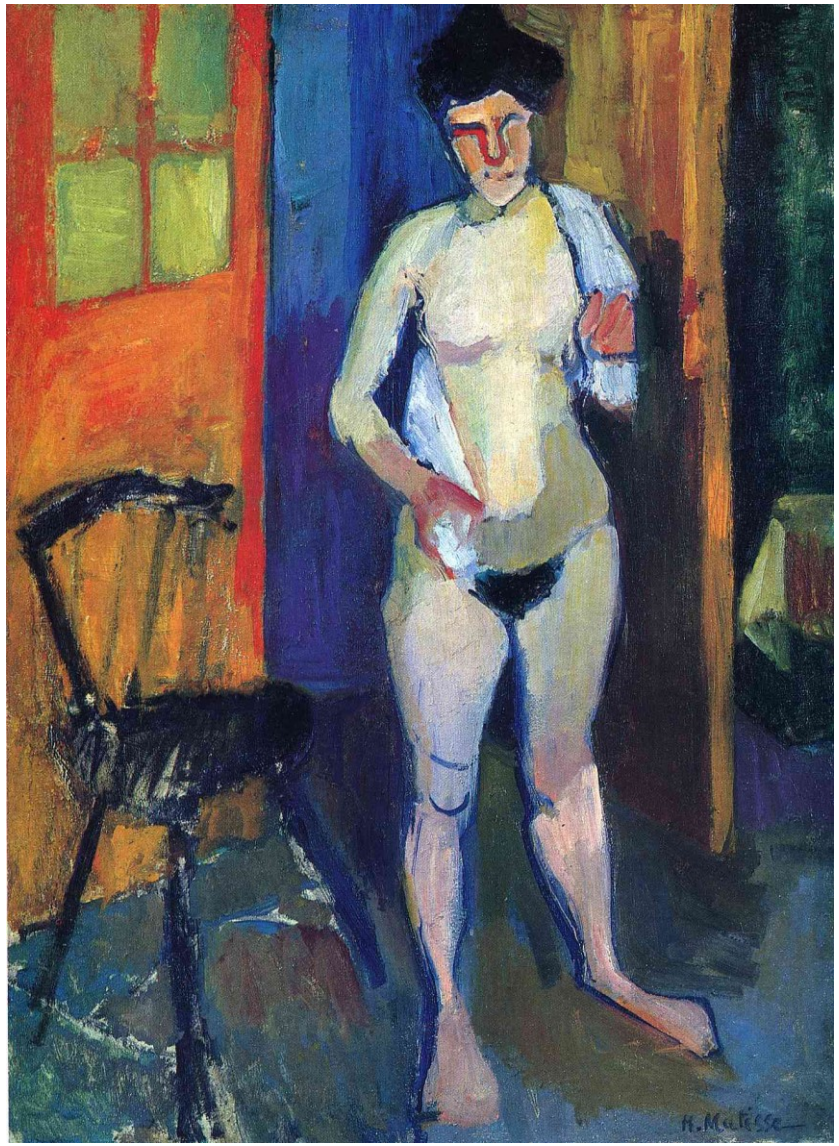
DESNUDO AZUL- HOMBRE DESNUDO
99 X 72,7 cm
1898 Museo de Arte Moderno de Nueva York

Al parecer fue un experimento espontáneo, un producto de su rebelión instintiva, con esta obra y guiado por Pisarro, Matisse se había encontrado a sí mismo y había llegado a estar seguro de su dirección.

Matisse insiste en **la solidez** como opuesta al "***encanto, levedad, fragilidad"*** de los impresionistas.

"Hay dos modos de expresar las cosas: uno es mostrarlas crudamente, el otro es evocarlas artísticamente".

La interrelación de pinceladas y manchas de color transcribe los valores de espacio y volumen a la manera de Cézanne de quien Matisse había adquirido **Tres bañistas** en la galería Vollard 1899.



Desnudo con una toalla blanca
1903 óleo/lienzo 81 x 59,5 cm
Subastado en Christie's por 7.815.000 euros 2015

«Lo que busco, ante todo, es la expresión... Soy incapaz de distinguir entre mi modo de sentir la vida y mi modo de expresarla... La expresión no consiste, a mi juicio, en la pasión reflejada en un rostro humano o denunciada por un ademán violento. Toda la ordenación de mi cuadro es expresiva. El lugar ocupado por las figuras o los objetos, los espacios vacíos que los rodean, las proporciones, todo representa un papel. La composición es el arte de ordenar de una manera armoniosa los diversos elementos a disposición del pintor para la expresión de sus sentimientos.»

