

HENRI MATISSE

-ENTRE ODALISCAS Y MONJAS-

Javier Blanco Planelles

Goldfish, 1912, óleo/lienzo, 146 x 97 cm
(Museo Pushkin , Moscú)

Esta pintura es una ilustración de algunos de los temas principales en la pintura de Matisse:

- Uso de colores complementarios
- Búsqueda de un paraíso idílico
- Atracción por la relajación contemplativa para el espectador.
- Compleja construcción del espacio pictórico.
- Matisse alternó las fases realistas con otras decorativas durante toda su vida.

MADAME MATISSE

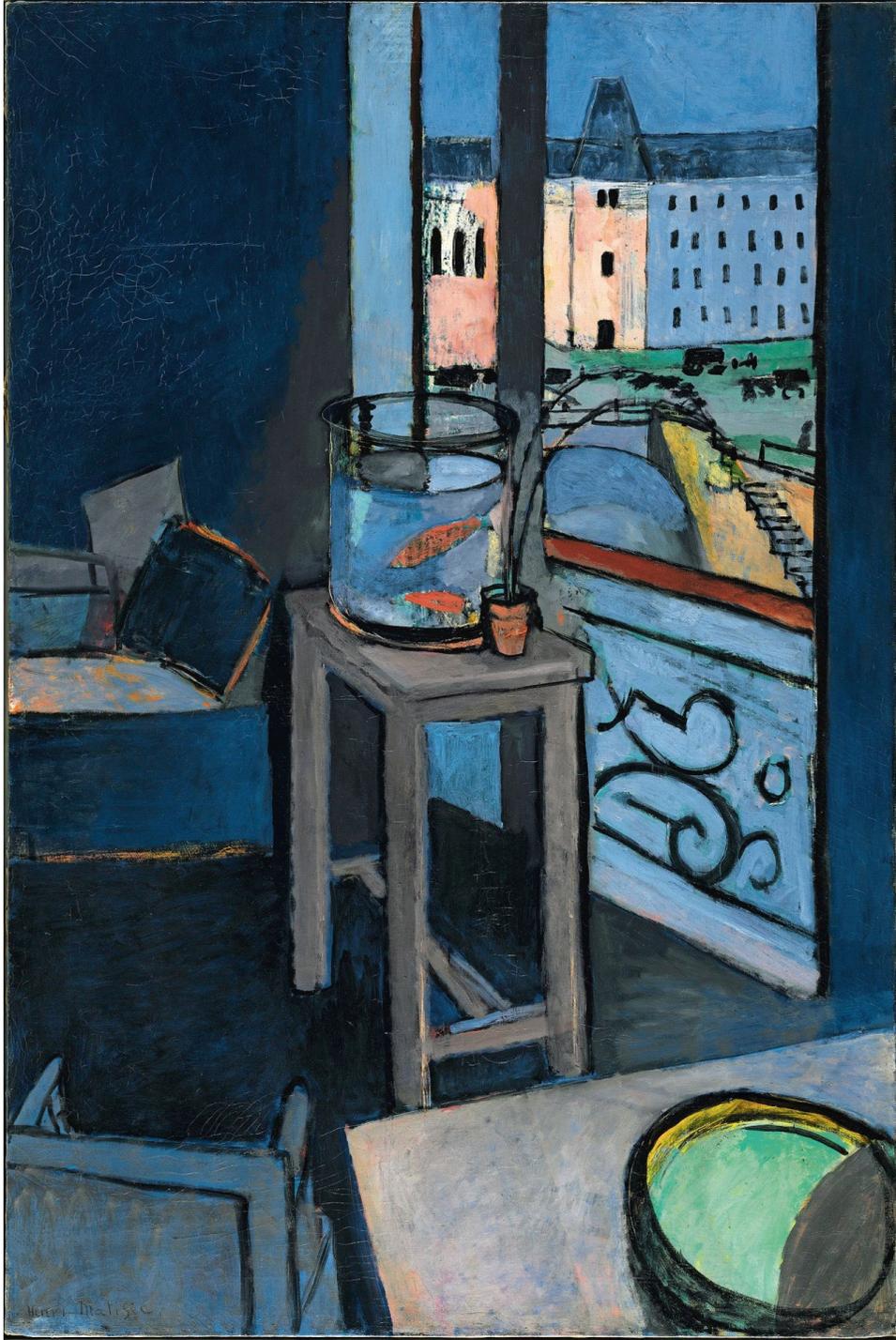
1913 óleo / lienzo, 146 x 97,7 cm, Hermitage, San Petersburgo

Siete años después de *La raya verde* el mismo tema recibe un tratamiento aún más sintético.

Pintado en el jardín de su casa en Issy-les-Moulineaux, cerca de París. Amelie posó en una silla verde de jardín, luciendo elegante. Su pose se transmite de forma precisa pero sencilla y elegante.

El artista hizo uso del esquema tradicional de un retrato oficial de la sociedad, pero le dio una resonancia totalmente poco tradicional. El rostro en un tono verdoso.

El contorno simple y los rasgos severamente esquemáticos recuerdan una máscara, algo que no solo oculta la esencia interior del modelo, sino que encarna un contenido misterioso que no puede explicarse con lógica o claridad. En 1914, esta pintura, que disfrutó de un éxito fenomenal entre la crítica contemporánea,

Los peces

1914, óleo / lienzo, 147 x 97 cm

Centro Pompidou, París)

A pesar de la intensidad de los colores, las obras de Matisse son siempre muy relajantes.

Era un auténtico maestro a la hora de combinar de forma armónica los colores y también en la distribución de los diferentes elementos del cuadro, buscando siempre el equilibrio perfecto de los volúmenes.

En los años previos a la Primera Guerra Mundial y durante la misma, Matisse dejó de lado el color explosivo y las líneas fáciles que ya lo habían hecho famoso y comenzó a lidiar con los colores apisonados y los estilos sobrios y analíticos del cubismo.

RETRATO DE YVONNE LANDSBERG

*(hermana de un amigo del pintor de origen
brasileño)* 1914. Óleo /lienzo 147.3 x 97.5
cm Museo Arte Filadelfia, USA

3 de agosto 1914 estalla la I Guerra Mundial, en 1917 sus dos hijos Jean y Pierre tomarán parte en el conflicto. Matisse se retira a Niza.

- Utilización austera de gama de colores
- Reducción de las formas a estructura geométricas .
- Gracias al cubismo Matisse podía reforzar su tendencia a la simplificación geométrica.
- Gama de colores oscurecida.
- Desapareciendo los tonos naturales.
- Durante la guerra el negro toma el papel que antes tenía adjudicado el verde

- Rostro primitivo construido con capas de color oscuro.
- Utiliza el extremo de madera del pincel para incidir líneas alrededor del retrato, a través del pigmento grueso, líneas que parecen moverse como corazones palpitantes.
- Obra demasiado atrevida para los Landsberg que decidieron no comprarla, finalmente se vendió en Nueva York

LA LECCIÓN DE PIANO

1916, óleo /lienzo, 245 x 212 cm, MOMA, Nueva York

Influido por el cubismo.

Su hijo Pierre, de dieciséis años, tocando el piano. Años más tarde Pierre dijo : ***Sí, fui yo, y no tienes idea de cuánto detestaba esas lecciones de piano***".

Enfrenta dos ideas contrapuestas: el estudio o la disciplina y el ***dolce far niente***.

