

DOSSIER DE PRENSA

EXPOSICIÓN

MATISSE GRABADOR

Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation

Nadia con expresión seria, 1948 © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

María José con vestido amarillo (III), 1950 © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

Gran xilografía, 1906 © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

Presentación a medios: 16 de mayo de 2019. 10 horas.
Apertura al público: Del 17 de mayo al 18 de agosto de 2019

ENTRADA LIBRE

Laborables y festivos: 11:00 - 20 h. Miércoles: hasta las 15 horas.

Comisario: Jay McKean Fisher, Baltimore Museum of Art

Exposición organizada por American Federation of Arts y The Pierre and Tana Matisse Foundation.

#expoMatisse

DOSSIER DE PRENSA

ÍNDICE:

- I. INTRODUCCIÓN.....3**
- II. LA EXPOSICIÓN4**
- III. BIOGRAFÍA ESENCIAL DE MATISSE.....13**
- IV. PARA COMPLEMENTAR LA EXPOSICIÓN.....16**
- V. ENTIDADES COLABORADORAS.....18**
- VI. COPYRIGHT Y CONDICIONES DE USO DE LAS IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....19**

I. INTRODUCCIÓN

La obra es la emanación, la proyección de uno mismo. Mis dibujos son trozos de mí mismo. Su conjunto constituye Henri Matisse.

Henri Matisse

Henri Matisse (1869–1954) fue pintor, escultor, dibujante y grabador. Fue un artista profundamente comprometido con todas estas disciplinas creativas, y comprendió que cada una de ellas ofrecía posibilidades y retos únicos. La exposición “Matisse grabador. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation” destaca su obra impresa, generalmente a la sombra de sus pinturas y esculturas más celebradas, y revela su merecido brillo como obras de arte.

Autorretrato. 1923. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

Para Matisse, el grabado estaba estrechamente relacionado con el dibujo, su principal medio para abordar un tema. Al igual que el dibujo, el grabado le proporcionaba la oportunidad de trabajar sobre un tema más allá de sus observaciones iniciales. Las series de estampas sobre temáticas similares nos permiten ser testigos del desarrollo del proceso artístico de Matisse a medida que trabaja, cambia y revisa cada imagen.

Los grabados de Matisse, suponen un amplio fondo de imágenes de la obra del artista a disposición del público. Muchos de estos grabados fueron producidos como variantes de sus temas predilectos, como desnudos reclinados o sentados. De igual forma, estos temas y motivos los desarrollaba de manera paralela en grabado, pintura o escultura, mostrando cómo la práctica de una técnica enriquecía al resto.

La implicación de Matisse con el grabado fue al mismo tiempo intensa e innovadora; pasando recurrentemente de una técnica a otra y adoptando nuevos enfoques para reflejar la evolución de sus creaciones.

En total, Matisse produjo 829 grabados desde 1900 hasta su muerte en 1954, a los que habría que añadir las estampas adicionales creadas para ilustrar libros. Esta gran profusión de trabajos como grabador amplió el alcance de su arte y contribuyó a consolidarle como uno de los artistas más destacados del siglo XX.

Las obras que aquí se exponen han sido cuidadosamente seleccionadas para ilustrar la relación de Matisse con el grabado y con sus diferentes técnicas.

II. LA EXPOSICIÓN

“Matisse grabador. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation”, incluye una cuidada selección de 63 grabados que Matisse legó a su hijo, el marchante de arte Pierre Matisse, tras su muerte.

Con la excepción de dos grabados en color (*La Danza*, 1935, y las distintas impresiones de *Marie-José con vestido amarillo*, 1950), ambos presentes en la muestra, la totalidad de los grabados realizados por Matisse se imprimieron en tintas negras, algo que llama la atención en un artista que se asocia con el uso provocativo del color. Sin embargo, la fuerza de sus estampas pone de manifiesto que, en el grabado y en el dibujo, Matisse podía y deseaba articular sus ideas en un lenguaje en blanco y negro.

Los dibujos negros con pincel contienen, en reducido, los mismos elementos que las pinturas con color... es decir, la diferenciación en las cualidades de la superficie unificada por la luz.