(NOTAS DE UN PINTOR. Henri Matisse)

El debut del guitarrista
Óleo/lienzo 55.2 x 46.4 cm.1903
Subastado en Christie’s Nueva York con un precio de salida de 3.000.000 €

MATISSE ESCULTOR

EL ESCLAVO 1900-1903

Su primer trabajo importante en escultura,

Está evidentemente influido por ***Hombre caminando*** de Rodin. Matisse llegó, inclusive, a pedir a Rodin que lo tomara como discípulo, pero Rodin al parecer le desairó, con el resultado de que Matisse recurrió a Bourdelle para su instrucción.

La escultura siempre presentó un papel importante, aunque subordinado, en la carrera de Matisse, desde este temprano Esclavo de 1900 hasta el Crucifijo que modeló para la capilla de Vence al final de su vida.

Personajes fundamentales:

Gustave Moreau
Camille Pisarro
Paul Cézanne
John Peter Russell

Modo de pintar

Primero hay que tener una clara visión de toda la composición en la mente.

Luego viene la elección de los colores basada en la observación, en el sentir y en la misma naturaleza de cada experiencia, lo que supone que no hay una teoría a priori del color como la que Seurat había tratado de establecer.

El artista debe hallar cada vez un color o un matiz que corresponda a sus sensaciones .

Llega un momento en que cada parte ha hallado su definida relación y en adelante será imposible añadir una pincelada sin tener que pintarlo de nuevo por completo.

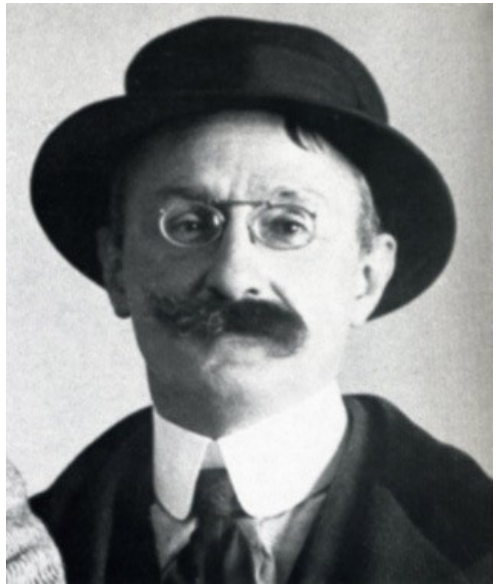
“Los colores eran para nosotros cartuchos de dinamita”

ANDRE DERAIN

“Lo que sueño es una arte de equilibrio, de pureza y serenidad, desprovisto de temas inquietantes o deprimentes, un arte que podría ser para todo trabajador mental, tanto para el hombre de negocios como para el hombre de letras, por ejemplo, un alivio, influencia calmante en la mente, algo así como un buen sillón que proporciona relajación de la fatiga física”

