

HISTOIRE DES ARTS - La Tristesse du Roi, Henri Matisse

Période : XXe siècle

[Le cartel de l'œuvre](#)

Fauvisme
1952

(Cf fiche pour le classeur d'histoire des arts)

[Éléments d'information permettant de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, artistique](#)

Contexte historique et culturel

Matisse était un graveur, un dessinateur et un sculpteur, mais il est plutôt connu en tant que peintre. Matisse est fréquemment considéré, aux côtés de Marcel Duchamp et Picasso, comme l'un des trois artistes qui ont beaucoup contribué à définir l'évolution révolutionnaire dans les arts plastiques durant les premières décennies du 20e siècle, responsable des développements significatifs dans la sculpture et la peinture. Bien que Matisse ait été d'abord marqué comme un fauve, dans les années 1920 Matisse était de plus en plus reçu comme un défenseur de la tradition classique de la peinture française. Sa maîtrise de la langue expressive de la couleur et le dessin, affiché dans un corps de travail couvrant plus d'un demi-siècle, lui a valu la reconnaissance de ses pairs en tant que figure de proue de l'art moderne.

Contexte artistique

Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches dans le domaine des couleurs. Les peintres avaient recours à de larges aplats de couleurs pures et vives, et revendiquaient un art basé sur l'instinct. Les peintres utilisent des thèmes classiques (paysage, portrait...), mais ces derniers ne sont qu'un prétexte pour jouer avec la couleur.

[Questions pour interroger l'œuvre sur différents plans](#)

a) Question sur la forme

- **Description du tableau:** Dans ce tableau, Henri Matisse se représente par une masse noire, ressemblant à sa silhouette assise dans son fauteuil roulant, accompagné de la danseuse en blanc, incarnation des "voluptés calmes", et de l'odalisque verte qui représente l'Orient et la beauté arabesque. Les ovales jaunes qui entourent la figure de Matisse symbolisent les notes de musique. Le sens expressif de ces ovales volants en forme de pétale est cependant ambigu. Expriment-ils la gaîté et le bonheur de la musique, puisque l'artiste est connu pour sa joie de vivre et pour son amour de la volupté? Ou probablement c'est la mélancolie du roi (Matisse) qui se figure dans le mouvement descendant des pétales jaunes soulignant la tristesse dans sa légèreté plutôt que la jouissance chantante de la musique?

b) Question sur les techniques

- **Comment le tableau est-il conçu?** Il s'agit d'un tableau monumental composé en gouache découpée, qui résume la richesse et la liberté créative de la technique de papier coloré en morceaux. En effet, au moment de réaliser cette œuvre prodigieuse, la mobilité de Matisse était largement réduite pour cause de sa maladie. Dans les films documentant la création tardive de Matisse, nous voyons comment l'artiste dirige son assistant à épingler et déplacer les morceaux de papier sur le mur jusqu'à trouver la composition souhaitée. Certes, les papiers découpés ne sont pas forts en modelé subtil et en contour sophistiqué, l'artiste doit se contenter des figures simplifiées, des tons purs, de ne jouer que sur les rapports d'équilibre et de contraste entre les couleurs – blanc-noir, rouge-vert, bleu-jaune, etc. La contrainte physique n'a cependant pas astreint la moindre liberté formelle de son expression.
- **Quelles sont les étapes de la réalisation de ce tableau?** Les gestes de l'artiste sont la peinture en monochrome, le découpage, l'épinglage contre le mur de chaque élément puis le collage.
- **Y a-t-il une dominante colorée dans cette œuvre?** monochrome pour les bandes : bleu outremer, rouge magenta, vert clair, vert foncé, jaune, blanc, noir. Les couleurs sont vives et se flattent les unes par rapport aux autres, rendues par le contraste des couleurs pures.
- **Quel est le mouvement, le rythme donné dans ce tableau?** lignes rectangulaires pour le fond, ligne courbe pour les personnages. La découpe légère de certaines formes ressemble à des notes de musique qui s'envolent.

c) Question sur le sens

- **Quelles sont les sources d'inspiration de Matisse?** La toile aurait eu deux autres œuvres en tant que source. Premièrement, la toile de Rembrandt David jouant de la harpe devant Saül, pour deux raisons. D'abord, le thème est quasi-similaire, puisque David joue sa musique pour distraire le roi de sa mélancolie. Ensuite, parce que ce tableau constitue lui-aussi un autoportrait tardif du peintre (Rembrandt en l'occurrence). Deuxièmement, le poème de Baudelaire La Vie antérieure, car, comme le tableau, il superpose à la fois le thème de la vieillesse et de la musique calmant les maux. Matisse avait illustré ce poème antérieurement.

d) Question sur les usages

- **Qu'est-ce que Matisse a voulu représenter?** La Tristesse du roi, ouvrage réalisé à Nice, à l'hôtel Régina où Henri Matisse est installé depuis 1949, est l'ultime autoportrait du peintre, portrait d'un vieillard jouant la musique pour se distraire de la mélancolie et apaiser ses maux.

[Mise en réseau](#)

- Rembrandt David jouant de la harpe devant Saül
- Baudelaire La Vie antérieure