Henri Matisse

Dividida en 11 secciones, la exposición resume de forma didáctica la dedicación al grabado del artista, muestra sus fuentes de composición y el origen de sus líneas maestras.

1- LOS INICIOS: GRABADOS A PUNTA SECA 1900-03

Al igual que muchos pintores anteriores a él, Matisse comenzó su exploración del grabado y la estampación a través de las técnicas del aguafuerte y el grabado a punta seca, al tratarse de las más fácilmente extrapolables desde la práctica del dibujo sobre el papel. En particular, para sus primeras estampas utilizó el grabado a punta seca. Esta técnica consiste en dibujar directamente sobre la placa matriz con una herramienta afilada que talla las líneas en el metal. En función de la fuerza con la que se aplica la herramienta, ésta desplaza una mayor o menor cantidad de metal creando un reborde llamado rebaba. Cuando la placa está entintada, las líneas con rebaba atrapan más tinta de modo que cuando se estampan, dicho reborde produce un relieve oscuro y algo difuso.

Henri Matisse grabando. 1900-03. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

El autorretrato de Matisse de 1900–03 ha sido identificado como la primera estampa del artista, aunque aparentemente su técnica pueda resultar más avanzada que algunas de sus otras aproximaciones iniciales al grabado. Su inspiración para esta estampa fue el célebre grabado en el que Rembrandt se autorretrató dibujando junto a una ventana abierta. A diferencia de Matisse por aquel entonces, Rembrandt ya era un experimentado grabador en el momento de crear su autorretrato. Sin embargo, Matisse también parece sentirse seguro en la técnica del grabado, levantando la mirada hacia el espejo y, por tanto, también hacia quienes le observan.

2- FAUVISMO EN BLANCO Y NEGRO

Gran xilografía. 1906. © Succession
H. Matisse, VEGAP, 2019

La época en la que trabajaba en su gran lienzo *La alegría de vivir*, fue para Matisse una época muy activa en el campo de la estampación y publicó tres xilografías (grabados en madera) muy llamativas y una serie de litografías. Muchos de esos grabados se incluyeron en su segunda exposición individual en 1906, que coincidió con el Salon des Indépendants, donde *La alegría de vivir* estaba siendo exhibida. Matisse sintió que era importante mostrar de forma conjunta sus pinturas, esculturas, dibujos y grabados, ya que cada medio revelaba un enfoque diferente pero equivalente de la evolución de su visión artística.

En las tres xilografías de esta sección las figuras se reducen a contornos enérgicos enmarcados por patrones decorativos rítmicos, prueba de la influencia que las xilografías primitivistas de Paul Gauguin y los dibujos palpitantes de Vincent van Gogh ejercieron en Matisse. La intensidad de la luz capturada en el blanco del papel disipa cualquier modelado dimensional, dejando solo el contorno de la forma. Como curiosidad, las planchas de madera de estas xilografías fueron talladas por la esposa del artista siguiendo fielmente las líneas dibujadas por él.

Durante este período, Matisse trabajó con una misma modelo para producir una serie de quince litografías para las que utilizó una línea continua pura. En esta exposición se muestran dos de ellas. En conjunto, estas estampas ilustran el proceso de trabajo en serie a través del cual Matisse observaba y visualizaba a la modelo en el estudio. La modelo está relajada y su actitud es natural, ya que posa de una manera informal y personal, en lugar de la forma académica convencional. Observando los grabados, el espectador experimenta el paso del tiempo ya que cada pose de la modelo es capturada por las estampas como si fueran los fotogramas de una película, una pausa en un continuo de observación y transformación. A diferencia de lo que ocurría en las xilografías, en estas litografías las imágenes flotan sin bordes, delimitadas por las dimensiones del papel.

Cabeza invertida. 1906. © Succession H. Matisse, VEGAP,

3- EL GRAN DESNUDO: 1906

El gran desnudo. 1906. © Succession H. Matisse, VEGAP,

Esta litografía es una excepción en la secuencia cronológica de la obra en grabado de Matisse, hasta tal punto de que compone por sí sola una sección en esta exposición. Es sorprendentemente abstracta y diferente de cualquier otro trabajo realizado por Matisse durante estos años. Hasta ese momento, Matisse realizaba las litografías por transferencia dibujando primero sobre papel para luego transferir la imagen a la piedra litográfica. Aquí, por primera vez, Matisse escogió trabajar directamente sobre la piedra litográfica para poder volver a la imagen, hacer revisiones, añadir y quitar, modelando literalmente la figura como si fuera una escultura.