HENRI MATISSE

HENRI MATISSE

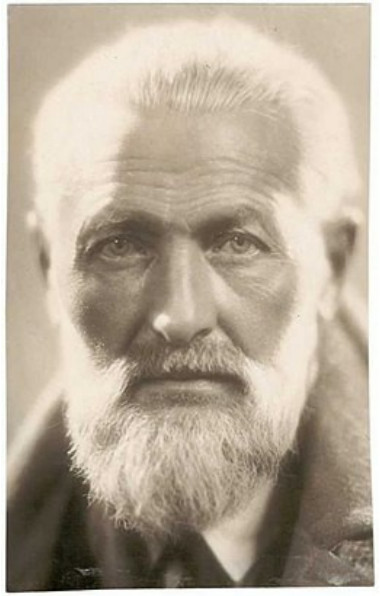


ALBERT MARQUET

GEORGES ROUAULT

ANDRE DERAIN

JACQUELINE MARVAL

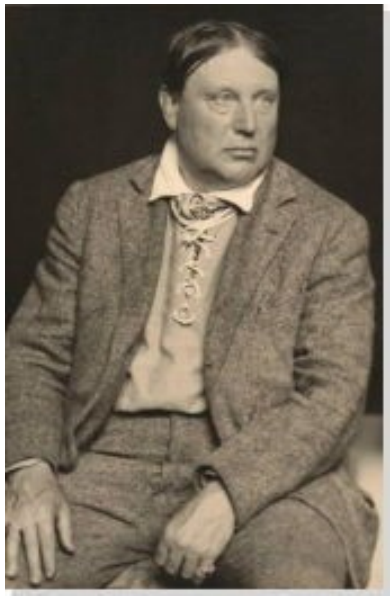


KEES VAN DONGEN

HENRI MANGUIN

JEAN METZINGER

RAOUL DUFY



MAURICE DE VLAMINCK

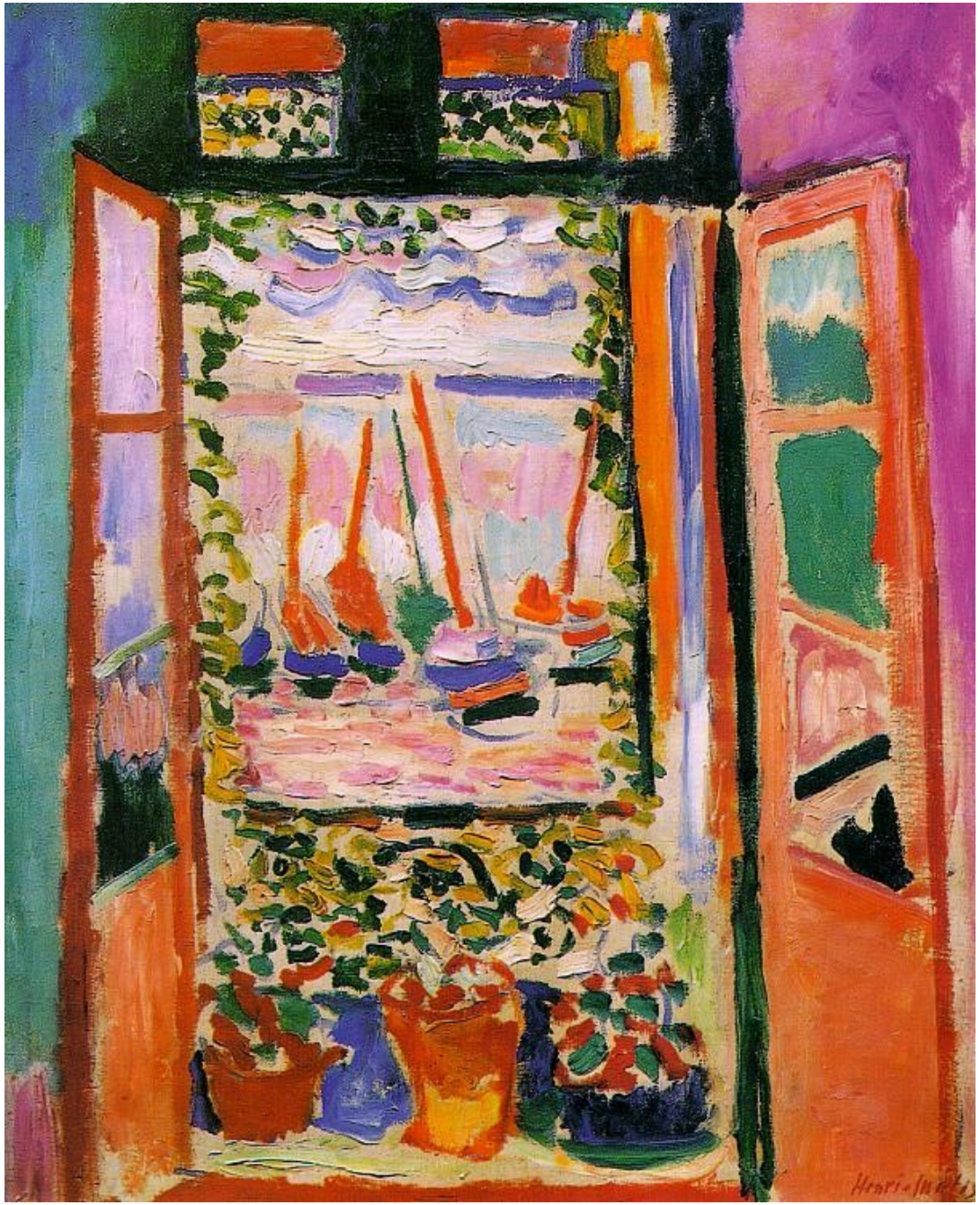
COLLIOURE, Francia

El 16 de mayo de 1905 llegó a Collioure, en el sur de Francia. Pronto invitó al pintor André Derain (1880-1954), a unirse a él.

