

• HENRI MATISSE

BIOGRAFIA

Henri Matisse era un pintor francès líder del fauisme, moviment artístic francès que va sorgir a començaments del segle XX i clarament definit al Saló de tardor de París a l'any 1905. En aquesta ocasió un grup dirigit per Henri Matisse i format per André Derain, Maurice de Vlaminck, Othon Friesz i Kees van Dongen, van exposar obres de tendència revolucionària, que no s'havia conegut des de l'aparició de l'Impressionisme, quaranta anys abans.

Matisse va néixer a Le Cateau-Cambresis el 31 de desembre de 1869. Està considerat com una de les grans personalitats en la configuració de l'art del segle XX, mestre a l'hora d'expressar sentiments a través del color i la forma.

Obeint els desitjos del seu pare va estudiar Dret a París entre 1887 i 1889. Va començar a treballar com a advocat, però al 1890, es va adonar que era més forta la seva vocació per a la pintura que per al dret quan, per entretenir-se durant la recuperació d'una apendicitis a casa del seu pare, va rebre un joc de llapis de dibuix i pintures.

Al 1892 va abandonar la seva carrera d'advocat i va ser admès a l'Escola de Belles Arts de la capital francesa. La seva primera formació va ser realitzada a dins de la tradicional i conservadora l'acadèmia, per el que el seu primer estil va consistir en una forma convencional de naturalisme. Escàs de diners va pogué realitzar els seus estudis i els primers anys de la seva vida a París copiant a antics mestres al Louvre per encàrrec del govern francès, còpies de pintors com Velázquez, Ruysdael i Chardin. que aquest vendria als museus menys importants de tot el món. Tant superior era el seu talent natural que va conservar aquest treball durant deu anys.

A l'any 1897 va conèixer al veterà Pissarro, qui, com Monet, havia creat l'impressionisme. Pissarro i els joves impressionistes Bonnard i Vuillard el van animar a provar la pintura impressionista a les hores lliures del treball al museu. Encara que semblava mentida, el seu ídol va ser Bouguereau, era un pintor de suaus nus que animaven l'exposició anual del Saló de París.

La vertadera alliberació artística de Matisse, en el que es refereix a us del color com a configurador de formes i plans espacials, es va produir sota la influència de Paul Gauguin, Paul Cézanne i Vincent van Gogh, les seves obres les va estudiar amb detall des de 1899, aproximadament. Més tard, entre 1903 i 1904, Matisse es

va enfrontar a la pintura puntillista i va seguir la tècnica de dos pintors, que consistia en petites pinzellades de pigment pur per a crear fortes vibracions visuals de color intens sobre la superfície del quadre, però ell va modificar una mica aquesta tècnica fent pinzellades més grans.

Al 1905 Matisse va exposar junt amb André Derain i Maurice de Vlaminck. Com a conseqüència d'aquesta exposició, el grup es bateja amb el nom de *fauves* (les bèsties salvatges) a causa del seu us estrident del color, la distorsió de les formes i el seu sentit expressionista en la captació de l'emoció.

El seu primer quadre va ser *Naturaleza muerta con libros*. A l'any 1902, any en que va crear *Las flores amarillas*, travessava lo que alguns han qualificat com el període obscur, que va acabar al 1904, període d'obres de gran energia que estallaria en les pintures fauves de 1905.

A mesura que va ser considerat com el cap radicalista artístic, Matisse es va guanyar l'aprovació de la crítica influent i dels col·leccionistes. Entre els encàrrecs més importants que va rebre es troba el del col·leccionista rus que li va demanar uns murals il·lustrant temes de dansa i música: *La Música y la Danza*. Les seves figures de ballarines, i en general, totes les seves figures humanes, responen a l'expressivitat de la forma i, secundàriament, es fixa en els detalls anatòmics.

Matisse, va ajuntar l contingut intel·lectual, sempre va destacar la importància i la intuïció en la seva producció artística. Afirmava que un artista no té un complet domini sobre les formes i els colors, sinó que són les formes, línies i colors els que tenen que dictar al artista sensible, el mètode que tenen que ser combinats.

Des de 1920 fins la seva mort, Matisse va passar molt temps al sud de França, sobretot a Niza, pintant escenes locals de colorit fluid i brillant. Quan tenia una edat avançada se li va encarregar la decoració de la capella de Santa Maria del Rosari a Vence, que va acabar entre 1947 i 1951. Durant els seus últims anys, degut a la seva dificultat a la hora de fer servir el pinzell i al seu estat, va utilitzar al decoupage (tècnica de papers gouacheados i retallats) creant obres d'un brillant colorit.

Matisse va morir a Niza el 3 de novembre de 1954. A diferència d'altres artistes, va tenir un reconeixement internacional durant la seva vida, gaudint del favor dels col·leccionistes, crítics d'art i de la generació d'artistes més joves. A l'any 1952 es va inaugurar el Museu Matisse a la seva ciutat natal.

HENRI MATISSE