Debido a su abstracción la fecha de 1906 ha sido cuestionada. En un momento dado, la obra estuvo fechada en 1913 para correlacionarse con sus pinturas de estilo cubista, pero la similitud de posado con los dibujos y xilografías del periodo anterior sostiene la fecha de 1906. Esta experiencia aislada de grabado se comprende mejor en el contexto de su continua búsqueda de alternativas al dibujo en el proceso de exploración de una idea. Matisse no volvería al posado reclinado hasta la década de 1920 con su escultura Gran desnudo reclinado de 1922–29.

4- OBSERVADOS EN SERIE: LITOGRAFÍAS DE 1913

Matisse no hizo grabados entre 1906 y 1913, una época en la que se concentró principalmente en la pintura. Después de un paréntesis de siete años, retomó la estampación donde la dejó en 1906, creando una segunda serie de estudios de desnudos de modelo única, Germaine Raynal, la conocida esposa de un importante crítico de arte. Estos grabados representan el proceso de una sesión de modelado, con el artista eligiendo una serie de poses. Algunos incluyen la figura completa de pie o sentada, mientras que otros representan solo el torso desde una perspectiva delantera, trasera o de perfil. A diferencia del repertorio de poses que ofrecen las academias de arte, estos posados evidencian la complicidad entre el artista y la modelo. Matisse trabajaba de manera rápida, casi por instinto, de modo que sus dibujos capturan la personalidad y los movimientos físicos de la modelo. A través de una secuencia de imágenes presenciamos el proceso por el que Matisse pasaba de la observación al arte.

Desnudo sentado, visto desde atrás. 1913. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

Aquí, el estilo de dibujo de Matisse es menos expresivo de lo que era en 1906, pero es más refinado, centrado en la esencia de sus observaciones a corta distancia. El resultado es, por consiguiente, más sensual. Su estilo de dibujo se guía por un mayor virtuosismo en la selección de detalles, orquestado por una perfecta unidad de contornos

El proceso de transferencia litográfica permitía a Matisse hacer los dibujos en su estudio antes de enviarlos a la imprenta para su transferencia. Para ello, seleccionó una serie de ocho imágenes que ofrecían mayores posibilidades para construir una visión de conjunto de su trabajo de estudio, de las que en esta exposición se muestran dos.

5- UNA LÍNEA FLUIDA: MONOTIPOS Y AGUAFUERTES TEMPRANOS 1914-20

El dibujo a través de líneas continuas se reafirma en los grabados de Matisse a la vez que comienza a desaparecer en sus cuadros. Técnicas como la litografía por transferencia, el aguafuerte y el monotipo fueron especialmente útiles para desarrollar un estilo lineal incisivo y fluido. Matisse utilizó todos estos medios de estampación durante este período creativo particularmente fértil.

En 1914, Matisse prácticamente abandonó la técnica de la punta seca y comenzó a producir aguafuertes en una pequeña prensa de mano instalada en su estudio. La mayoría fueron retratos de trazos rápidos tras un cuidadoso estudio de la modelo. Su naturalidad, intimidad y relajación dan a entender un entorno de amigos y familiares. De hecho, en el caso de Matisse el grabado era a menudo un proceso hecho en familia, pues sus esposa e hija se encargaban de preparar las placas y los materiales para llevar a cabo las estampaciones. Así, con una simple prensa doméstica, podía comprobarrápidamente si los dibujos sobre las placas se adecuaban a los fines buscados.

La mejor representación de este excepcional período es la dedicación de Matisse a los monotipos. En esta técnica, el artista realiza su dibujo sobre una placa cubierta de tinta, de modo que las líneas del dibujo quedan en blanco sobre un fondo negro. Cada placa se utilizaba sólo una vez, por lo que cada impresión era única. En total, Matisse hizo 70 monotipos, de los que aquí se muestran dos. Resultan extraordinarios en su simplicidad y determinación, revelando un poder de observación astuto y una sorprendente economía de medios.