Cuando el verano Fauve llegó a su fin, Derain dejó Collioure con 30 pinturas, 20 dibujos y unos 50 bocetos, para no volver jamás

Matisse partió unos días después trayendo a París 15 pinturas terminadas, 40 acuarelas, más de 100 dibujos.

Regresó a Collioure en los veranos de 1906, 1907, 1911 y 1914.



VENTANA ABIERTA, COLLIOURE
1903
National Galery of Art, Washington

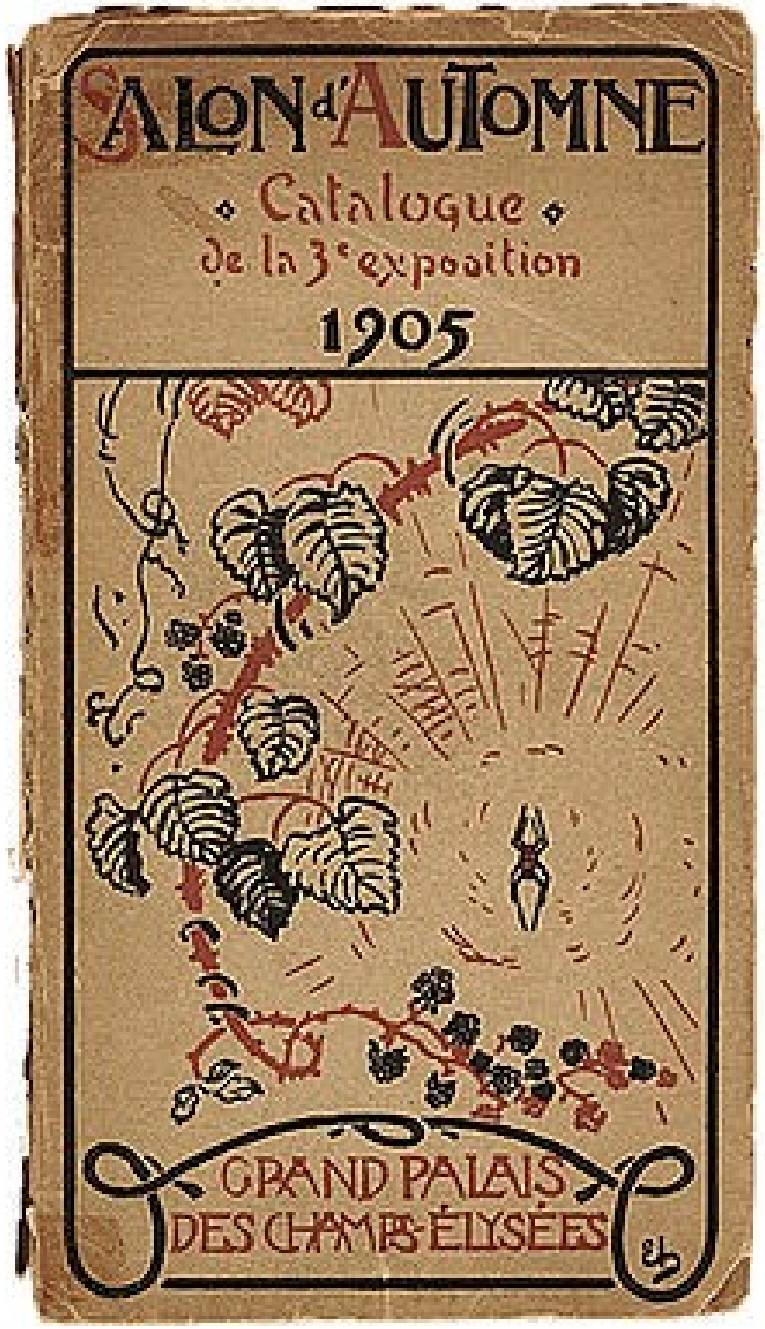
"Los colores deben ser utilizados en su plenitud" (Cézanne)

«Quiero un arte de equilibrio y de pureza, que no inquiete ni turbe» (Matisse)

Búsqueda del poder expresivo de los colores puros, brillantes y de las formas simples; como resultado la representación realista de la naturaleza permanece en un segundo plano.