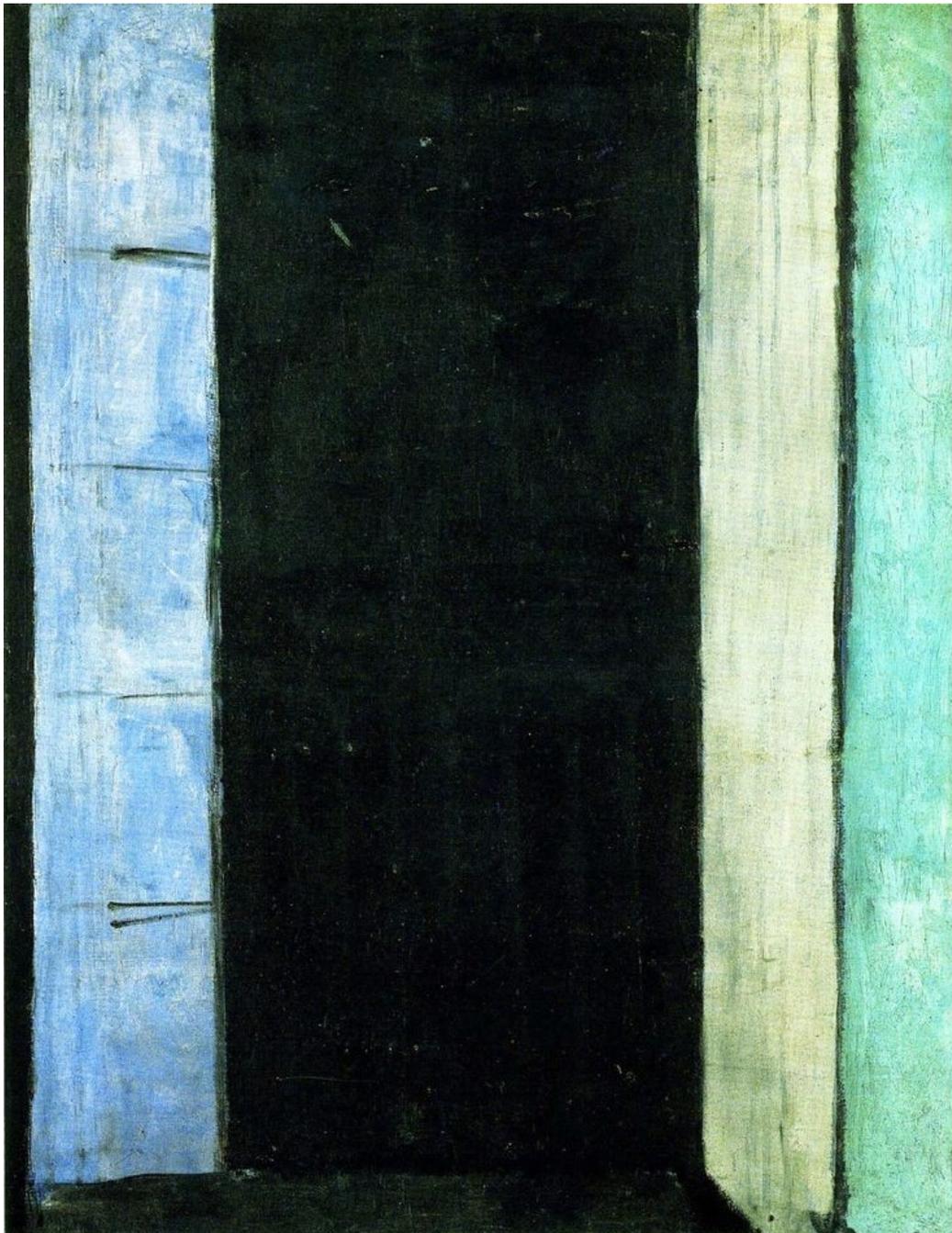
El salón de la casa de Matisse en Issy-les-Moulineaux, (afueras de París).

Verano porque tienen el balcón abierto de par en par,.

Esquina inferior izquierda, figura femenina desnuda en bronce de Matisse titulada Figura decorativa.

La mujer en tonos blancos, sentada en un taburete alto, la profesora de piano. Es una figura rígida, y vestida con una decente falda larga, contrasta con la pose relajada y sensual de la escultura de bronce.

Son la obligación y el placer respectivamente. Vela y metrónomo sobre el piano marcan el paso del tiempo .

VENTANA EN COLLIOURE, 1914

Pintada tras abandonar Paris al comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Matisse se acerca a una etapa en que son frecuentes las grandes superficies en negro como fondo.

Matisse se aproxima a la abstracción.

Anticipa la obra de Malevtich.

Matisse ya tenía 45 años y no es aceptado en el Ejército.

Sus hijos son llamados a filas.

El pintor dona el dinero de sus pinturas a las tropas en el frente norte de Francia, escapa a Collioure , más tarde a Niza donde se entrevista con Renoir.

La inspiración inicial para esta escultura provino del interés de Matisse en ***La noche*** de Miguel Ángel , una figura reclinada alegórica en la Capilla de los Medici, Florencia.

Matisse estudió asiduamente una réplica en el Musée des Artes Decorativas de Niza.

Le impresionó el hecho de que Miguel Ángel colocara su figura sobre una base inclinada hacia abajo, lo que impedía que pareciera pasiva y letárgica.

EL ORIENTALISMO

“Oriente se convirtió, tanto para las mentes como para las imaginaciones, en una especie de preocupación general”

Víctor Hugo

“El viaje a Argel se vuelve tan esencial para los pintores como la peregrinación a Italia. Aprenderán sobre el sol, estudiarán la luz, buscarán tipos originales, modales y actitudes primitivas y bíblicas”

Théophile Gautier

“Cuando Matisse murió me dejó sus odaliscas como su legado”

Pablo Picasso

LAS ODALISCAS

La palabra odalisca , del turco odalık , designa a una sirvienta que servía en el harén del sultán: por lo tanto, están presentes varios elementos y objetos que evocan esta dimensión oriental, como un abanico, joyas o un turbante. Ingres pintó una mujer desnuda vista de espaldas según el arquetipo de la época, es decir, en forma de mujer desnuda ofrecida a las miradas lascivamente asoleadas.

Las odaliscas de Matisse han sido descritas como "ficciones elaboradas" en las que el artista recreó la imagen del harén islámico utilizando modelos franceses presentados en su departamento de Niza.

Las telas, pantallas, alfombras, muebles y vestuarios recordaron el exotismo del "Oriente" y proporcionaron un tema para la preocupación de Matisse por la figura y los patrones elaborados de las telas exóticas.

- Las imágenes de las odaliscas fue para los europeos no solo invención y exploración de fantasías sexualizadas de prostitutas en lugares extranjeros, sino también invitación a los espectadores a disfrutar de estos deseos. Una especie de fetiche.
- La odalisca, una esclava o concubina del harén, fue un tema popular en el arte europeo durante el período colonial. Estas imágenes eróticas de mujeres en el "Oriente" geográficamente vago evocaban una vida de lujo e indolencia muy alejada de la sociedad industrial del siglo XIX .
- Las imágenes de odaliscas eran a menudo una cuestión de fantasía creativa e invención más que de documentación cultural. Se construyeron ambientes de harén en el estudio del artista utilizando modelos vestidos con trajes y una mezcla de accesorios exóticos.

LA ODALISCA MORENA.

François Boucher

Museo del Louvre 1745?

Óleo/lienzo 53 x 64 cm

Una mujer joven acostada entre telas y cojines, cubierta parcialmente solo con una camisa. Esta mujer sería la esposa del pintor .

La obra se basa en el pliegue: pliegue en la nalga, pliegue en el cuello a lo largo de la misma Y, pliegue de la ropa de cama, pliegue de tela de terciopelo azul, pliegue de alfombra .

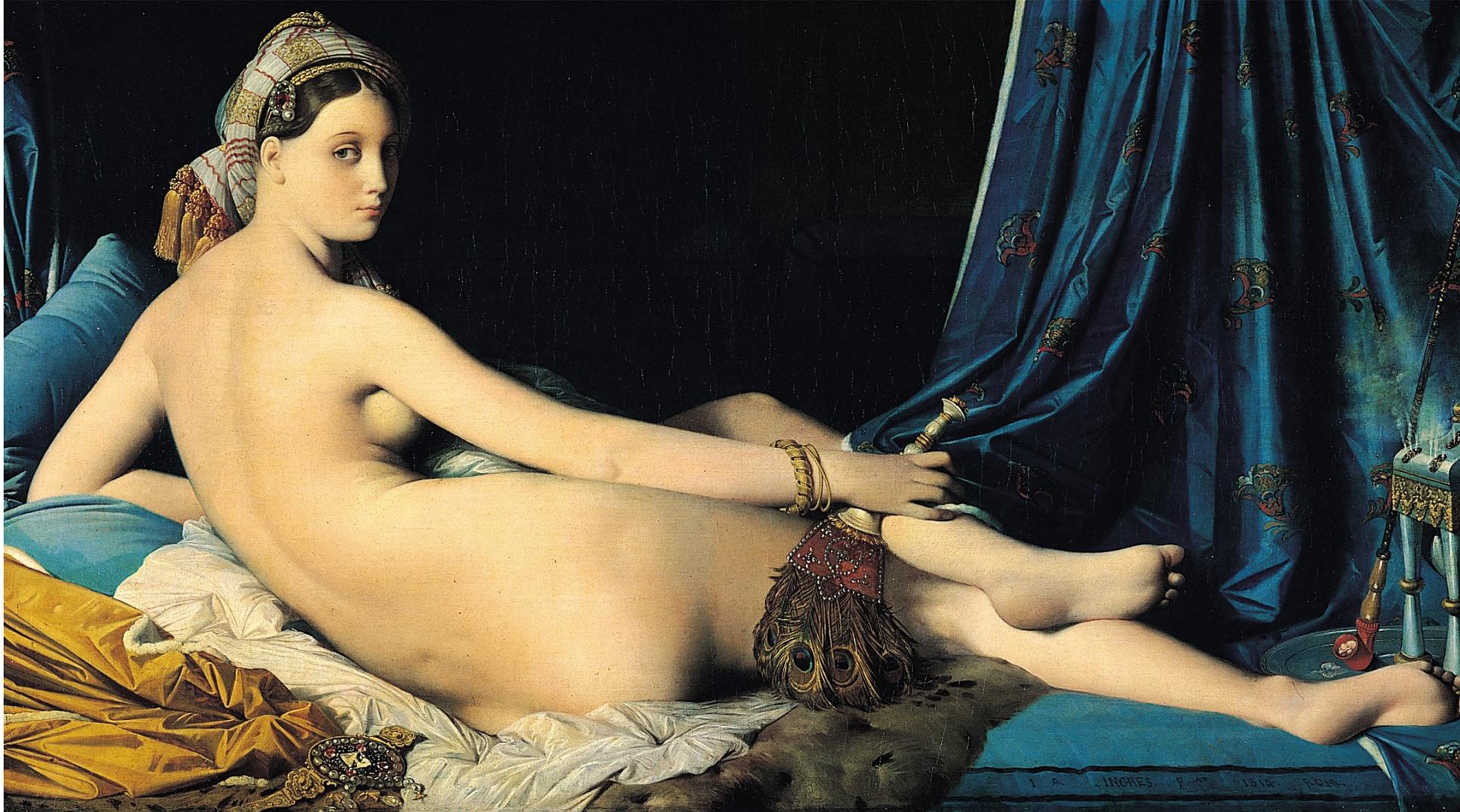
La firma del pintor está grabada en la mesa de centro .