6- EL MODO TONAL: TRABAJO SOBRE PIEDRA 1922–29

El interés de Matisse por la litografía revivió en 1922, cuando recibió el encargo de realizar un grabado único, *Modelo descansando*, para un álbum que contenía obras de varios artistas. Habían pasado ocho años desde que creó su última litografía. Por primera vez desde 1906, cuando realizó su grabado experimental *El Gran Desnudo*, eligió trabajar directamente sobre la piedra en lugar de utilizar la técnica de la transferencia.

Al crear *El Gran Desnudo* Matisse se había centrado en la combinación de tonos para lograr un efecto escultórico. Ahora, dieciséis años más tarde con *Modelo descansando*, eligió trabajar de manera más pictórica, utilizando la luz como un medio para integrar la forma de la modelo retratada y el entramado decorativo del fondo. Muchos de los grabados de Matisse de este período están directamente relacionados con sus dibujos a carboncillo de la década de 1920. Si bien, existen similitudes entre las composiciones de grabados, dibujos y pinturas, hay diferencias importantes que demuestran que Matisse creó los grabados como obras de arte en sí mismos y no como meras reproducciones de sus cuadros.

Gran odalisca con calzón de bayadera. 1925. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

La persa. 1929. ©
Succession H. Matisse,
VEGAP, 2019

En las grandes litografías de odaliscas sentadas de 1925, Matisse utilizó la luz para resaltar los cuerpos en la oscuridad circundante y los intensos estampados que cubren los asientos sobre los que posa la modelo. La figura adquiere una nueva monumentalidad que se asocia al trabajo que Matisse realizaba de forma simultánea en escultura, como por ejemplo en *Gran desnudo reclinado*.

La notable capacidad de Matisse para controlar los sutiles efectos de claroscuro en sus litografías tonales alcanzó el mayor nivel de virtuosismo en estampas como *La Persa* y *Joven hindú* de 1929. Una nueva modelo, Lisette, de cabello oscuro y ojos almendrados, podría haber alentado el regreso de Matisse a las escenas en las que su modelo, vestida de forma exótica como una odalisca, posa sobre un asiento con clara intención decorativa. Los fondos, bastante elaborados en retratos anteriores de odaliscas, se simplifican ahora de modo que solo vemos sencillas composiciones de azulejos cerca de la modelo.

7- EL MODO LINEAL: LITOGRAFÍAS POR TRANSFERENCIA 1922–29

Al mismo tiempo que Matisse se enfrentaba a nuevos desafíos en la creación de litografías tonales, continuó dibujando los desnudos reclinados de modo lineal. Su serie *Estudio de piernas* registra una sesión un tanto lúdica en la que estudiaba diferentes posturas de las piernas de su modelo. Las figuras llenan la hoja de papel por completo, generalmente con la cabeza o un pie recortados en los bordes. Al igual que el artista transformó en grabados los dibujos de estudio en 1906 y 1913, en esta ocasión volvía a utilizar la estampa como forma de dar a conocer al espectador el trabajo que hacía en el estudio. Cuando un dibujo estaba completo y era considerado apto, el artista lo entregaba al litógrafo quien situaba el papel en la prensa para transferir el dibujo a crayón a la piedra litográfica.

Arabesco. 1924. ©
Succession H. Matisse,
VEGAP, 2019

En *Arabesco* de 1924, Matisse intentó algo nuevo en su aproximación a la transferencia litográfica combinando los modos lineal y tonal. Primero dibujó los aspectos lineales, casi perdiendo a la modelo entre la profusión de detalles decorativos de la pared, el tejido que cubre la silla y la blusa que lleva puesta. Después, moduló los efectos de la luz aplicando manchas de sombra con el crayón, de la misma forma en que pintaba las áreas de color de un cuadro.

