

Bonnard, Matisse, Manguin, Camoin Variations sur la fenêtre

La fenêtre, banal élément du quotidien chargée de symbolique, a fasciné de nombreux artistes tels que Bonnard, Matisse, Manguin et Camoin qui ont joué de ses subterfuges. Elle relève d'une tradition de la théorie de la peinture depuis Alberti.

Bonnard et Matisse partagent la même idée de la peinture : celle-ci n'est « pas imitation de la nature mais transcription d'émotions ». Tous les deux traitent du dialogue intérieur/extérieur de manière distincte.

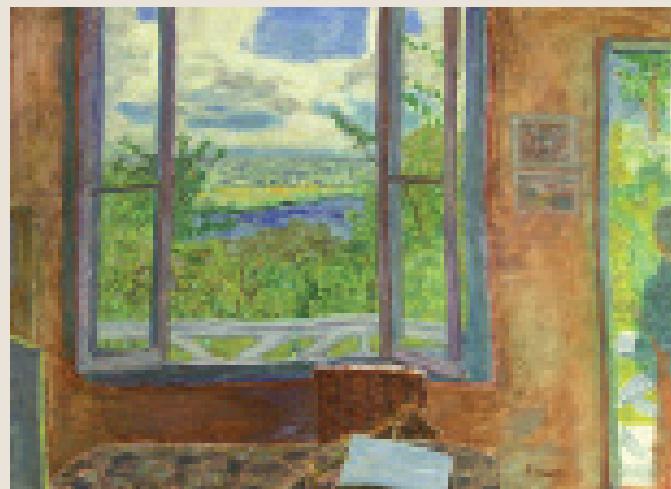
Matisse cherche la cohérence en s'aidant pour cela de la photographie pour garder la trace des états successifs. Son esthétique dialogue entre raison et émotion. Il s'intéresse au thème de la fenêtre en tant que libre circulation. Matisse souhaite rapprocher l'intérieur de l'extérieur, en se focalisant sur l'espace « qui ne fait qu'un depuis l'horizon » par l'usage de surfaces colorées et de teintes pures.

Bonnard quant à lui désire un espace ouvert dans un moment fixé en s'aidant pour cela des annotations de ses agendas et de ses carnets. « Au peintre, il suffit que les fenêtres soient larges afin que pénètre, telle la foudre, l'éclat du jour, qui frappe avec toutes les subtilités tout ce qu'il peut rencontrer ». Il s'attache à étudier la sensation lumineuse unissant intérieur et extérieur, « la multitude de touches colorées qui forme la vision » définissant les éléments du tableau.

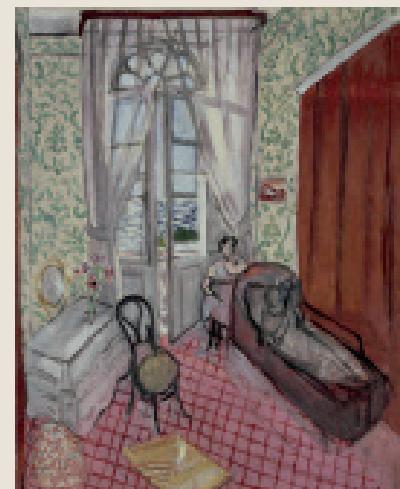
1 · Pierre Bonnard, , vers 1912, huile sur toile, 74 x 113 cm, musée des Beaux-Arts, Nice

2 · Henri Matisse, ou , 1921, huile sur toile, 92 x 73 cm, musée de l'Orangerie, Paris

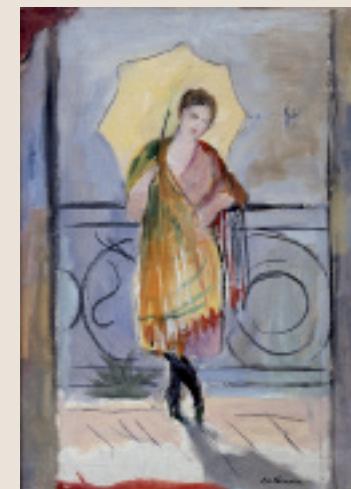
3 · Charles Camoin, , 1920, huile sur toile, 55 x 38 cm, musée Cantini, Marseille

1

2

3

Bonnard, Matisse, Manguin, Camoin Variations on the window

Matisse and Bonnard corresponded regularly. For Matisse Bonnard was the "best one among us." They both shared a complete devotion to painting. Each in his particular manner explored the theme of the window with as many debates as possible. This element of everyday life, charged with symbolism, fascinates many artists who have played with its tricks. It goes right back to painting theory from Alberti.

