

Henri Matisse, La Conversation, huile sur toile, 1908-12, 177/217 cm, Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage.

Ce tableau peut être vu comme une scène de genre. Dans un espace bleu, à droite la femme du peintre, Amélie Paraire, assise, brune de cheveux et portant une robe noire avec un col vert. À gauche un homme debout, le peintre lui-même reconnaissable à sa barbe rousse. Il porte une veste et un pantalon de pyjama, rayés, ce qui accentue la verticalité.

Henri Matisse, né en 1869 au Cateau-Cambrésis, avait rencontré Amélie, jeune toulousaine fille d'instituteurs née en 1872, « droite, de noble maintien et possédant une magnifique chevelure noire », écrit-il. Ils se marièrent à Paris le 8 janvier 1898 et eurent presque aussitôt deux fils, Jean (né en 1899) et Pierre (né le 13 juin 1900), le futur galeriste installé à New York. Amélie avait ouvert un magasin de chapeaux pour « faire bouillir la marmite » ! On peut voir dans le portrait qu'il fait d'Amélie dans son extraordinaire « Femme au chapeau » de 1905 (conservée au San Francisco Museum of Art (SFMA)) un hommage du peintre à sa femme et au métier de celle-ci. C'est aussi une des œuvres emblématiques du Fauvisme, ce courant ainsi appelé par un critique car la juxtaposition d'aplats de couleurs très contrastées faisait, disait-il, hurler le spectateur !

Femme au Chapeau, 1905, 80,6/59,7 cm, San Francisco Museum of Art, et ci-dessous photographie d'Amélie Paraire, la femme du peintre :

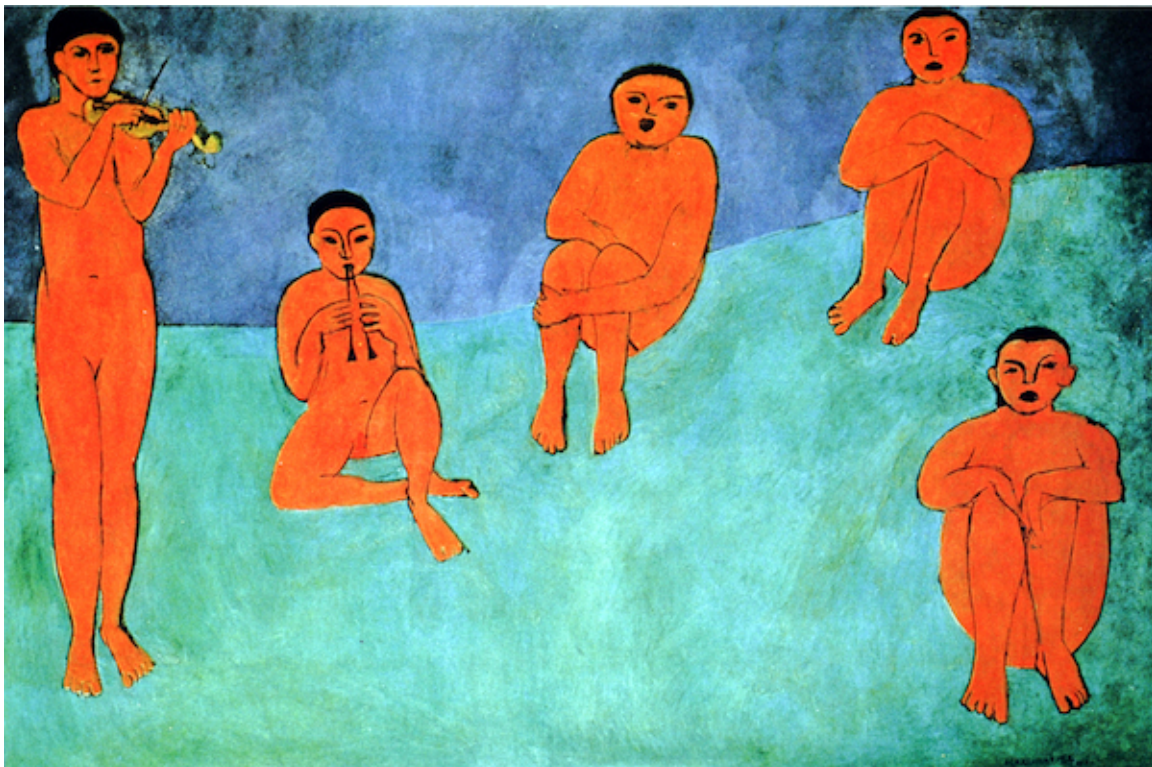

Dans *La Conversation*, le mari et sa femme se regardent. La ligne des yeux pourrait être le côté d'un triangle dont le corps de l'homme formerait la base. Le troisième côté irait des yeux de la femme au bas du pantalon en passant par la main d'Amélie. À ce triangle principal répond le décolleté de la femme, inclus dans le triangle du col vert. Les trois tâches claires du visage et des mains de la femme délimitant aussi un triangle. Amélie est assise sur un fauteuil bleu, bleu comme l'espace bleu où quelques traits l'incisent.

Cet intérieur où dominent les couleurs froides contraste avec l'extérieur. Certes la pelouse est verte et les trois massifs bleus, mais ces derniers sont ponctués de fleurs rouges, un rouge utilisé pour les murs de l'atelier du peintre, tout en haut à droite. En effet dans le jardin de sa maison d'Issy-les-Moulineaux, Matisse avait fait construire un atelier doté d'une grande baie, ici en bleu. Enfin, au bas de la fenêtre, un fer forgé au dessin très noir qui semble dire : NON ! Cette rambarde sépare deux mondes : tout au fond du jardin, l'atelier livré à la lumière, où sont les tons chauds, et l'intérieur du pavillon de banlieue aux tons froids, bleu et noir. De même l'homme, tout en verticales, s'oppose à la femme toute en courbes, contraste repris par le jardin opposant la perpendiculaire de l'arbre aux rondeurs des parterres.

CONVERSATION ou DISPUTE ?

Plutôt qu'une conversation, une scène d'affrontement, entre le peintre et sa femme, qui lui reproche sans doute sa passion exclusive pour la peinture avant-gardiste – matérialisée par l'atelier – qui risque de remettre en question l'aisance matérielle de la famille ! Heureusement à cette époque, deux amateurs russes, Sergueï Chtchoukine et Ivan Morosov, vont se passionner pour l'œuvre de Matisse. À chacun de leurs nombreux séjours à Paris, ils achètent des tableaux de Matisse, Cézanne, Picasso. Et en 1911 Chtchoukine invite Matisse à Moscou pour décorer son hôtel particulier, ce qui nous vaudra « *La Musique* » et « *La Danse* » :

Chtchoukine avait écrit à Matisse que ses tableaux lui rappelaient les icônes byzantines. En effet, la réduction du tableau à sa surface – loin de la construction perspective héritée de la Renaissance italienne –, où jouent lignes, arabesques (dans *La Conversation* celles de la rambarde) et couleurs pures était de nature à séduire les amateurs russes.

Jean-Paul Salles
Le 25 octobre 2020.

NB. *La Musique* et *La Danse*, de même dimension, 260 sur 390 cm, sont conservées au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il existe une deuxième version de *La Danse*, de même dimension, conservée au Museum of Modern Art de New York.