La actitud de la joven es ambigua entre una vergüenza por la presencia del espectador voyeur o una invitación a unirse a ella .

LA GRAN ODALISCA

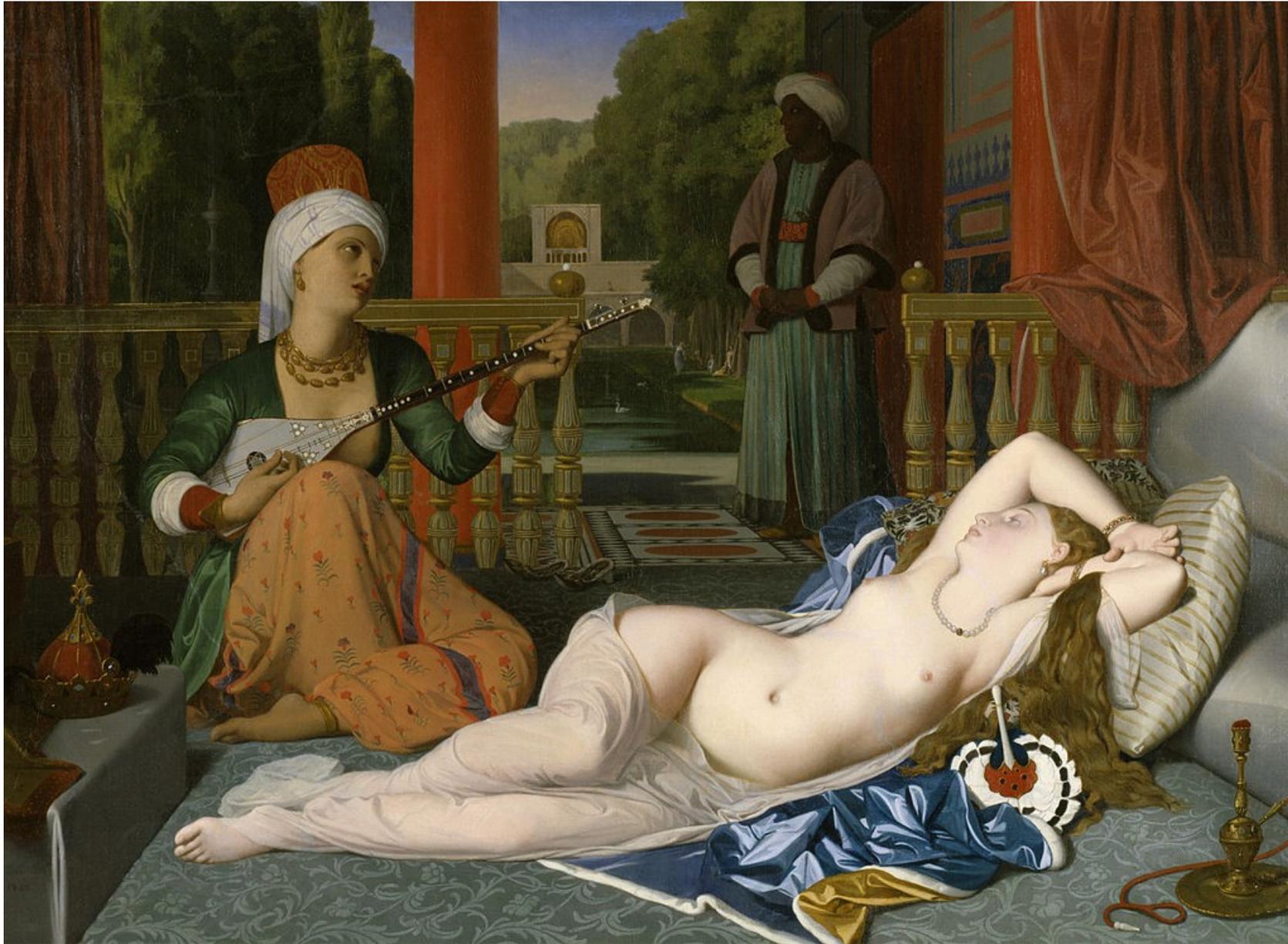
Jean-Auguste-Dominique Ingres 1814

Óleo/lienzo 72,1 x 100,3 cm Museo del Louvre, Paris

Ingres traspuso el tema del desnudo mitológico, cuya larga tradición se remonta al Renacimiento, a un Oriente imaginario.

Aunque Ingres nunca había viajado fuera de Europa, se sintió fascinado por los escritos sobre la sociedad turca, mezclando detalles de la escritura de viajes con sus propias fantasías.

J.-A.-D. Ingres, **Odaliska con esclava y eunuco**, 1839-1840.

Museo de Arte Fogg, Museos de Arte de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. Estados Unidos

De evidentes connotaciones sexuales , también muestra opio, que a menudo acompaña cuadros de prostitutas.

Este universo imaginario femenino encarnaba lo bello desde una perspectiva burguesa y patriarcal .

MUJERES EN ARGEL

Eugene Delacroix 1834

Museo del Louvre Óleo/lienzo 180 x 229 cm

El 11 de enero de 1832, dos años después de que los franceses ocuparan Argel, Delacroix partió hacia Marruecos. Acompañó a Charles de Mornay, jefe de la misión diplomática enviada por el rey Luis Felipe a la corte del sultán Moulay Abd al-Rahman.

De regreso, se detuvieron en Argel. Fue entonces cuando se dice que Delacroix cumplió su deseo de entrar en un harén musulmán.

Este cuadro admirado por **Baudelaire** y **Cézanne**, sirvió de fuente de inspiración a **Renoir**, **Matisse**, y **Picasso** sobre todo por su intenso colorido.

Vestidas al estilo de moda en Argel, las cuatro mujeres visten camisas de tela fina en blanco liso, estampado floral o texturas mate y brillantes en contraste.

Odalisca, una mujer argelina

Pierre-Auguste RENOIR

1870 Óleo / lienzo 69,2 x 122,6 cm

Galería Nacional de Arte Washington

A fines de la década de 1870, insatisfecho con la espontaneidad del impresionismo, Renoir se movió hacia un enfoque más tradicional y menos experimental.

Las pinturas de Renoir recuerdan el rico color de Tiziano y Rubens y la sensual belleza del arte francés del siglo XVIII.

Renoir visitó Argelia diez años después de pintar este cuadro por primera vez en 1880. Los objetos representados como la cerámica, las almohadas, los textiles y la ropa, probablemente eran productos europeos inspirados en diseños islámicos. Renoir buscó invocar un estado de ánimo en lugar de representar un momento y un lugar específicos.

MATISSE EN
ARGELIA

BISKRA,
Argelia

“El oasis de Biskra es muy hermoso. Llegas a comprender que necesitarías pasar varios años en estos países para explorarlos y que no puedes simplemente aplicar tu propia paleta y tu sistema ”.

Henri Matisse en una carta a su amigo Henri Manguin, 1906

El oasis de Biskra se hizo popular entre los artistas y escritores de las vanguardias del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos estaba Henri Matisse, que en la primavera de 1906 pasó dos semanas en Argelia y el oasis de Biskra.

