

CONDITIONS OF USE FOR THIS PDF

The images contained within this PDF may be used for private study, scholarship, and research only. They may not be published in print, posted on the internet, or exhibited. They may not be donated, sold, or otherwise transferred to another individual or repository without the written permission of The Museum of Modern Art Archives.

When publication is intended, publication-quality images must be obtained from SCALA Group, the Museum's agent for licensing and distribution of images to outside publishers and researchers.

If you wish to quote any of this material in a publication, an application for permission to publish must be submitted to the MoMA Archives. This stipulation also applies to dissertations and theses. All references to materials should cite the archival collection and folder, and acknowledge "The Museum of Modern Art Archives, New York."

Whether publishing an image or quoting text, you are responsible for obtaining any consents or permissions which may be necessary in connection with any use of the archival materials, including, without limitation, any necessary authorizations from the copyright holder thereof or from any individual depicted therein.

In requesting and accepting this reproduction, you are agreeing to indemnify and hold harmless The Museum of Modern Art, its agents and employees against all claims, demands, costs and expenses incurred by copyright infringement or any other legal or regulatory cause of action arising from the use of this material.

NOTICE: WARNING CONCERNING COPYRIGHT RESTRICTIONS

The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Matisse, Henri

February 4, 1952

Cher Monsieur Matisse:

Je vous écris aujourd'hui sur un sujet qui, je pense, vous intéressera. Plusieurs de nos amis m'ont fait remarquer la ressemblance frappante au point de vue de composition entre l'aquarelle de William Blake à la Tate Gallery et le groupe dansant dans l'arrière-plan du Bonheur de Vivre ainsi que dans La Danse -- esquisse de 1909.

Je vous envoie ci-joint une copie photostatique de l'aquarelle pour votre convenance.

Pourriez-vous vous souvenir d'avoir jamais vu cette aquarelle de Blake ou sa reproduction avant 1906? Peut-être vous vous rappelez d'avoir regardé des œuvres de Blake à la Tate Gallery en 1898? Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire savoir vos observations à ce sujet.

Sans doute M. Wheeler vous a écrit en vous parlant du succès de votre exposition à New York. Elle doit s'ouvrir ces jours-ci à Cleveland. Nous étions tous très contents de l'accueil public non seulement à cause de la foule immense mais sur tout à cause de l'enthousiasme pour votre oeuvre.

Veillez agréer, cher Monsieur Matisse, l'expression de mes sentiments cordiaux et dévoués.

Alfred H. Barr, Jr.

Monsieur Henri Matisse
Hôtel Régina
Cimiez-Nice, Alpes Maritimes
France

AHB:mh

FOR STUDY PURPOSES ONLY. NOT FOR REPRODUCTION.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Matisse 1280
WESTERN UNION
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS

W. P. MARSHALL, PRESIDENT

Received VIA WESTERN UNION CABLES at 40 Broad St., New York, N. Y. Telephone HANover 2-2920
1951 DEC 25 AM 4 35 ✓

PSX392=ZP NICE 18 25 0828:

=BARR CHEZ MODERNART NYK=

BARR c/o

'MODERNART'
THE MUSEUM OF MODERN ART
11 WEST 53RD ST.

TRES HONORE PAR VOTRE LIVRE VOUS EN REMERCIE VOUS ADRESSE
MEILLEURS VOEUX=

HENRI MATISSE=..

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Nelson?
sketch for stained glass

le 24 décembre 1951

Cher Monsieur Matisse,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir sous pli séparé un exemplaire de Matisse: His Art and His Public que j'ai pris la liberté d'inscrire pour vous. Il vous parviendra aussitôt que le courrier vous l'apportera. Je suppose qu'un exemplaire de l'édition ordinaire qui a été publié pendant mon absence en vacances vous est déjà parvenu.

Je profite de cette occasion ^{pour} de vous remercier encore une fois pour toute votre aide pendant ce long temps que j'écrivais mon livre. Je me rends compte combien de questions ennuyeuses je vous ai posées et je pense que vous les avez supportées très patiemment. Je vous assure que j'ai beaucoup de sympathie pour votre répugnance de gacher du temps à ces choses mais malheureusement mon destin m'a condamné à être un écrivain et étudiant -- je me rends compte qu'il est plus difficile d'être un peintre.