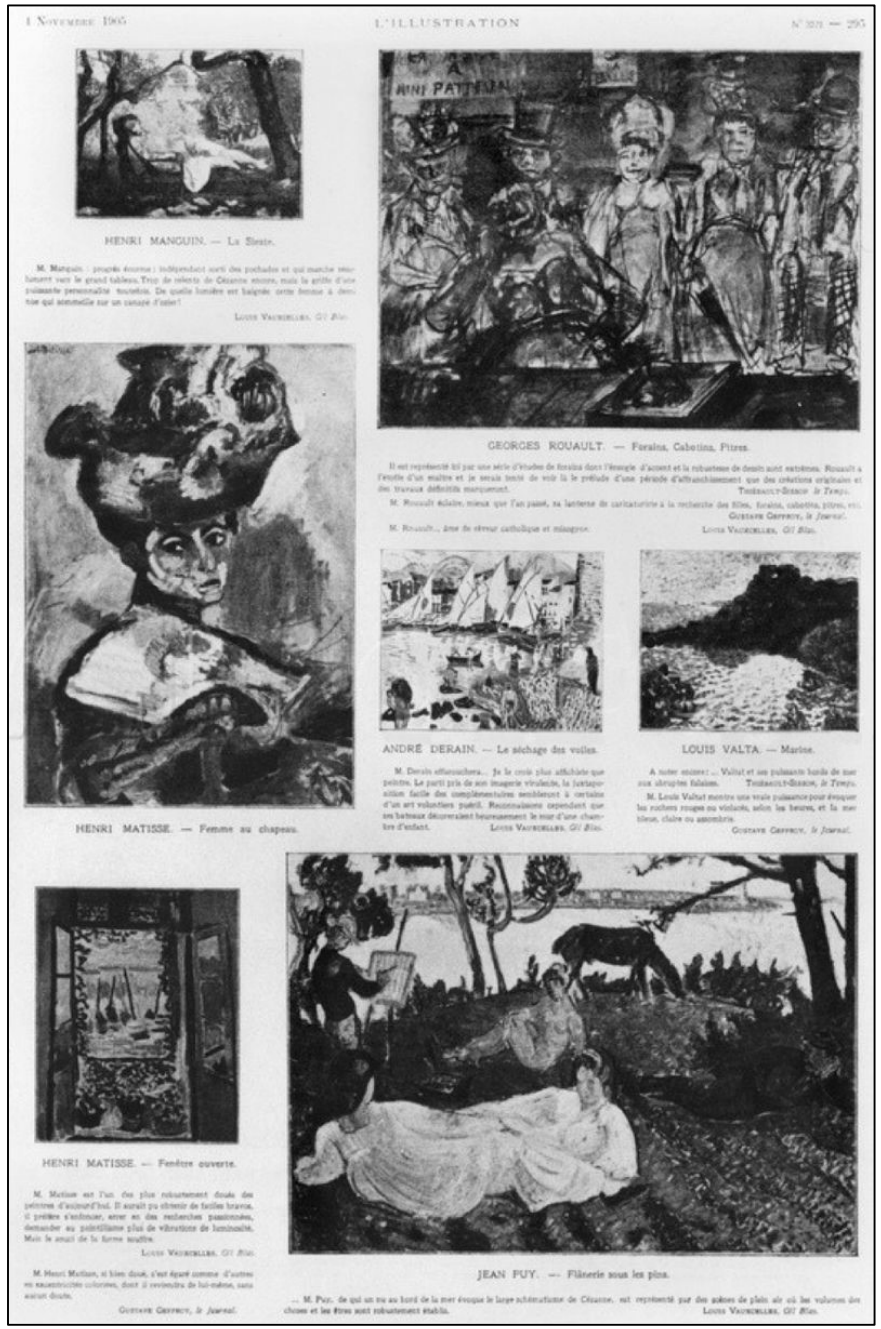
Para Matisse el color no solo es un mero instrumento de sentimientos subjetivos , sino que se convertirá en la luz misma.

"Notas de un pintor" Será el primer relato de Matisse publicado el 25 de diciembre de 1908 en la "Grande revue", inmediatamente traducido al alemán y al ruso y leído por los artistas. Texto esencial para la comprensión de una gran obra de arte del siglo XX.



SALÓN DE OTOÑO 1905

El escándalo que las obras de los fauves provocaron se tradujo rápidamente en un gran éxito en los círculos artísticos, lo que consolidó su identidad como grupo y les impulsó a dar continuidad a sus investigaciones pictóricas.



4 Novembre 1905 L'ILLUSTRATION N° 3171 — 295

HENRI MANGUIN. — La Sieste.