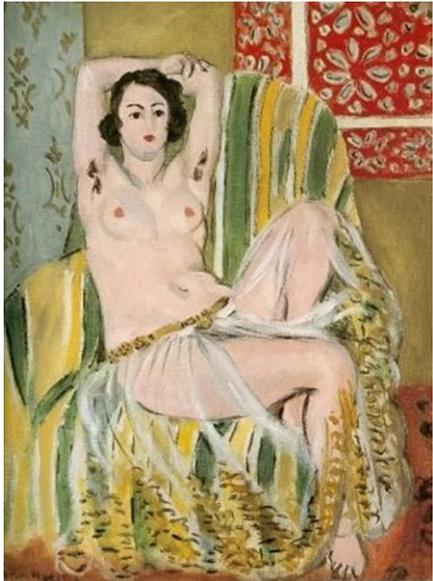
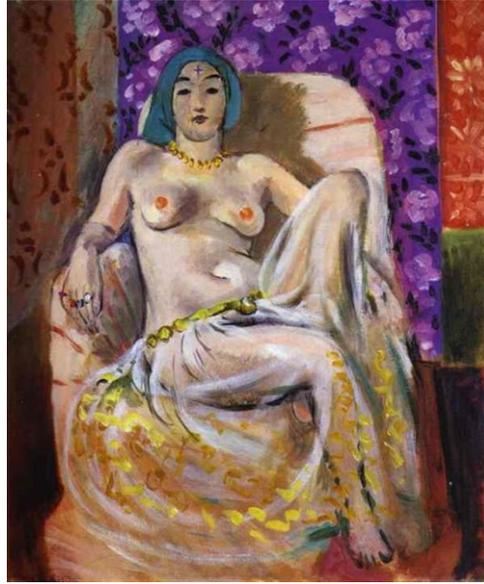

CALLE DE BISKRA

1906,
Statens Museum for Kunst,
Copenhagen

Único cuadro pintado durante las
dos semanas de su primer viaje a
Argelia en el oasis de Biskra

ODALISCAS DE MATISSE

En la década de 1920, Matisse se alejó del radicalismo de sus primeros lienzos fauve.

Los colores se volvieron más tenues, incluso naturalistas, y comenzó a pintar el tema académico tradicional de las odaliscas, o harén de mujeres.

Popularizadas durante la era colonial por artistas franceses como Jean-Léon Gérôme, las imágenes odaliscas encarnan típicamente una fantasía europea de sexualidad exótica y no occidental.

Desnudo azul (Souvenir de Biskra) , 1907

Óleo / lienzo, 92,1 x 140,3 cm

Colección de las hermanas Cone, Museo de Arte de Baltimore

El desnudo es duro y anguloso, tanto un homenaje a Cézanne como a la escultura que vio Matisse en Argelia.

También es una respuesta deliberada a los desnudos que se ven en el Salón de París: feos y duros en lugar de suaves y bonitos.

Esta fue la última pintura de Matisse comprada por **Leo y Gertrude Stein** y después adquirida por las hermanas Cone de Baltimore.

Pintado el mismo año que Picasso hizo **Las señoritas de Aviñón**

Desnuda acostada. Nu allongé I (Aurore)

Colección privada

Firmado, numerado 'Henri Matisse 3/10' y estampado con la marca de fundición 'Bingen-Costenoble, fondeur Paris' en la base
bronce patinado

34,3 x 50,2 x 28,6 cm

Concebida en Collioure en 1907 y emitida por Bingen-Costenoble, París, hacia 1908, esta obra es la número 3 de una edición de 10 más 1 prueba de artista numerada 0/10.

El café árabe

1911-13, óleo / lienzo , 176 x 210 cm
Museo Ermitage, San Petersburgo

Obra descrita como la pintura más importante del ciclo marroquí de Matisse.

Adquirido por el coleccionista ruso Serguei Shchukin le escribió a Matisse: "***Amo [la pintura] ahora más que las demás y la miro no menos de una hora al cada vez***".

Muestra la paz interior absoluta; figuras inmóviles, aisladas del mundo que las rodea. Se agrupan en torno a dos elementos centrales: el acuario con el pez dorado y el instrumento musical que se toca de fondo. Objetos que son origen del estado meditativo que mantiene a las figuras en su poder. Este estado de encantamiento se combina perfectamente con la magia del espacio expansivo del color turquesa y el gris claro tranquilo de las figuras, realzado por manchas de ocre cálido. La pintura al principio contenía observaciones más concretas de la naturaleza y una mayor variedad de colores, pero gradualmente todo lo superfluo fue eliminado y Matisse utilizó su simplificación expresiva para capturar el Espíritu de Oriente.

HENRI MATISSE Y PIERRE-AUGUSTE RENOIR

31 diciembre 1917. Un amigo en común dispuso que Matisse visitara a Renoir en su casa de Cagnes-sur-Mer. Aunque Renoir había estado sufriendo de artritis paralizante durante muchos años, todavía pintaba todos los días excepto los domingos.

Matisse admiró la fortaleza del viejo pintor y la dedicación inquebrantable a su arte. Matisse trajo algunas de sus pinturas recientes para la crítica del maestro en una segunda visita en enero de 1918.

Se hicieron buenos amigos y Matisse visitó a Renoir con frecuencia. Matisse nunca olvidaría las palabras de Renoir: ***“El dolor pasa, Matisse, pero la belleza permanece”***.

El ejemplo de Renoir como hombre y artista inspiró a Matisse a alejarse de la sombría austeridad y la “invención radical” de su producción parisina de la guerra. ***“Renoir le dio el ímpetu para hacer un nuevo contacto con su propia sensualidad”***. .

ORIENTALISMO

Odalisca sobre un sillón turco

- 1906 Viaja de Perpiñán a Argelia donde visita el oasis de Biskra.
- Trajo cerámicas, telas, tapices que utilizará mucho en sus cuadros.
- Las exposiciones 1893, 1894 y 1903 impactan a Matisse donde puede ver arte islámico, al igual que en el Louvre.
- En 1910-1911 Viaja a España
- Matisse hace suya la regla de la cerámica islámica:
  - Aplicación del color puro y plano.
  - Reducción del dibujo al empleo de la línea arabesca.
  - Tratamiento plano, sin perspectiva del espacio.
  - Empleo del ritmo en el trazo

"Las odaliscas fueron el fruto numeroso de una feliz nostalgia, de un bello y vivo sueño y de una experiencia vivida casi en éxtasis, de los días y las noches sumergido en la magia de un clima.

Una necesidad imperiosa de expresar este éxtasis, esta indolencia divina, en los ritmos coloreados, ritmos de figuras y colores solares y gustosos.

Con las odaliscas no renuncio a lo que recientemente había ganado, a estos avances plásticos de los que usted habla, sino que vuelvo a una vibración de la profundidad, admito de nuevo un cierto modelado y vuelvo a tomar posesión de un espacio donde el aire vuelve a circular.

De este modo se plantea un problema para mi: armonizar, equilibrar los tonos puros y los semitonos con el fin de asegurar el acorde y la unidad rítmica del cuadro ante el peligro que pueden constituir las estridencias cromáticas."

Escribió Matisse al escritor y escultor André Verdet.

Dedicó más de 50 pinturas a las eróticas odaliscas heredadas de la pintura de Ingres y de Delacroix .

Mostradas siempre en actitud complaciente

En la década de 1920, el trabajo de Matisse había tomado un giro clásico, cada vez más centrado en el tema del desnudo femenino e impulsado por la práctica del dibujo

Colores llamativos se oponen a otros pálidos. Las verticales de la pared del fondo se equilibran con la diagonal del cuerpo y el diván de la odalisca (Mujer esclava en el harén de un sultán y que está al servicio de las otras mujeres del harén / Mujer que se ofrece a los hombres mostrando sensualidad).

Odaliska con pantalón rojo (1921). Centro Pompidou

La gran mancha oscura de la mesa se compensa con los blancos del vestido de la mujer

Equilibrio entre blanco y negro conseguido con otra gran masa de color, como es todo el suelo de madera de la estancia.