En même temps je voudrais vous remercier pour la splendide enveloppe du livre et du catalogue de l'exposition. Tous les deux dessins sont magnifiques et je ne doute qu'ils contribueront beaucoup au succès public du livre.

Le livre est beaucoup plus long que je le voulais mais pour dire la vérité je trouvais mon sujet tellement intéressant qu'il m'était impossible de réduire le texte à une taille moins formidable. J'avais autant de difficulté à réduire le nombre d'illustrations: telle est la diversité de la portée de votre art.

Peut-être vous n'avez pas la patience pour lire ce livre ou de l'avoir traduit pour vous, mais croyez-moi j'apprécierais énormément toute critique ou correction même la plus rigoureuse que vous voudriez formuler. Il se peut que nous allons publier une deuxième édition dans laquelle je pourrais faire les révisions nécessaires.

Il nous restent toujours certains problèmes sans solution comme par exemple les dates des deux versions exceptionnelles du Dos, 2e et 3e état.

On vous enverra sous peu des photographies des salles de l'exposition qui, il me semble, fut arrangée d'une manière parfaite par

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Monsieur Henri Matisse

-2-

le 24 décembre 1951

Mlle Margaret Miller. Il n'y a aucun doute du succès de cette entreprise tant dans l'opinion publique que parmi les étudiants qui ont changé entièrement leur concept de votre art en vue des oeuvres figurant dans l'exposition actuelle.

Malheureusement les dessins pour la chapelle de Vence n'étaient pas prêts pour le vernissage à cause de la grève, mais ils sont tous installés maintenant et plaient beaucoup. Nous vous remercions infiniment de bien avoir voulu nous les envoyer -- je sais bien que vous hésitez un peu.

John Rewald vient de rentrer à New York et me dit de vous avoir trouvé en bonne santé. En effet il m'a rapporté de bonnes photos parmi lesquelles il y avait une d'un carton en papier découpé pour un vitrail qui pourrait bien intéresser un amateur à qui je compte montrer la photo.

Un de ces jours prochains je compte vous entretenir d'autres choses, surtout de certaines de vos oeuvres que, j'espère, notre Musée pourra acquérir -- mais ma lettre est de déjà trop longue.

En terminant permettez moi de dire que je me considère heureux d'avoir eu la chance de consacrer presque deux ans de ma vie à écrire de vous et de votre oeuvre et de la réception y accordée par le public pendant ces derniers soixante ans.

Veillez agréer, cher Monsieur Matisse, avec mes meilleurs voeux de nouvel an l'expression de mon sincère dévouement.

Alfred H. Barr, Jr.

Monsieur Henri Matisse
Hôtel Regina
Cimiez-Nice, A. M.
France

AHB:rh

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Monsieur Henri Matisse

le 24 décembre 1951

Matisse

Mlle Margaret Miller. Il n'y a aucun doute de vous à ce sujet. le 24 décembre 1951
 considérant leur concept de votre art et vos deux œuvres figurant dans
 l'exposition actuelle.

Malheureusement les dessins pour la chapelle de Vence
 n'étaient pas prêts pour la vernissage à cause de la grève, mais ils
 ont été installés soigneusement et pas sans beaucoup de vos réactions
 infiniment de bien avoir voulu vous les envoyer -- je suis bien sûr
 vous haites un peu.

Cher Monsieur Matisse,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir sous pli séparé un exemplaire de
Matisse: His Art and His Public que j'ai pris la liberté d'inscrire
 pour vous. Il vous parviendra aussitôt que le courrier vous l'apportera.
 Je suppose qu'un exemplaire de l'édition ordinaire qui a été publié pendant
 mon absence en vacances vous est déjà parvenu.