M. Manguin... progrès énorme ; indépendant sorti des pochades et qui marche résolument vers le grand tableau. Trop de relents de Cézanne encore, mais la griffe d'une puissante personnalité toutefois. De quelle lumière est baignée cette femme à demi vue qui sommeille sur un canapé d'osier !

Louis Vauxcelles, *Gil Blas*.

HENRI MATISSE. — Femme au chapeau.

GEORGES ROUAULT. — Forains, Cabotins, Pitres.

Il est représenté ici par une série d'études de forains dont l'énergie d'accent et la robustesse de dessin sont extrêmes. Rouault a l'étoffe d'un maître et je serais tenté de voir là le prélude d'une période d'affranchissement que des créations originales et des travaux définitifs marqueront.

Théodore-Joseph Debroux, *le Temps*.

M. Rouault, autre, mieux que l'an passé, sa lanterne de caricaturiste à la recherche des filles, forains, cabotins, pitres, etc.

Gustave Geffroy, *le Journal*.

M. Rouault... âme de rêveur catholique et mélancolique.

Louis Vauxcelles, *Gil Blas*.

ANDRÉ DERAIN. — Le séchage des voiles.

M. Derain effarouchera... Je le crois plus affichiste que peintre. Le parti pris de son imagerie virulente, la juxtaposition facile des complémentaires sembleront à certains d'un art volontiers puéril. Reconnaissons cependant que ces bariolages décorativement le mur d'une chambre d'enfant.

Louis Vauxcelles, *Gil Blas*.

LOUIS VALTAT. — Marine.

A noter encore : ... Valtat et ses puissants bonds de mer aux abruptes falaises.

Théodore-Joseph Debroux, *le Temps*.

M. Louis Valtat montre une vraie puissance pour évoquer les rochers rouges ou violets, selon les heures, et la mer bleue, claire ou assombrie.

Gustave Geffroy, *le Journal*.

HENRI MATISSE. — Fenêtre ouverte.

M. Matisse est l'un des plus robustement doués des peintres d'aujourd'hui. Il aurait pu obtenir de faciles bravos, il préfère s'enfoncer, errer en des recherches passionnées, demander au pointillisme plus de vibrations de luminosité. Mais le souci de la forme soutient.

Louis Vauxcelles, *Gil Blas*.

M. Henri Matisse, si bien doué, s'est égaré comme d'autres en saugrenuités coloristes, dont il reviendra de lui-même, sans aucun doute.

Gustave Geffroy, *le Journal*.

JEAN PUY. — Flânerie sous les pins.

... M. Puy, de qui on vu au bord de la mer évoque le large architecturer de Cézanne, est représenté par des arbres de plein air où les volumes des choses et les êtres sont robustement établis.

Louis Vauxcelles, *Gil Blas*.

Artículo aparecido el 4 de noviembre de 1905 que consagró a los fauves

Publicado en L'Illustration , 4 de noviembre de 1905, Les Fauves: Exposition au Salon d'automne .

EL FAUVISMO (1904-1908)

Louis Vauxcelles (1870-1943) uno de los críticos de arte más influyentes de inicios del siglo XX. Es conocido por haber dado nombre al Fauvismo y al Cubismo .

"En el centro de la sala, un torso de niño y un pequeño busto en mármol de Albert Marque, que modela primorosamente. El candor de esos bustos sorprende en medio de la orgía de tonos puros: Donatello entre las fieras…" *(Donatello parmi les Fauves)*

Louis Vauxcelles

Vauxcelles describió el grupo de 'Fauves’:

“Un movimiento que considero peligroso (a pesar de la gran simpatía que tengo por sus perpetradores) está tomando forma entre un pequeño clan de jóvenes. Se ha establecido una capilla, dos sacerdotes arrogantes oficiando. Los señores Derain y Matisse; unas pocas docenas de catecúmenos inocentes han recibido su bautismo.

Su dogma equivale a un esquemático vacilante que proscribe el modelado y los volúmenes en nombre de lo que no sé qué abstracción pictórica. Esta nueva religión difícilmente me atrae. No creo en este Renacimiento ... Sr Matisse, fauve-en-jefe; Sr. Derain, diputado fauve; Señores Othon Friesz y Dufy, fauves en la asistencia ... y Señor Delaunay (un alumno de catorce años de M. Metzinger ...), fauvelet infantil.