8- AGUAFUERTES Y PUNTA SECAS TARDÍOS: 1926-37

Desnudo invertido con brasero. 1929. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

Entre 1917 y 1925 Matisse produjo pocos aguafuertes y grabados a punta seca, pero después de 1926 su producción aumentó notablemente. Su tema principal fue la "Odalisca", mencionadas anteriormente en la sección 6. Aunque estas figuras rememoran sus viajes a Marruecos en 1912 y 1913, las odaliscas que observó y dibujó en su estudio en Niza eran modelos. Vestidas con pantalones y blusas del norte de África, pero con mayor frecuencia desnudas, Matisse dibuja a sus odaliscas a través de una línea libre que entreteje sus formas en ricos interiores de sillas tapizadas, alfombras estampadas y paredes cubiertas con telas decorativas. Algunas piezas ocasionales de muebles moriscos proporcionan un adorno complementario. En estudios llenos de luz donde las sombras no existen, estas mujeres parecen

soñadoras y desprendidas, mientras descansan lánguidamente en sillas o se acurrucan en el suelo, a veces en posiciones invertidas. Muchos de estos temas, como las mujeres que contemplan peceras, fueron dibujados como parte de una serie.

9- LINOGRABADOS: 1938

Después de las cuatro xilografías de 1906, Matisse abandonó el grabado en relieve hasta 1938, cuando comenzó a realizar linograbados. En las xilografías, el artista talla la madera con herramientas afiladas, dejando líneas en relieve que posteriormente son entintadas e impresas. Con los linograbados se actúa al contrario, es decir, las líneas del dibujo se cortan con la gubia sobre el linóleo generando, al entintar la plancha, unas reservas que quedan en blanco mientras que las zonas restantes quedan impresas en negro. El efecto que se produce recuerda al de los primeros monotipos del artista. Las suaves hojas flexibles de linóleo proporcionaban un material perfecto a través del cual Matisse obtenía líneas sinuosas y fluidas. Como culminación del trabajo de Matisse en el linograbado, el artista produjo un libro ilustrado, *Pasiphaé*, 1944, cientos de hojas que incluían iniciales, encabezados y otros elementos decorativos que fueron creados para este proyecto.

En alguno de sus linograbados, Matisse introduce el color. Para ello, el papel se imprime en primer lugar con una tinta de color naranja claro antes de aplicar el negro. Gracias a este proceso, las líneas toman el color naranja en lugar del blanco en las zonas de papel no impreso, resonando armónicamente con el campo negro circundante. El efecto es diametralmente diferente a los linograbados sin color, donde las líneas blancas y brillantes se leen con una marcada claridad contra el negro.

Cabeza de mujer, mascarón. 1938. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

10- LITOGRAFÍAS TARDÍAS: 1944-51

Para Matisse fue habitual la producción de imágenes en serie con ligeras variaciones sobre un mismo tema. Así se refleja en algunas de las estampas de esta época, todas dibujadas de forma lineal, en las que el artista creó grupos de imágenes con variaciones tan leves que se requiere una mirada en profundidad para comprender sus diferencias. Precisamente la posibilidad de observar con detenimiento imágenes en serie con leves variaciones fue la gran ventaja que Matisse asociaba a la producción de libros ilustrados, labor a la que se dedicó a partir de la 1930.

Cada uno de los retratos en primer plano es escalado para comunicar la inmediatez de la observación del artista, enfatizando su relación directa con la modelo. Matisse escribió al respecto: "Un pastel visto a través de un escaparate no te hace salivar tanto como cuando, una vez dentro de la pastelería, lo tienes justo bajo tu nariz ". Como en sus primeros grabados de 1914, Matisse revela una gran capacidad de observación y su habilidad para capturar la esencia con solo unas pocas líneas. Cada retrato personalizado se logra mediante una economía de medios ejemplar, un virtuosismo que nunca resulta mecánico.

11- LOS ÚLTIMOS GRABADOS: AGUATINTAS AL AZÚCAR 1946-52

Nadia con expresión seria.
1948. © Succession H. Matisse,
VEGAP, 2019

En 1943, para escapar de una posible invasión aliada de Niza, Matisse estableció su residencia en Vence, una ciudad montañosa próxima a la costa, donde permaneció hasta 1949. Allí, en 1946 y 1947, comenzó a hacer dibujos con pincel y tinta, en los que el marcado contraste de la tinta negra con el papel blanco alcanzó una intensidad gráfica que recuerda a sus dibujos a tinta y sus xilografías del periodo fauvista de 1906. Estos nuevos dibujos producen sensaciones tan fuertes como las logradas a base de contrastar colores vivos en las pinturas y los recortables que realizó en Vence. Matisse escribiría: "Los dibujos negros con pincel contienen, en reducido, los mismos elementos que las pinturas con color ... es decir, la diferenciación en las cualidades de la superficie unificada por la luz".