Je profite de cette occasion ^{pour} vous remercier encore une
 fois pour toute votre aide pendant ce long temps que j'écrivais mon
 livre. Je me rends compte combien de questions ennuyeuses je vous
 ai posées et je pense que vous les avez supportées très patiemment.
 Je vous assure que j'ai beaucoup de sympathie pour votre répugnance de
 gacher du temps à ces choses mais malheureusement mon destin m'a
 condamné à être un écrivain et étudiant -- je ne rends compte qu'il
 est plus difficile d'être un peintre.

En même temps je voudrais vous remercier pour la splendide
 enveloppe du livre et du catalogue de l'exposition. Tous les deux dessins
 sont magnifiques et je ne doute qu'ils contribueront beaucoup au succès
 public du livre.

Le livre est beaucoup plus long que je le voulais mais
 pour dire la vérité je trouvais mon sujet tellement intéressant qu'il
 m'était impossible de réduire le texte à une taille moins formidable.
 J'avais autant de difficulté à réduire le nombre d'illustrations:
 telle est la diversité de la portée de votre art.

Peut-être vous n'avez pas la patience pour lire ce livre
 ou de l'avoir traduit pour vous, mais croyez-moi j'apprécierais énormément
 toute critique ou correction même la plus rigoureuse que vous
 voudriez formuler. Il se peut que nous allons publier une deuxième
 édition dans laquelle je pourrais faire les révisions nécessaires.

Il nous restent toujours certains problèmes sans solution
 comme par exemple les dates des deux versions exceptionnelles de Dos,
 2e et 3e état.

On vous enverra sous peu des photographies des salles de
 l'exposition qui, il me semble, fut arrangée d'une manière parfaite par

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Monsieur Henri Matisse

-2- le 24 décembre 1951

Mlle Margaret Miller. Il n'y a aucun doute du succès de cette entreprise tant dans l'opinion publique que parmi les étudiants qui ont changé entièrement leur concept de votre art en vue des oeuvres figurant dans l'exposition actuelle.

Malheureusement les dessins pour la chapelle de Vence n'étaient pas prêts pour le vernissage à cause de la grève, mais ils sont tous installés maintenant et plaient beaucoup. Nous vous remercions infiniment de bien avoir voulu nous les envoyer -- je sais bien que vous hésitez un peu.

John Rewald vient de rentrer à New York et me dit de vous avoir trouvé en bonne santé. En effet il m'a rapporté de bonnes photos parmi lesquelles il y avait une d'un carton en papier découpé pour un vitrail qui pourrait bien intéresser un amateur à qui je compte montrer la photo.

Un de ces jours prochains je compte vous entretenir d'autres choses, surtout de certaines de vos oeuvres que, j'espère, notre Musée pourra acquérir -- mais ma lettre est de jà trop longue.

En terminant permettez moi de dire que je me considère heureux d'avoir eu la chance de consacrer presque deux ans de ma vie à écrire de vous et de votre oeuvre et de la reception y accordée par le public pendant ces derniers soixante ans.

Veillez agréer, cher Monsieur Matisse, avec mes meilleurs voeux de nouvel an l'expression de mon sincère dévouement.

Alfred H. Barr, Jr.

Monsieur Henri Matisse
Hôtel Regina
Cimiez-Nice, A. M.
France

AHB:mh

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

C.C. Mr. Barr ✓
Miss M. Miller
Miss Dudley
Miss Pernas

Paris, le 18 Septembre 1951

Monsieur M. Wheeler
The Museum of Modern Art
11 West 53rd Street
New York

Cher Monsieur:

Je profite du départ de mon fils Pierre, qui prend l'avion demain, pour lui remettre a votre intention les deux couvertures que vous m'avez demandé de composer.

Je dois avant tout vous prier de m'excuser de ne pas avoir composé la couverture du catalogue en trois couleurs seulement. La chose ne m'a pas été possible et j'espère que son attrait pour le public ainsi vous permettra d'en vendre suffisamment pour couvrir les frais de l'impression des six couleurs.

Voici quelques observations au sujet de son impression.