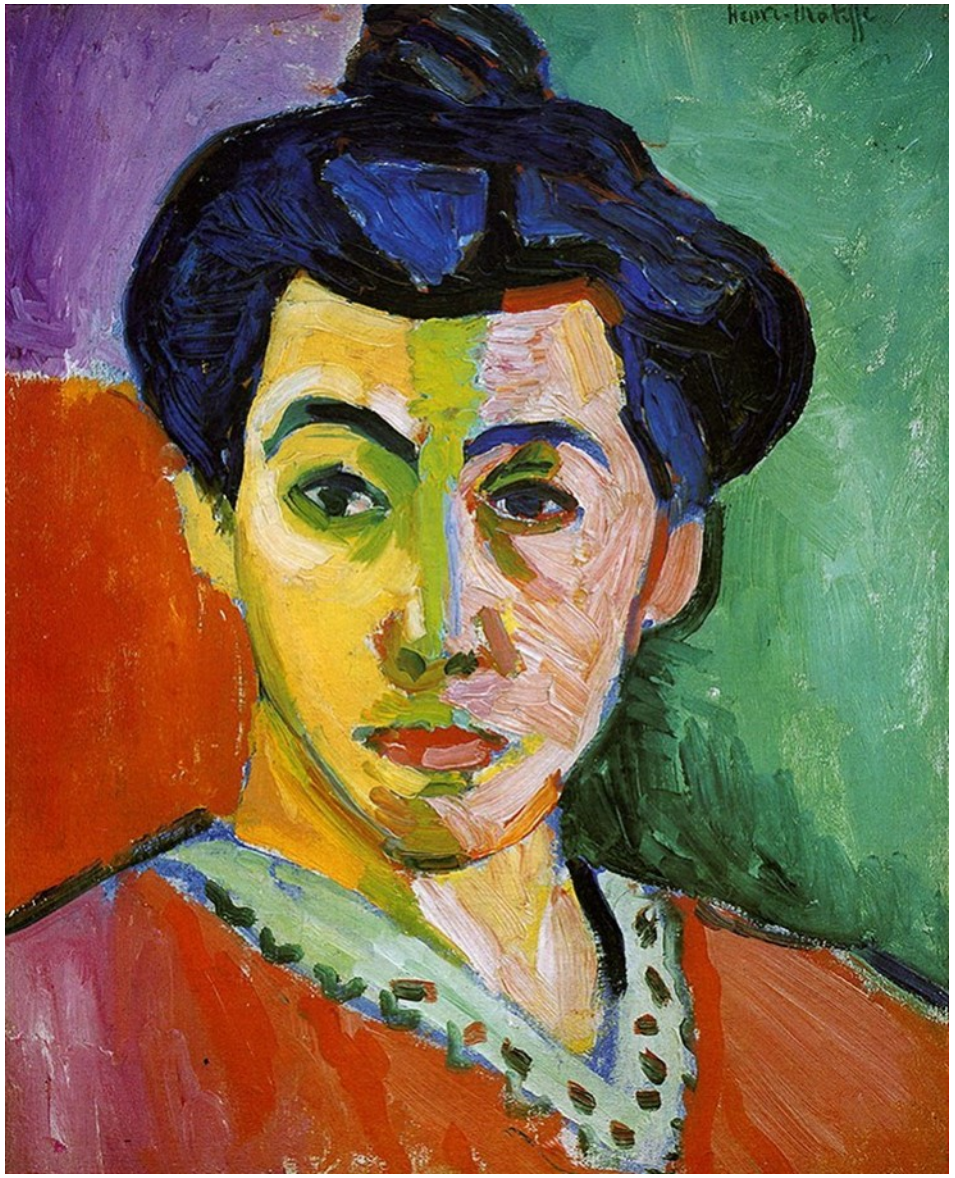
(Vauxcelles, en la revista literaria **Gil Blas**, 20 de marzo de 1907)

“La raya verde” Madame Matisse
1905, óleo / lienzo, 42 x 32 cm,
Museo Nacional de Arte, Copenhague

Imagen emblemática del fauvismo. A Matisse le interesa más pintar un cuadro que hacer un retrato de su mujer.