Bonnard and Matisse were united by their complete devotion to painting : it is to «imitate nature but to transcribe emotions». Both dealt with the internal/external dialogues in a distinct manner. Matisse sought consistency and used photography to help him keep track of successive states. His aesthetic dialogue was between reason and emotion.

Bonnard, meanwhile, aimed to translate an open space into a moment fixed in time, using notes taken in his diaries and notebooks. «For the painter, as long as the windows are large so that, like lightning, bright daylight can penetrate, striking everything it encounters with all subtlety.» Bonnard became keen on the study of the sensation of light uniting inside and outside, «the multitude of coloured touches which form a vision», defining the elements of the painting.

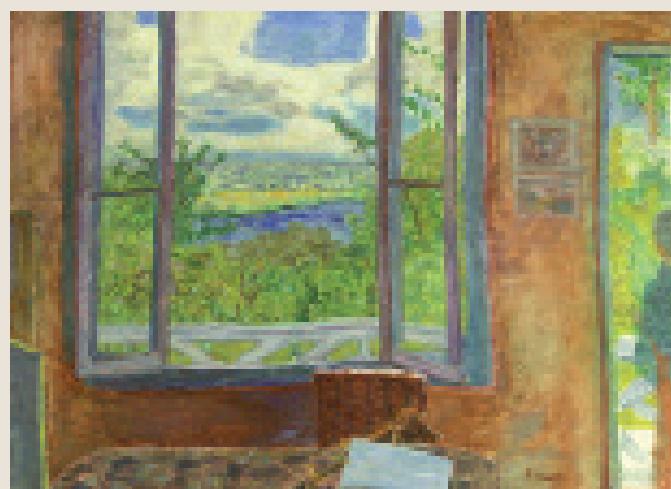
Matisse took an interest in the theme of the window as free movement, not wishing to bring the outside and inside closer. He focused on the space «that is one from the horizon», that he painted with the use of coloured surfaces and pure tones.

Other painters, like Manguin or Camoin, took an interest in this theme, this passage-like element allowing «air» to circulate inside the painting.

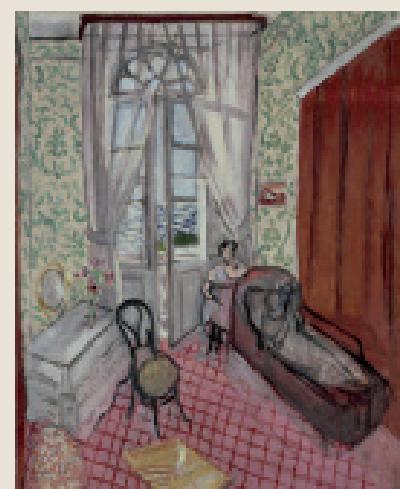
1 · Pierre Bonnard, , vers 1912, oil on canvas, 74 x 113 cm, musée des Beaux-Arts, Nice

2 · Henri Matisse, ou , 1921, oil on canvas, 92 x 73 cm, musée de l'Orangerie, Paris

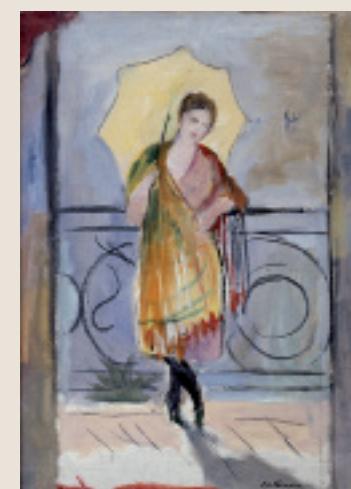
3 · Charles Camoin, , 1920, oil on canvas, 55 x 38 cm, musée Cantini, Marseille

1

2

3