1. Pour aider l'imprimeur à trouver pour l'impression des couleurs absolument fidèles, je joins à la composition des échantillons de ces couleurs de surfaces plus grandes.
2. Le noir des yeux doit être le même que celui de la bande noire.
3. Les noms des Musées qui font l'exposition doit être imprimés en caractères petits mais très noirs sur la bande blanche inférieure.
4. Les petits filets blancs entre les bandes de couleurs ne doivent pas exister: la jonction des deux couleurs est une ligne droite.
5. Pour l'épaisseur de des du catalogue veuillez ajouter la quantité nécessaire de jaune et de rose à la ligne indiquant la plume de la couverture.

Pour la jaquette du livre de Monsieur Barr - j'ai toujours cru que c'est une couverture à relier que vous m'avez demandé et je suis très surpris qu'elle ne doit servir que de jaquette.

Vous pourrez imprimer le titre du livre sur la partie rouge du dos.

Quant à la lithographie que j'avais remis à la maison Mourlet, je ne pourrai pas signer et numérotter toutes les épreuves. Étant un peu fatigué actuellement, ce travail serait trop long pour moi. Je me suis donc souvenu que votre première idée était que je signe la lithographie dans le corps de la planche et c'est moi qui vous ai dit que je ferai davantage - je signerai chaque épreuve. Je vous prie de m'excuser de n'avoir pas réalisé ma bonne intention.

Comme vous verrez d'après la liste des œuvres que je vous prête, je ne puis disposer d'un portrait de Schoukine. Par contre je vous prête ma dernière composition pour un vitrail.

J'ai vue hier un envoyé de votre emballer et nous avons convenue qu'il prendra toutes les œuvres avant le 30 Septembre.

a/ Henri Matisse

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

COPY

c.c. A. Barr ✓
F. Pernas
M. Miller

Paris, 1 September 1951

Cher Monsieur Wheeler:

J'ai terminé la couverture du livre de Monsieur Barr que vous appelez, je crois, la jaquette. J'espère que vous en serez satisfait; cependant son exécution me paraît assez délicate car elle se compose de parties mates et de parties brillantes. Il serait donc désirable qu'elle fut exécutée par Monsieur Mourlot, sous mon contrôle. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénients sérieux.

Quant à l'exposition des documents relatifs à la Chapelle, je continue à les croire un peu trop indésirable et pouvant nuire à l'idée qu'on peut se faire de ce monument. J'espère que si vous voulez bien y penser encore, vous serez de mon avis. Après avoir relu la présente lettre, je crois devoir la reprendre en vous suppliant de ne plus penser à l'exposition de la maquette et de ses accessoires. Il a été fait de la Chapelle des vues intérieures, extérieures, et d'ensembles, leurs photographies de bonnes dimensions pourraient en donner une idée plus juste à ceux qui ne pourront venir voir la Chapelle.

La lithographie devant servir de frontispice au livre de Mr. Alfred Barr est en mains de M. Mourlot. Ne lui en avez-vous pas confié l'exécution, ce qui me paraît bien désirable. Voulez-vous que ce frontispice soit placé dans le livre de Monsieur Barr sur le verso en face de la page de titre de l'ouvrage, tel qu'il est placé habituellement dans nos livres en France. C'est ainsi qu'il existe dans le livre sur l'impressionnisme de Monsieur John Rewald édité au Museum of Modern Art de New York. Cette question a une certaine importance que vous comprendrez comme moi. Je vous demande quelques jours pour répondre à la liste de chiffres que vous m'avez envoyés. L'expédition des œuvres sera faite selon votre désir fin septembre.

Je vous remercie profondément de tout l'effort que vous prenez à la présentation de mes œuvres et vous prie d'accepter, cher Monsieur Monroe Wheeler, toute mon gratitude.

132 Boulevard des Capucines
Paris 1er, France

s/ Henri Matisse

Mille excuses, mes lunettes me font défaut.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Matisse, Henri

le 10 Juillet 1951

Prière de retourner à Monsieur Alfred Barr, New York.

Cher Monsieur Matisse:

Je ne sais pas comment vous remercier pour m'avoir envoyé la brochure de la Chapelle de Vence avec votre charmant dessin et la dédicace. Le ton un peu ironique de votre dédicace m'a fort amusé et je me rends compte que "tant d'attention" de ma part vous a ennuyé de temps à autres. Quand même je sens que peut-être vous me pardonnez.