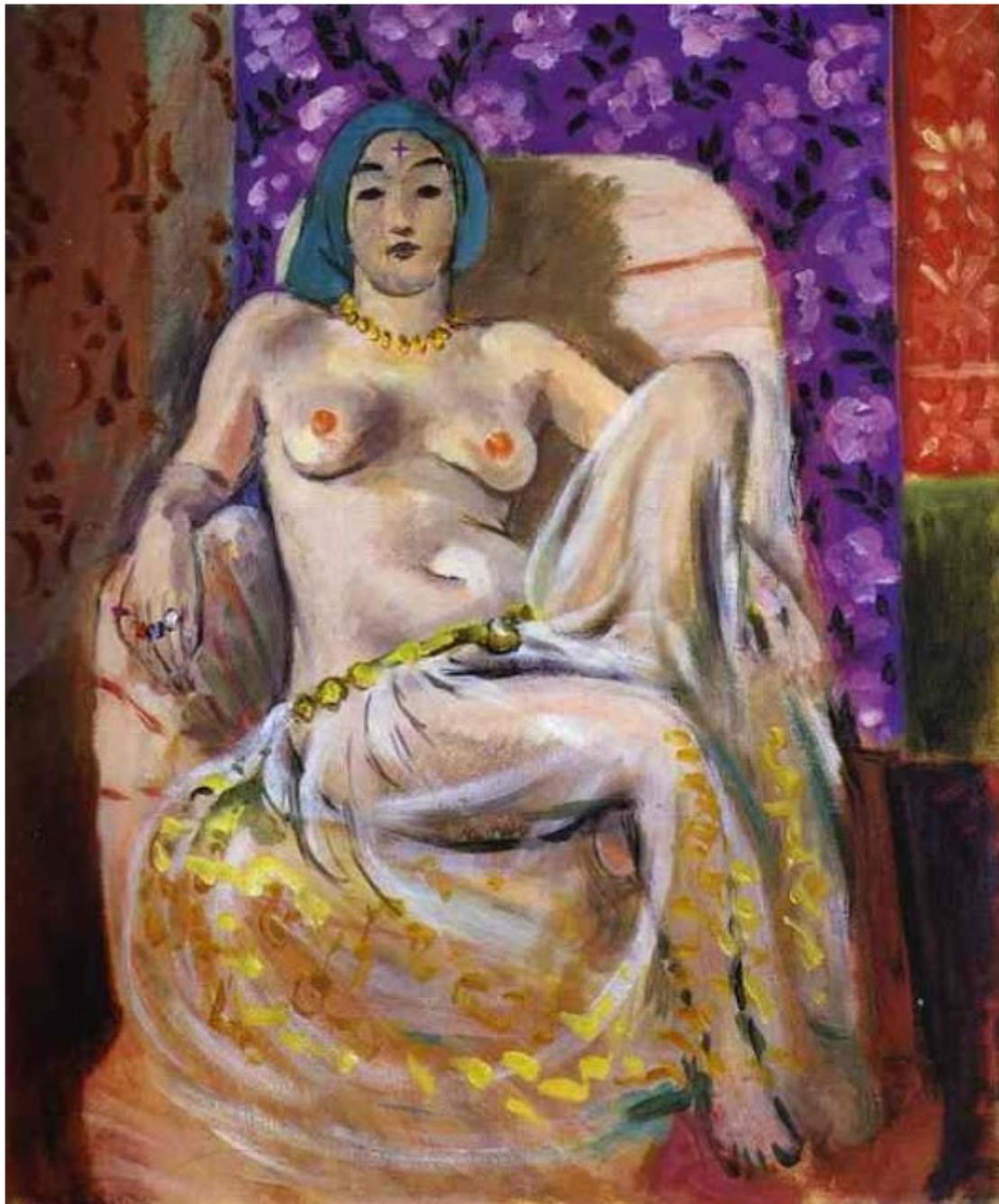
Todo es color

El fondo dividido en dos partes la pared lila y el cortinaje donde se repite de forma muy dinámica y ondulada las relaciones entre el blanco y el negro.

En el centro mayor repertorio de color con el jarrón de flores.

MESA NEGRA

1919 Óleo / tela 100 x 81 cm .Suiza,
colección particular.

LA RODILLA LEVANTADA

1922

Óleo/ lienzo 46,7 x 38,4 cm

Barnes Foundation Filadelfia, Estados Unidos

La modelo *Henriette Darricarrere*, una joven que tenía diecinueve años cuando él la conoce en 1920 y que sería su modelo exclusiva hasta 1927 y la mujer representada en prácticamente todas las odaliscas pintadas, dibujadas y esculpidas en esos siete años por *Matisse*.

, Matisse posa a una modelo europea, Henriette Darricarrère, con atuendo morisco; el pañuelo en la cabeza y el rostro en forma de máscara parecen diseñados para enfatizar la incognoscibilidad de la figura.

ODALISCA CON LOS BRAZOS LEVANTADOS

National Gallery, Washington

68 cm × 64 cm

1923

Henriette Darriacarrère fue la modelo para la mayoría de estas odaliscas, que evocan el mito de la mujer oriental como objeto de un deseo sin responsabilidades ni consecuencias.

El alto voltaje sensual de estas imágenes es el reverso erótico del Matisse más espiritual de los últimos años.

Estas imágenes eróticas de mujeres en el 'Oriente' geográficamente vago evocaban una vida de lujo e indolencia muy alejada de la sociedad industrial del siglo XIX y XX

DESNUDO EN UN SOFA

1923 Óleo/lienzo 50,8 x 61,0 cm

Museo Norton Pasadena, Estados Unidos

Con un pincel seco cargado de pintura negra trazó los contornos de este desnudo reclinado con mano enérgica.

El paisaje exterior sugiere una Francia provincial más que el Imperio Otomano.

Solo el fondo de papel pintado adornado con las formas reconocibles de las artes decorativas árabes alude al tema de la odalisca.

Matisse ha llevado la fantasía de una esclava sexual a su sala de estar, colocando la subyugación sexual femenina como parte de la vida cotidiana.

La composición mantiene en perfecto equilibrio el rojo (la silla, las flores), el blanco (la sábana, el jarrón) y el negro (los contornos del cuerpo y el atrevido fondo estampado)..

ODALISCA CON MAGNOLIAS 1923

col. Priv. Subastado en Christie's 2018. Óleo / lienzo,
60,5 x 81,1 cm Pintado en Niza, 1923

Recostada, muy sensual, resguardada de miradas ajenas por un biombo decorado con una tela de flores azules y delante del cual aparece un jarrón con unas magnolias..

En muchos de los cuadros de Van Dongen, de Kirchner o de Matisse, da la impresión de que el pintor y la modelo acaban de salir de un tórrido encuentro:

Para el espectador de la época, no resulta difícil identificar a la modelo: pertenece a ese grupo anónimo de mujeres de clase baja que viven en gran medida de su disponibilidad sexual (amantes de artistas pobres, prostitutas, coristas, camareras, etc.). Aunque a veces se hallan retratadas como profesionales que posan a cambio de unos ingresos, normalmente las modelos aparecen descritas como parte de los bienes personales del pintor,

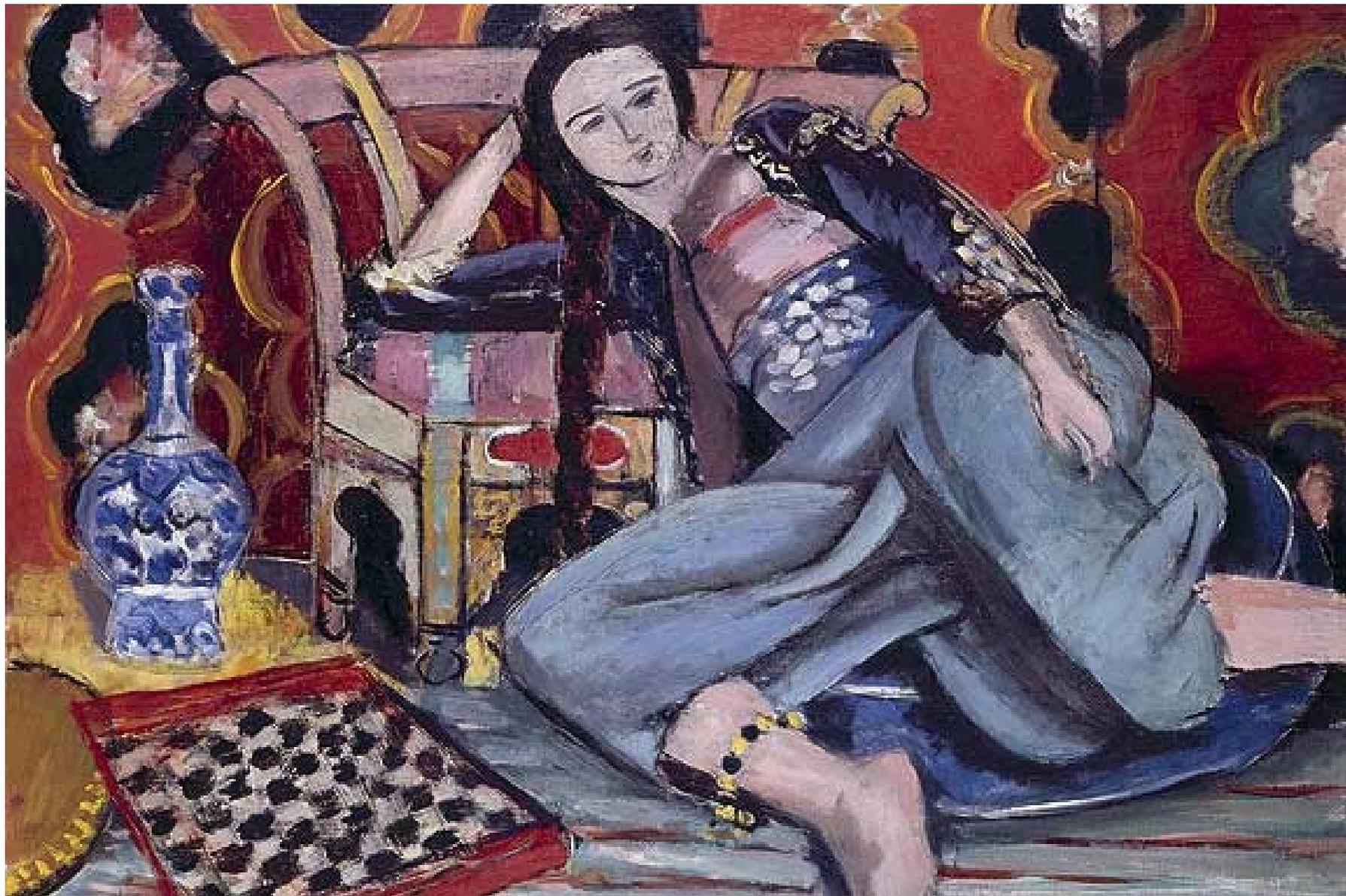
Pintor y modelo

Matisse propuso crear un lenguaje pictórico para el hombre del siglo XX y no le sale bien. Su historia en parte es la historia de un fracaso.