Como ya hizo en el pasado, Matisse encontró un proceso de grabado que afianzaría y haría avanzar su actual práctica de dibujo. Al utilizar la técnica de aguatinta al azúcar, Matisse aplicaba pinceladas de una solución a base de azúcar sobre la placa, tal como haría con la tinta sobre el papel. Al sumergir la placa en agua, la base protectora se levantaba revelando el área pincelada. Se aplica entonces colofonia (un polvo resistente al ácido) sobre esa área para lograr un

DOSSIER DE PRENSA

grano de aguatinta, de modo que después de grabar la placa con ácido, el área pincelada se vuelve rugosa y retiene la tinta para la estampación. Al igual que en la litografía por transferencia, este proceso ofrecía a Matisse una transición perfecta del dibujo al grabado.

Con excepción de *Desnudo agachado I*, 1947, y la aguatinta a color *Marie-José con un vestido amarillo*, 1950, todas las aguatintas al azúcar de Matisse son retratos. Algunas, como las estampas de mujeres beduinas con velo o las de Nadia, una de sus modelos, fueron producidas en series que incluyen vistas de perfil y de rostro completo, así como una amplia variedad de expresiones faciales.

Marie-José con un vestido amarillo es el único grabado a color de Matisse, aparte de la aguatinta a color de 1935 *La Danza* y los realizados para libros ilustrados. La estampa está relacionada con su pintura de 1947 *Mujer joven de verde en interior rojo*. Aquí se muestran tres impresiones: la primera, en negro, que muestra el dibujo a pincel; la segunda, con trazos de rojo y amarillo añadidos; y la estampa final terminada, con la incorporación del azul y del verde. La aplicación de cada color requería placas separadas, y su complicada técnica sugiere la colaboración de un maestro estampador. Pese a lo atractivo de su resultado, resulta sorprendente que a esas alturas de su trayectoria Matisse emprendiera este reto de un estampado en color. La fuerza de la versión en negro corrobora que en el grabado y en el dibujo, Matisse podría articular sus ideas en un lenguaje en blanco y negro; el color es superfluo.

Marie-José con vestido amarillo (III). 1950. © Succession H. Matisse, VEGAP,

III. BIOGRAFÍA ESENCIAL DE MATISSE

Henri Matisse, pintor, escultor, dibujante y grabador, ha pasado a la historia del arte como el representante más destacado del fauvismo y una de las figuras más relevante del arte del siglo XX. A continuación, se resumen los principales acontecimientos de su biografía.

- 1869 Henri Émile Benoît Matisse nace el 31 de diciembre en Le Cateau-Cambrésis, norte de Francia. Es el primogénito de la acomodada familia formada por Emile Hippolite Matisse, un próspero comerciante de semillas, y su esposa Anna Heloise.
- 1887 Henri Matisse se desplaza a París para estudiar Leyes. Tras obtener su título trabajaría un tiempo como administrador del tribunal de su localidad natal, Le Cateau-Cambrésis.
- 1889 Empieza a pintar durante un periodo de convalecencia debido a una apendicitis. Descubre, de este modo, su vocación y ese mismo año abandona el mundo del Derecho y empieza a estudiar arte con el pintor Bouguereau en la Académie Julian.
- 1892 Entra en Escuela de Bellas Artes de París. Allí recibe clases del pintor simbolista Gustave Moureau y coincide con otros artistas como George Rouault o Albert Marquet.
- 1894 Nace su primera hija, Margueritte, fruto de su relación con la modelo Caroline Joblau.
- 1895 Pasa a ser miembro del taller de Moureu. En los siguientes años, a medida que Matisse estudia arte tanto clásico como contemporáneo, su estilo evoluciona del naturalismo a lo experimental, en base a influencias de artistas como Paul Gauguin, Paul Cézanne o Vicent Van Gogh.
- 1898 Matisse se casa con Amélie Noéllie Parayre, con la que tuvo a dos hijos: Jean (1899) y Pierre (1900). La familia colaboró habitualmente en la creación artística de Matisse y así, por ejemplo, tanto Amélie como su hija Marguerite posaron como modelos para sus cuadros y colaboraron en la producción de sus grabados.
- 1905 Con el cambio de siglo, el lenguaje pictórico de Matisse evoluciona hacia una nueva expresión basada en una utilización libre y provocativa del color, tal y como se aprecia en obras como *La raya verde*. En este proceso es fundamental su relación con André Derain y Maurice Vlaminck. Juntos exponen en el Salon d'Automme de 1905. El crítico de arte Louis Vauxcelles les denomina *fauves*