J'étais très content de recevoir votre réponse à ma question au sujet du portrait d'Yvonne Landsberg et je vous en remercie infiniment.

Je me permets encore une question dans l'espoir qu'elle soit vraiment la dernière, mais elle est très importante. Pourriez-vous vous rappeler quelle toile vous avez faite d'abord: La leçon de musique avec Pierre au piano, très abstraite, ou La leçon de musique avec Marguerite et Pierre au piano et Jean assis dans le coin? Laquelle fut peinte la première? Pour votre convenance je vous joins une enveloppe adressée et une feuille de papier avec la question que je vous serais très obligé de bien vouloir signer et biffer la mention inutile. J'espère que Mademoiselle Delectorskaya sera assez aimable de me la retourner.

Veillez croire, cher Monsieur Matisse, à l'expression de mes sentiments cordiaux et dévoués.

Alfred H. Barr, Jr.

Monsieur Henri Matisse
132 Boulevard Montparnasse
Paris 14e, France

AHB:mh

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

June 12, 1951

Prière de retourner à Monsieur Alfred Barr, New York.

La Leçon de Musique avec Pierre seulement fut peinte avant

après

La Leçon de Musique avec Marguerite, Pierre et Jean.

I realize how busy and exhausted he is with the final preparations for the Paris opening. Nevertheless, should he find a moment to read my letter, I would very greatly appreciate it - and your help in bringing it to his attention.

Also, Prière de signer you once during my visit to Madame's studio in 1948. I recall this through my friendship with Tatiana, the sister of Princess Ekaterina Galitzina.

With very thanks for any help you can give me

I am,

Very sincerely yours,

Alfred N. Barr, Jr.

Mme Lydia Tellectorskaya
Hotel Métropole
Circles
Paris (Alma Maritimes)
France

ALNB

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

June 18, 1951

Dear Miss Delectorskaya:

Under another cover I have written Mr. Matisse to ask him a question about his portrait of Yvonne Landsberg, one of the most puzzling and fascinating of all his portraits.

I realize how busy and exhausted he is with the final preparations for the Venice opening. Nevertheless, should he find a moment to read my letter, I would very greatly appreciate it - and your help in bringing it to his attention.

Although I have only met you once during my visit to Matisse's studio in 1948, I recall our connection through my friendship with Tatiana, the sister of Princess Elena Galitsin.

With many thanks for any help you can give me I am,

Very sincerely yours,

Alfred H. Barr, Jr.

Miss Lydia Delectorskaya
Hôtel Régina
Cimiez
Nice (Alpes Maritimes)
France

AHB:mh

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

- 2 -

le 18 juin 1951

La grande que vous aviez établie une relation entre
Yvonne Landsberg et une fleur de magnolia est présentée par la gravure
que vous faisiez d'elle entourée de pétales.

Il est vrai que vous ne vous rendiez pas compte
de la relation entre les lignes courbées et la magnolia, mais je aurais
pu vous en parler à cette époque. Vous n'avez
pas pu le faire car vous étiez occupé par la gravure.

Cher Monsieur Matisse:

J'ai lu avec grand plaisir le cable que M. Wheeler
nous a envoyé confirmant votre accord et collaboration dans notre
exposition. Comme je fais un grand effort pour finir mon livre sur
votre oeuvre, il me n'est pas possible de prendre part dans l'assemblée
de l'exposition, mais quand même je choisis les tableaux qui figureront
dans l'exposition.

Evidemment il y a une quantité de questions au sujet
de votre oeuvre restées sans reponse, mais je sais que vous êtes très
occupé avec la Chapelle de Vence et qu'il est ennuyeux de repondre aux
questions de cette sorte.

Pourtant, j'ai une question à laquelle j'espère bien
que vous allez me repondre. Il ne s'agit pas d'une question concernant
un fait mais de ma théorie au sujet du portrait extraordinaire d'Yvonne
Landsberg. Les uns disent que les lignes courbées rayées autour la
figure démontrent votre impatience parce que le portrait fut refusé par
la famille Landsberg; les autres suggèrent que considérant le portrait
un fiasco vous l'aviez rayé. Mais j'ai encore une autre théorie que
je voudrais vous soumettre.