En 1918 después de la I Guerra Mundial hay que reconstruir el mundo con una sensibilidad nueva del hombre moderno, ese es el horizonte que anima a Matisse cuando se marcha a Niza, es decir desarrollar un lenguaje pictórico y llevar la pintura a una nueva sensibilidad.

Al llegar a Niza trata de seguir una dirección diferente que él denomina “la pintura de intimidad” y trata de evitar la perspectiva y el claroscuro académico.

Trabaja experimentalmente haciendo de su habitación de hotel un laboratorio donde dispone cada detalle de la habitación y donde en muchas ocasiones aparece la ventana.

Odalisca y butaca turca.
1927-1928. Musée d'Art
Moderne de la Ville de
París.

Los artistas se acercaron a la odalisca como una oportunidad para la fantasía creativa acentuando el color, el vestuario y los deslumbrantes efectos de superficie.

DESNUDO ROSA
1935 óleo/tela 66x 92 cm. Baltimore
Museo de Arte.

A pesar de tratarse de un formato de reducidas proporciones, ofrece una impresión de monumentalidad.

El margen de la tela recorta brazos y piernas aunque estos aparecen cruzados.

La Colección Cone son las 500 obras de Matisse entregadas al Museo en 1949, así como las obras maestras de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Hasta la fecha, el Museo ha adquirido más de 1.000 obras de Matisse, la mayor muestra pública de sus obras en el mundo.

Exitoso, **Matisse** , al igual que su colega/rival **Picasso**. Y como este, tenía una debilidad : las **mujeres**.

Henri prefería observar. Un viejo voyeur que parecía canalizar toda su pasión en el arte.

De salud débil de toda la vida estaba siempre en cama o en una silla de ruedas.

De hecho, hizo que pusieran la cama al centro de su taller, que estaba lleno de jóvenes mujeres, modelos y cuidadoras correteando.

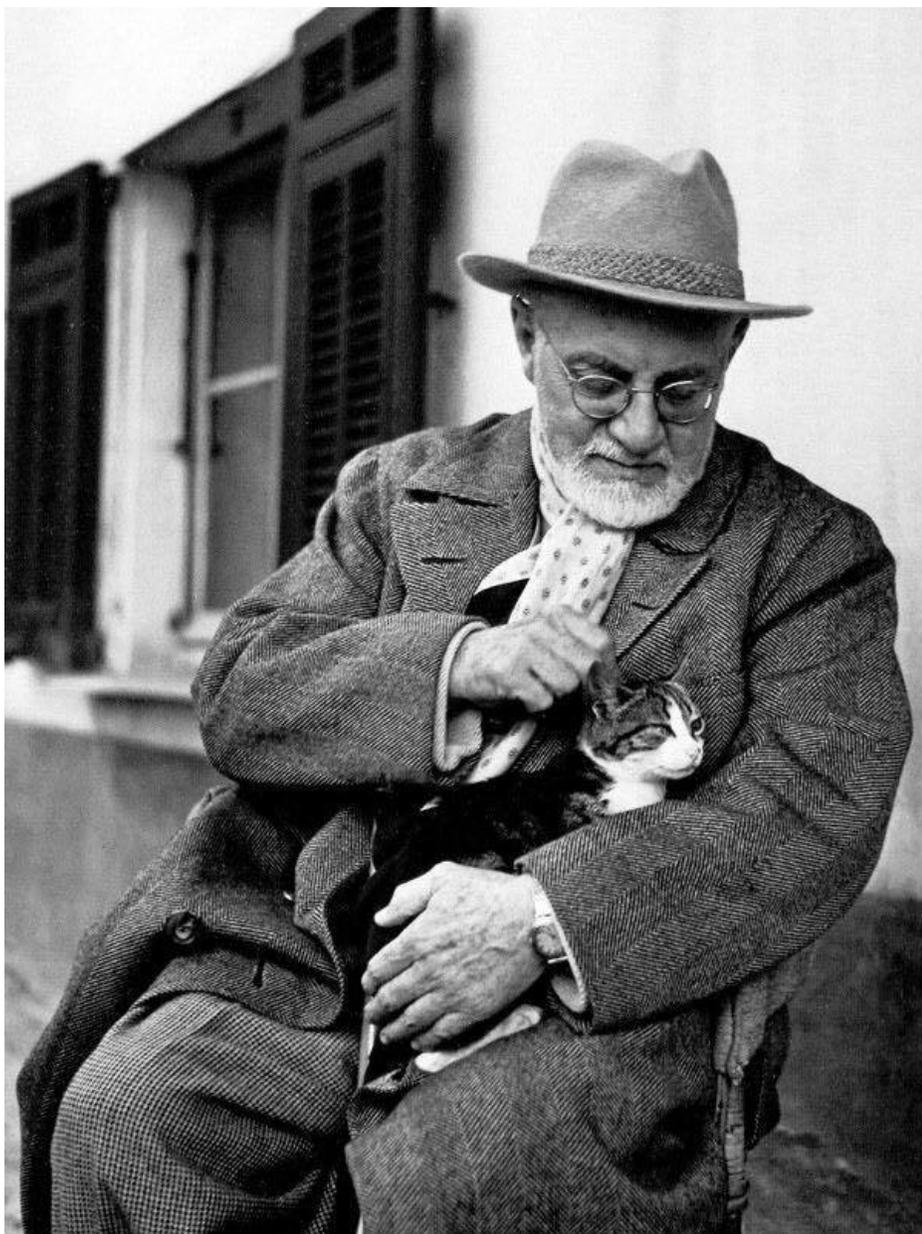
Su mujer **Amélie** poco podía hacer. Se divorciaron en 1939

En **1941** Matisse reconoció ***“se me regaló una segunda vida”***, ya no podía trabajar en paz los dolores intestinales se habían agravado.

Fue operado y permaneció casi 3 meses en la clínica de Lyon y dos más después con la gripe en el hotel.

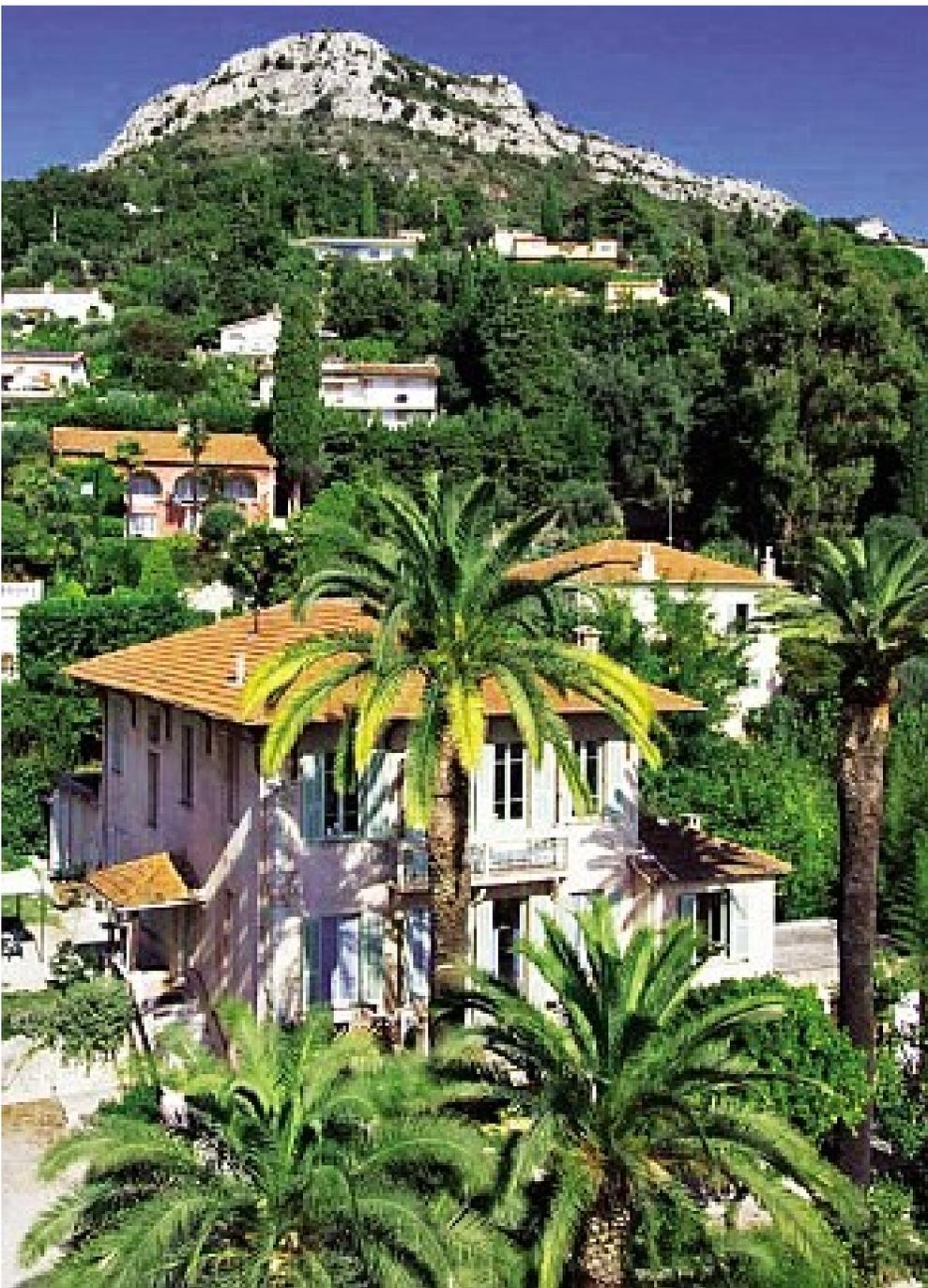
Casi de milagro puede calificarse que sobreviviera a una operación de cáncer de duodeno y a dos embolias pulmonares posteriores.