DOSSIER DE PRENSA

(salvajes), dando pie al fauvismo, nombre con el que se conocería a este nuevo movimiento.

- 1908 Edita *Notes d'un peintre*, escrito en el que resume su ideario artístico.
- 1910 Como muestra de la creciente fama de Matisse, aumentan los encargos por parte de coleccionistas y marchantes como el ruso Sergei Shchukin, para quien realizó algunas de sus obras más conocidas, como *La Danza*, o *La habitación roja*, ambas expuestas en el Museo Hermitage de San Petersburgo
- 1912 Realiza el primero de sus viajes a Marruecos. Allí encuentra la inspiración tanto en sus paisajes como en su ornamentación. Este hecho se reflejaría en su obra en el uso de arabescos o en su fijación por la representación de odaliscas.
- 1916 Inicia un periodo en el que se observa una mayor influencia del cubismo en su obra. Eso se traduce en el uso de formas más austeras, geométricas y simplificadas, como es el caso de cuadros como *El pintor y la modelo*.
- 1917 Se instala en Niza, donde entraría en contacto con Renoir que influye en su estilo a la hora de hacerlo más sutil.
- 1920s Durante esa década, e influido por el paisaje mediterráneo de la costa francesa, enfoca su estilo a la luminosidad, al uso de ricos colores y a la plasmación de radiantes bodegones de frutas y flores, así como variaciones sobre uno de sus temas predilectos, las odaliscas.
- 1929 Termina *Gran desnudo reclinado*, una de sus esculturas más importantes y en la que estuvo trabajando desde 1922.
- 1933 En la década de los 30 Matisse retoma sus viajes. Destaca los que hizo a EE.UU. donde recibió muchos encargos. Uno de los más destacados fue el de los tres paneles decorativos que componen el mural *La Danza*, en la Fundación Barnes en Merion, Pensilvania.
- 1941 Matisse es intervenido por un cáncer intestinal, tras lo que quedó prácticamente incapacitado debido a complicaciones surgidas durante la operación. Pese a ello, no interrumpe su actividad artística, que a partir de ahí se enfoca más hacia aspectos como el grabado o el *découpage*, composiciones de papeles guacheados y recortados, que destacan por llevar a la máxima expresión la simplicidad de las formas y la pureza del color, tal y como se observa, por ejemplo, en la serie *Desnudos Azules*, de 1952.

DOSSIER DE PRENSA

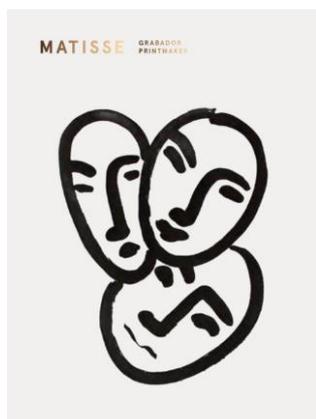
- 1943 Para escapar de una posible invasión de Niza durante la II Guerra Mundial, Matisse estableció su residencia en Vence, una ciudad montañosa próxima a la costa, donde permaneció hasta 1949.
- 1948 Entre ese año y 1951 se encarga de la decoración de la Capilla del Rosario, en Vence, uno de sus principales trabajos por encargo.
- 1952 Se inaugura el Museo Matisse en su pueblo natal, Le Cateau-Cambrésis.
- 1954 Muere en Niza el 3 de noviembre de un ataque al corazón. Está enterrado en al Monasterio Notre Dame de Cimiez, cerca de Niza.