J'ai reçu une longue et intéressante lettre de
M. Albert Clinton Landsberg, frère d'Yvonne, dans laquelle il raconte
que le matin de la première séance sa soeur et lui arrivaient chez vous.
quand vous étiez en train de dessiner des boutons de magnolia. Il
rappele votre ennui parceque les boutons s'ouvraient si rapidement en
fleurs.

Il décrit alors comment, à la fin de la dernière
séance, vous avez rayé les lignes courbées autour la figure. Après avoir
étudié longtemps ces lignes qui m'intriguent beaucoup, l'idée m'est venu
subitement qu'ils avaient un rapport avec les pétales d'une fleur de
magnolia qui s'ouvre du bouton - représenté dans ce portrait par les
épaules et les bras du modèle.

Ça me paraissait fantastique jusqu'à ce que je me
souvenais qu'en 1930 vous avez sculpté une bronze Tiaré qui est aussi

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

- 2 -

un image double métaphorique d'une femme et une fleur.

La preuve que vous aviez établi une relation entre Yvonne Landsberg et une fleur de magnolia est présentée par la gravure que vous faisiez d'elle entourée de magnolias.

Il se peut que vous ne vous rendiez pas compte de la relation entre les lignes rayées et la magnolia, mais je serais très intéressé à savoir votre réaction à cette hypothèse. Comme mon livre sera mis sous presse sous peu, je vous serais infiniment obligé d'une reponse aussitôt qu'il vous sera possible de m'écrire.

Veillez agréer, cher Monsieur Matisse, l'expression de mes sentiments respectueux.

À ce moment je viens d'avoir reçu toutes les lettres qui ont été publiées sur votre art dans ce qui est écrit en russe, japonais et les langues Scandinaves. Et je dois vous dire que je ne suis étonné et ému par la confusion dans la documentation des faits et événements les plus simples et élémentaires de votre activité.

Alfred H. Barr, Jr.

Monsieur Henri Matisse
Hôtel Régina
Cimiez
Nice (Alpes Maritimes)
France

AHB:mb

Je suis, cependant, à vous remercier beaucoup pour votre image et votre attention aux détails mais je ne puis pas répéter les erreurs que j'ai faites au sujet de votre art. Je ne puis pas vous dire que je ne suis pas étonné et ému par la confusion dans la documentation des faits et événements les plus simples et élémentaires de votre activité.

Après, je vous prie, de m'excuser de ma culture des plus médiocres.

Alfred H. Barr, Jr.
Director of the Modern Collection

M. Henri Matisse
La Régina
Cimiez
Nice, France

FOR STUDY PURPOSES ONLY. NOT FOR REPRODUCTION.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

MATISSE

AIR MAIL

Le catalogue de Matisse (a-t-il d'autres noms de baptême etc.).....
Le catalogue de Matisse (a-t-il d'autres noms de baptême etc.).....
Le catalogue de Matisse (a-t-il d'autres noms de baptême etc.).....

September 20, 1949

Cher Matisse:

Après dix-huit ans je recommence enfin à préparer un livre sur vous et votre œuvre dont le catalogue de notre exposition Matisse en 1931 n'était qu'une esquisse à laquelle presque vingt années de votre production devront être ajoutées - et tout doit être correct et scrupuleusement contrôlé.

A ce moment je viens d'avoir relu tout ce qui a été publié sur votre art sauf ce qui est écrit en russe, japonais ou les langues scandinaves! Et je dois vous dire que je me sens déconcerté et étonné par la confusion dans la documentation des faits et événements les plus simples et élémentaires de votre activité et de votre travail.

Mme. Duthuit, sans doute, corrigera ces erreurs dans le catalogue raisonné qu'elle vient, paraît-il, d'entreprendre, mais en attendant je me demande si vous ou votre charmante secrétaire n'auriez pas la bonté de répondre aux questions ci incluses. J'ai laissé assez d'espace pour vos réponses et vous n'auriez qu'à me renvoyer ces mêmes feuilles avec vos annotations. Je m'excuse de vous affliger par cet inquisition méticuleuse, j'ai marqué avec deux étoiles (**) les questions plus importantes. C'est la période 1861-1910 qui a, selon moi, le plus besoin d'être clarifiée.