« Yo no esperaba recuperarme de mi segunda operación, pero desde que lo hice, creo que estoy viviendo un tiempo prestado. Cada día que amanece es un regalo para mí y lo tomo de esa manera. Lo acepto con gratitud, sin mirar más allá de ella. Me olvide por completo de mi sufrimiento físico y todo lo desagradable de mi condición actual y sólo pienso en el gozo de ver salir el sol una vez más y de ser capaz de trabajar un poco, incluso en condiciones difíciles. »

Henri Matisse en su estudio / habitación en el edificio Regina en Niza, 1950, utilizando una caña de bambú de dos metros de largo con punta de carbón para hacer bocetos para la decoración de la Chapelle du Rosaire, Vence

Matisse calificaba sus numerosos viajes sencillamente de “cambios de lugar”.

1930 Tahití pasando por Nueva York y San Francisco , llamó a este traslado “su único viaje auténtico”.

LA VILLA “EL SUEÑO” EN VENCE

MONIQUE BOURGEOIS

- ***Se necesita enfermera nocturna: debe ser joven y bonita.*** Este fue el anuncio que Henri Matisse colocó en la escuela de enfermería de Niza, Francia, en 1942. Tenía 72 años y aún trabajaba mientras se recuperaba de una cirugía grave.
- **Monique Bourgeois**, estudiante de enfermería, fue contratada como enfermera nocturna en Henri Matisse en Niza. Recibida por **Lydia Delectorskaya**, la secretaria del artista, se ocupa de Matisse, le lee y comparte largas discusiones con él. Poco a poco se fue estableciendo entre ellos una relación de amistad, marcada por la sencillez, la franqueza y el humor.
- **Matisse** ofrece a **Monique Bourgeois** para posar como modelo. Se realizarán varios dibujos y cuatro pinturas: Monique y L'Idole en diciembre de 1942; El vestido verde y las naranjas en enero de 1943 y Royal Tobacco en marzo de 1943.

Tabac Royal

1943

La modelo será su enfermera
Monique Bourgeois

***El optimismo de
Matisse es un
regalo para
nuestro mundo
enfermo***

Louis Aragon

Matisse con la hermana Jacques-Marie (Monique Bourgeois).
Al fondo estudios para la Capilla del Rosario en Vence.

La hermana dominica **Jacques-Marie** conoció a Matisse en 1942, cuando era una estudiante de enfermería llamada Monique Bourgeois.

Matisse estaba recuperándose del cáncer intestinal, atendido por una **"joven y bella enfermera nocturna"**.

Matisse aceptó este proyecto por la amistad que sentía hacia la religiosa. Que había sido su enfermera entre 1942 y 1943.

La hermana, un monje y el propio Matisse transformaron un antiguo garaje del convento en la Capilla del Rosario.

CAPILLA DE VENCE

Postrado por la enfermedad, Matisse se mudó a Vence en 1941 para recuperarse. El artista necesitaba la asistencia de una enfermera y fue así como conoció a Monique Bourgeois

Aunque el artista no profesaba ninguna religión y sólo decía creer en “lo divino”, en agradecimiento a los tiernos cuidados que le prodigaba su amiga, en 1947 aceptó su sugerencia de decorar una capilla para su orden.

Matisse se involucró a tal grado en el proyecto que puso su genio en todos los detalles: creó los vitrales, los muebles, el altar, los candelabros, los murales y hasta la ropa de los religiosos. Así, la Capilla del Rosario lo tuvo ocupado casi con exclusividad los últimos cuatro años de su vida.

Discreta en el exterior y en perfecta armonía con el ambiente a menudo soleado de Vence, la capilla Matisse solo se destaca por su techo de tejas blancas y azules y por su cruz de hierro forjado de trece metros de altura, con medias lunas de lunas y llamas doradas.

1951, Matisse completó un monumental proyecto de cuatro años de diseño del interior, las ventanas de vidrio y las decoraciones de la Chapelle du Rosaire en Vence.

Este proyecto horrorizó tanto a la jerarquía católica como al mundo del arte contemporáneo, en gran parte influenciado por el dogma comunista.

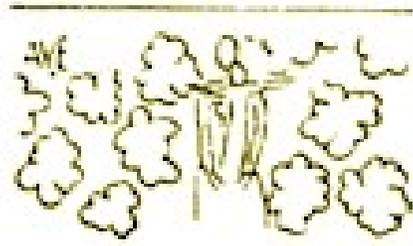
Se dice a menudo que Picasso recomendó a Matisse decorar un burdel en su lugar.

Este proyecto fue el resultado de la estrecha amistad entre Matisse y la hermana Jacques-Marie.

Allí llevó al extremo su búsqueda de la síntesis, de las líneas más puras y expresivas, algo que se puede observar en los murales que decoran las paredes.

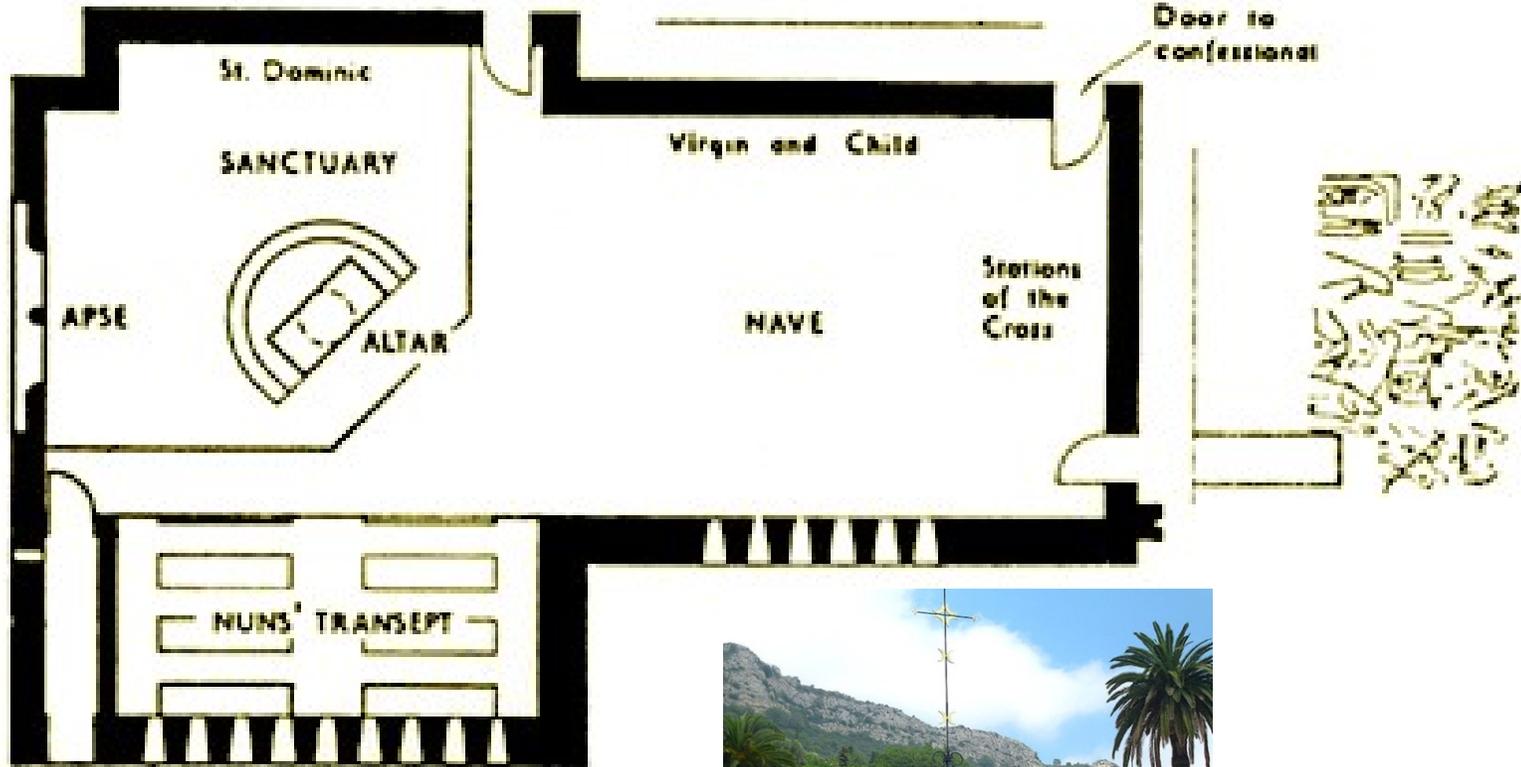

En Vence las Hermanas Dominicaban con una construcción muy básica como capilla, poco más que un cobertizo.