IV. PARA COMPLEMENTAR LA EXPOSICIÓN

Publicación

La exposición se complementa con la publicación “Matisse grabador. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation”, editada por *La Fábrica*. En ella se incluyen todas las obras presentes en la muestra, así como un texto sobre la importancia de la labor como grabador en el desarrollo del arte de Henri Matisse a cargo del comisario de la exposición Jay McKean Fisher, del Baltimore Museum of Art. El catálogo original en inglés, *Matisse as Printmaker: Works from The Pierre and Tana Matisse Foundation*, fue publicado por la American Federation of Arts en 2009.

Visitas- taller para familias

La exposición se complementa con la organización sus visitas-taller para familias, una actividad con una excelente acogida entre el público. Estas visitas, además de acercar la fotografía a los niños de forma entretenida y divulgativa, contribuyen activamente a la formación del gusto personal y a desarrollar su sentido crítico aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas.

Para niños de 3 a 6 años: sábados a las 10:30 h. y a las 16:00 h.
Para niños de 7 a 12 años: domingos a las 10:30 h. y a las 16:00 h.
(Dos horas de duración)

VISITAS GUIADAS

La Fundación Canal ofrece visitas guiadas por profesionales para un máximo de 20 adultos, que acercan la exposición de una forma integral.

Visitas guiadas gratuitas para adultos

Los lunes a las 14.45 horas. Acceso libre hasta completar aforo.

Visitas guiadas para adultos

Información y reservas: 911967099 o en info@didark.es (de 9 a 14 horas)

Visitas guiadas para personas invidentes o sordas

Información y reservas: 911967099 o en info@didark.es (de 9 a 14 horas)

Visitas privadas (fuera del horario expositivo)

Información y reservas +34 91 545 15 01 o en visitasguiadas@fundacioncanal.es

Más información www.fundacioncanal.com

DOSSIER DE PRENSA

V. ENTIDADES COLABORADORAS

SOBRE THE PIERRE AND TANA MATISSE FOUNDATION

The Pierre and Tana Matisse Foundation fue establecida en 1995 por Maria-Gaetana von Sprei Matisse (más conocida como Tana), esposa del difunto marchante de arte y coleccionista, Pierre Matisse, hijo de Henri Matisse. Tras su muerte en 2001, Tana legó la mayor parte de su patrimonio a la Fundación, que atesora un completo catálogo de obras no sólo de Henri Matisse, sino también de artistas como Marc Chagall, Joan Miró, Yves Tanguy o Alberto Giacometti. Con sede en Nueva York (EE.UU.), la fundación también financia programas de educación artística, otorga becas a proyectos relacionados con el arte de museos, bibliotecas y universidades, y apoya la investigación académica en las artes.

SOBRE AMERICAN FEDERATION OF ARTS (AFA)

La American Federation of Arts (Federación Estadounidense de las Artes) es una de las instituciones líderes en la organización de exposiciones itinerantes a nivel internacional. La AFA, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1909, se dedica a enriquecer la experiencia y comprensión del público de las artes visuales mediante la organización de exposiciones de arte en museos de todo el mundo, la publicación de catálogos de exposiciones junto a importantes instituciones de investigación académica y al desarrollo de programas educativos.

VI. COPYRIGHT Y CONDICIONES DE USO DE LAS IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE OBRA:

Condiciones de uso:

Estas imágenes sólo podrán ser utilizadas en relación con la difusión de la exposición **MATISSE GRABADOR. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation**, que tendrá lugar en la Fundación Canal desde el 16 de mayo hasta 18 de agosto de 2019. Las imágenes no se pueden recortar, ni alterar, ni sangrar fuera de la página, ni incluir texto sobre las mismas, y deberán ir, en todo caso, acompañadas del copyright que se detalla a continuación.

Copyright:

© Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

FOTOGRAFÍAS DE SALA:

Condiciones de uso de las imágenes de sala: El uso de estas imágenes está sujeto a la legislación vigente. Su utilización está permitida a periodistas y profesionales de la comunicación, en el contexto informativo de las actividades que representan. Las acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en consecuencia, generar ningún tipo de lucro ni uso comercial. La utilización de estas imágenes supone la aceptación de estas condiciones, reservándose la Fundación Canal, en el caso de un uso indebido de las mismas, el derecho a adoptar las medidas legales pertinentes.

Copyright:

© Fundación Canal