J'hésite, croyez-moi, à vous déranger sachant combien votre temps et votre attention sont précieux mais je ne veux pas répéter les erreurs que d'autres ont répétées et sans votre aide inestimable je ne peux pas atteindre la vérité. Je vous remercie d'avance très vivement. Nous nous souvenons avec grand plaisir de notre visite chez vous l'année passée quand vous nous avez montré vos études pour la chapelle de Vence.

Agréé, je vous prie, nos souhaits et nos salutations les plus cordiales.

Alfred H. Barr, Jr.
Director of the Museum Collections

M. Henri Matisse
Le Regina
Cimiez
Nice, France

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 1
(Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

PARENTS ET JEUNESSE

Le nom complet de Matisse (a-t-il d'autres noms de baptême etc.).....
la Liseuse en en 1897? .....

Le nom complet du père de Matisse:.....
Quand est-ce que Matisse eussent d'envoyer à la Nationalité 1897?..... 1898?.....

Comment se fait-il que ses parents habitaient à Bohain et Matisse est né à Le Cateau?
.....

Dans quelle année est-ce que Matisse alla à Paris pour faire ses études d'avocat, en
1887, 1888 ou 1889? .....

Dans quelle année est-ce que Matisse revint de Paris à St. Quentin pour être clerc
d'avocat - en 1889, 1890 ou 1891? .....

**Est-ce que Matisse étudia le dessin des tissus ou des tapisseries avec Couturier à
l'Ecole Quentin La Tour? ..... Dans quelle année?.....

Quand est-ce que Matisse alla à Lille? Avant de faire la connaissance de Gustave
Moreau? .....

Est-ce qu'il fit la connaissance de Gustave Moreau en 1892 ou 1893?.....

Est-ce que Rouault était dans l'atelier de Moreau à ce moment (avant Matisse)?
.....

SALON "NATIONALE"

Est-ce que Matisse exposa vraiment à la Société Nationale en 1894?.....

(Il paraît que oui selon l'Autobiographie de Matisse dans Formes 1930, selon Cassou
et Barnes p. 365 dit qu'il envoyait 7 tableaux in 1894.)

**En 1896 Matisse exposa 4 peintures à l'Exposition Nationale, dont était une la Nature
Morte au couteau noir vendue à .....? Thénard pour 125 francs et une
autre la Liseuse vendue à l'Etat? (Maintenant au Château de Rambouillet)

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 2
(Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

Est-ce que Matisse fut élu Membre Associé de la Nationale en 1896 (quand il exposa la Liseuse) ou en 1897? .....

Quand est-ce que Matisse cessa d'envoyer à la Nationale: 1898?..... 1903?.....

LA DESSERTTE

**Dans quelle année est-ce que Matisse a peint la grande Desserte - en 1897 (Zervos) ou 1898 (Eschelier)? .....

**Eschelier dit que Matisse exposa 5 toiles à la Nationale au printemps de 1897.

Est-ce que la Desserte en était une? ..... Ou est-ce que Matisse exposa la Desserte à la Nationale dans le printemps de 1898? .....
(Comme aide-mémoire Matisse se rappellerait peut-être si le Balzac de Rodin était dans la même exposition que la Desserte.)

DANS QUELS ENDROITS EST-CE QUE MATISSE A TRAVAILLE DANS LES ANNEES 1898-99:

Est-ce que les informations suivantes sont correctes:

Matisse alla à Londres en 1898 avant d'aller en Corse?.....

Matisse alla en Corse (en automne 1897?.....
(au printemps 1898 (avant la mort de Moreau)?.....
(en automne 1898 (après la mort de Moreau)?.....

**Il resta en Corse jusqu'au printemps 1899?.....

Puis il alla à Toulouse (Perpignan, Fenouillet) pendant l'été de 1899.....

**Il revint à Paris en automne 1899 et travailla au Beaux-Arts, à l'atelier Cormon avec Marquet et Biette?..... Cormon le pria de s'en aller?.....