La hermana Jacques Marie pidió consejo a Matisse para enriquecer el pobre interior con unas vidrieras, que el artista asumió como un encargo al que se dedicaría casi en exclusividad durante cuatro años (1947-1951).

Matisse no se limitó a las vidrieras iniciales, sino que hizo construir un nuevo edificio que alojase el programa iconográfico que había diseñado.

Dibujó la capilla en planta en L, con una nave mayor principal con el altar colocado en diagonal para dirigirse también hacia el ala menor en donde se situaban las monjas de la congregación.

La capilla del
Rosario, dolorosa
y alegre, fue para
según dijo
Matisse:

***“El fiel retrato de
un gran libro
abierto”***

***“La fuente de mi
energía”***

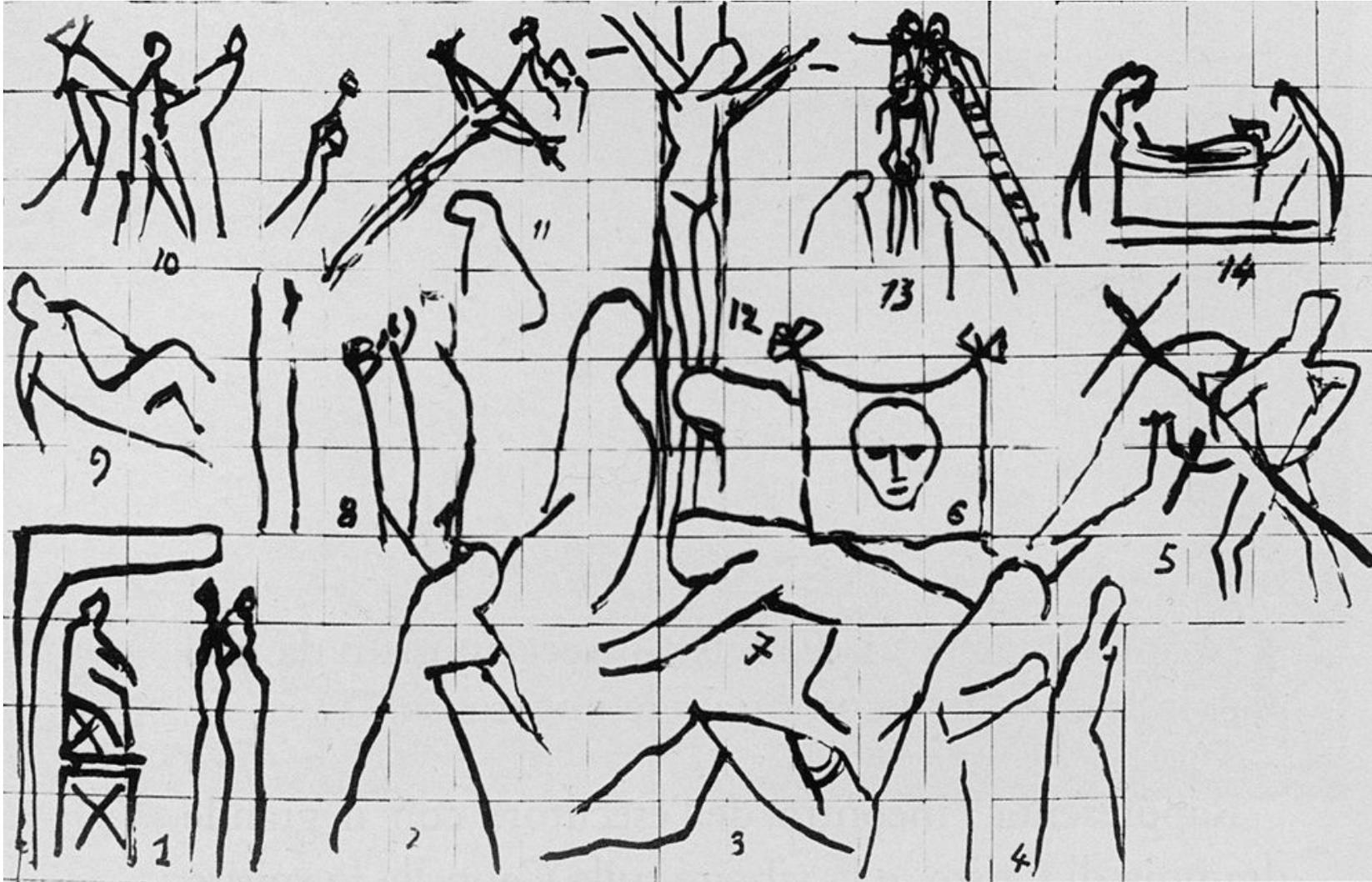

Arquitectura, color y luz.

Picasso estaba enojado y fue al estudio de Matisse para sentirse satisfecho, diciendo que un artista moderno no podía dedicarse a razones religiosas. Matisse respondió a su amigo rival que no estaba haciendo un monumento religioso sino un ***monumento para celebrar la vida.***

A través del pigmento de color, que también se convierte en color-luz, ocupó el espacio en blanco de la arquitectura moderna, subvirtiendo la idea del espacio religioso como espacio de sufrimiento.

ESTACIONES DEL VIA CRUCIS. CAPILLA DEL ROSARIO, VENCE

1. Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín.(asamblea de rabinos)
2. Jesús carga la cruz
3. Jesús cae por primera vez.
4. Jesús encuentra a su madre María.
5. Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
6. Verónica limpia el rostro de Jesús.
7. Jesús cae por segunda vez.
8. Jesús consuela a las mujeres que lloran por él.
9. Jesús cae por tercera vez.
10. Jesús es despojado de sus vestiduras.
11. Jesús es clavado en la cruz.
12. Jesús muere en la cruz.
13. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre María.
14. Jesús es sepultado.

Más allá de la religión, posiblemente Matisse entendió por “*Vía Crucis*” al sufrimiento físico que atravesaba su propia persona

También experimentó con el recorrido de la luz sobre los vitrales, que generan efectos sorprendentes a diferentes horas del día.

La luz era el elemento que construía esta capilla. Hacia el altar el programa crece en optimismo, primero con un panel dedicado a María en gracia y a continuación, la figura de Santo Domingo, ambas dibujadas en trazos negros pero cuya monumentalidad aportan la serenidad necesaria para aceptar y afrontar la vida, que culmina explotando con la luz y el color de las vidrieras, máxima expresión de la alegría que transmite la esperanza.

Una obra que refleja la superación y sublimación a la que el ser humano, en circunstancias completamente adversas puede alcanzar.

Expresa de manera directa el paso entre el dolor –las escenas de la Pasión de Cristo– y la alegría de la vida en las vidrieras que rodean la nave y culminan junto al altar.

El tema elegido para las vidrieras fue la descripción del Árbol de la vida en el libro del Apocalipsis de San Juan: ***“Un árbol de la vida que daba doce frutos, cada fruto en su mes, y las hojas del árbol era saludables para las naciones.”***

“Pero, ¿por qué hace usted esas cosas?” Esto le dijo Picasso a Matisse cuando se enteró del proyecto de la capilla en Vence de su amigo. Picasso estaba realmente muy enfadado. Era ateo y comunista; le tenía muchísimo respeto a Matisse, pero no podía comprender cómo su amigo se metía a trabajar en una capilla, no siendo creyente.

En realidad, Picasso estaba manifestando la duda de muchos otros también: ***¿puede un artista no creyente pintar temas religiosos?***

Henri-Émile-Benoît Matisse dejó su firma en el diseño y ornamentación de la Capilla del Rosario del pueblo de Vence, en sus murales, el altar, el Vía Crucis pintado sobre las losas y los vitrales concebidos a partir de las plantillas de los recortes.

Aquellos bocetos a golpe de tijera le ayudaron a imaginar sus composiciones transformadas en un vidrio que proyectaba sus colores en el blanco de la cerámica de la iglesia.

Matisse diseñó las prendas que usaban los sacerdotes, un estilo que augura la psicodelia de la década siguiente