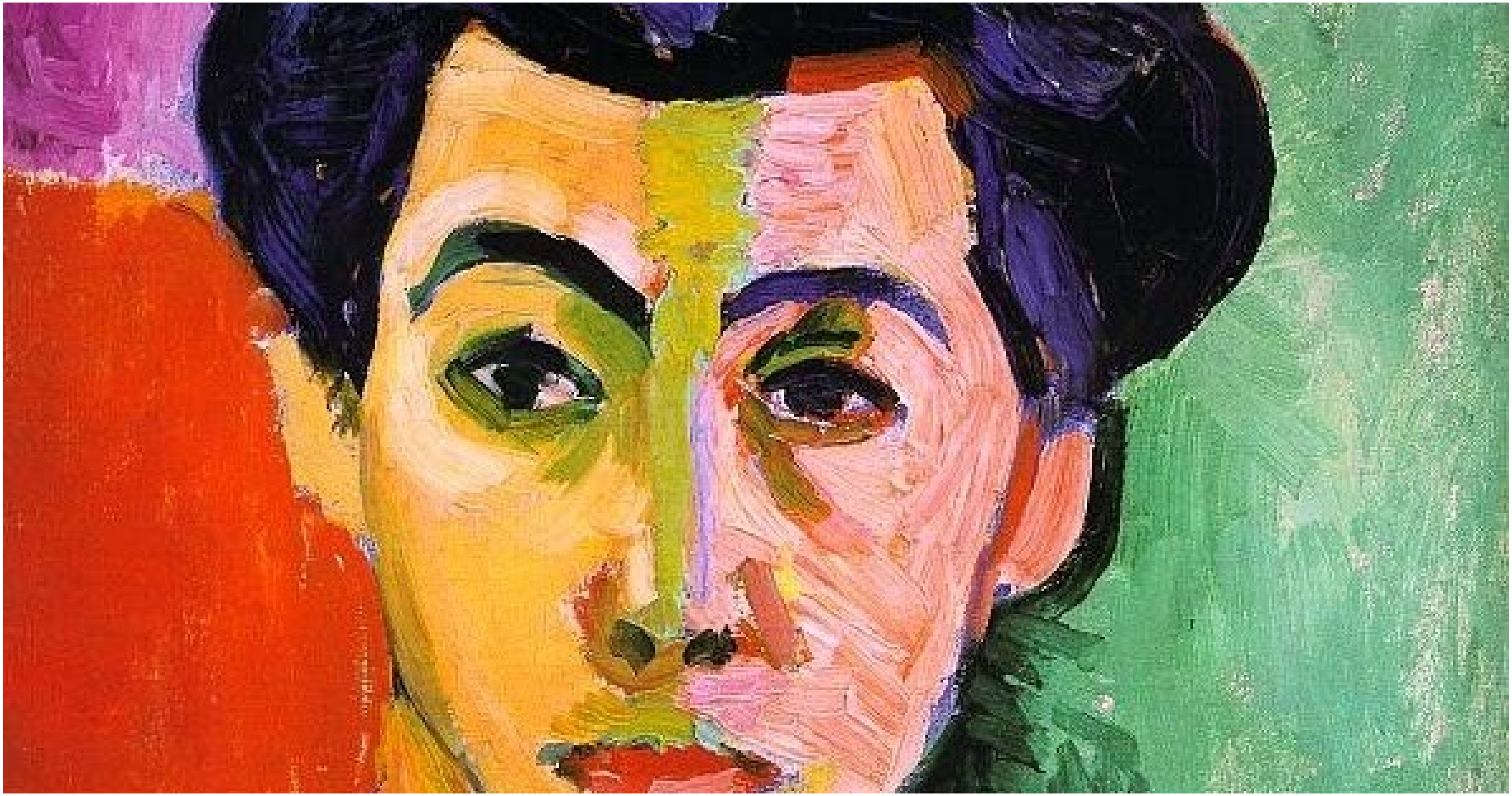
Escandalosa para el gusto artístico tradicional por el uso de colores puros sin relación directa con el tono local del motivo.
Construye el cuadro mediante la interacción de planos y yuxtaposiciones del color. Las manchas de color potencian su efecto sin entrar en conflicto unas con otras.

La mitad amarilla del rostro parece avanzar mientras que la naranjada se retrae hacia el fondo verde lo mismo ocurre con el rojo del vestido se iguala con su fondo del mismo color.



Amelie Perayre con la que se casó y tuvo dos hijos, creyó en el talento de Matisse desde un principio.

Lo importante para Matisse no era el motivo en sí, sino la manera de pintar; el fondo como el retrato forma un conjunto indivisible del que resulta toda la obra.

El parecido físico le resultaba intrascendente.

La estructura del cuadro proclama así su autonomía respecto del orden de la naturaleza