Puis à l'Académie Julian où les étudiants se moquaient de ses peintures (selon Eschelier).....

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 3
(Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

Puis à l'Académie Carrière où il rencontra Derain et autres - tout cela avant 1900? .....

DANS QUELS ENDROITS EST-CE-QUE MATISSE TRAVAILLA DANS LES ANNÉES 1900-1902?

Est-ce-que l'Académie Carrière fut fermée en 1900 ou 1901? .....

Quand est-ce-que Matisse travailla à l'Ecole de la Ville de Paris, rue Etienne Marcel? .....

Quand est-ce-que Matisse travailla dans l'atelier de Biette?.....

**Est-ce-que 'il travailla à Bohain en 1903 (selon Escholier) ou en 1902?.....
Ou dans les deux années? .....

PREMIÈRES SCULPTURES

**Quand est-ce-que Matisse alla voir Rodin?.....

Ensuite fait-il Le Serf?.....

**Quand est-ce-que Matisse travailla dans l'atelier de Bourdelle?.....

**Est-ce-que sa première sculpture le Jaguar de Barye fut commencée en 1899 avant sa rencontre avec Maillol? .....

"COLLECTION MATISSE"

**Est-ce-que Matisse acheta les Baigneuses de Cézanne, le Rodin Rochefort et la Tête de garçon de Gauguin, tous les trois, en 1899, c'est à dire avant 1900, l'année de l'Exposition Mondiale? .....

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 4
(Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

INDEPENDANTS 1901

**Quels tableaux est-ce-que Matisse envoya aux Indépendants de 1901 qui paraît-il scandalisèrent son père? .....

EXPOSITION d'ART MUSULMAN

Cassou dit que Matisse visita l'exposition d'Art Musulman au Palais de l'Industrie en 1893 (sic) Est-ce vrai? .....

Barnes dit que Matisse alla à Munich en 1903 pour voir l'Exposition Musulmane? Est-ce vrai? .....

**Barr dit que Matisse vit pour la première fois une exposition d'art musulman à Paris dans le Pavillon Marsan 1905? Vrai? .....

**Swane dit que Matisse vit l'exposition Musulmane à Munich en 1910. Vrai? .....

NEO-IMPRESSIONISME

**Est-ce-que Matisse commença à employer la méthode néo-impressionniste en 1900 après avoir lu De Delacroix au Néo-impressionnisme de Signac? .....

Est-ce-que Matisse trouva intéressante l'exposition Signac chez Bing en Juin 1902? .....

MORISOT, STAMBUKIN

Quand et où est-ce-que Matisse fit la connaissance de H. B. Cross? .....

**Matisse était à Saint-Tropez en été 1904 avec Signac. Est-ce-que ses premières toiles néo-impressionnistes furent peintes alors chez Signac? .....

(un tableau Place des Lices, Saint-Tropez, 1904 au Musée de Copenhague n'est aucunement néo-impressionniste et la Nature Morte au Purro, Saint-Tropez 1904, Zervos p. 250, ne l'est non plus.)

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 5
 (Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

**Ne serait-ce pas véritable de dire que Matisse eu deux "périodes pointillistes" en 1900 et en 1904? .....

LUXE CALME VOLUPTÉ

**Sembat (série N.R.F. 1920) dit que Luxe Calme Volupté était accroché dans la salle à manger de Signac dans sa villa La Hune à Saint-Tropez. Est-ce-que ceci était en 1904? .....

**Quelle version de Luxe fut exposée au Salon des Indépendants en 1905: la version maintenant chez Matisse ou celle de Copenhague? .....

**Est-ce-que la première version de Luxe chez Matisse fut peinte à Saint-Tropez en 1904? ..... à Collioure 1904? ..... à Collioure 1905? ..... à Paris 1905? .....

**Est-ce-que la deuxième version de Luxe (Copenhague) fut peinte en 1905 (l'année du Salon fauve) ou en 1906? ..... Fut-elle exposée aux Indépendants de 1906? ..... Au Salon d'Automne 1906? .....

MOROSOV, STUCHUKINE

**Comment et où est-ce-que Matisse fit la connaissance de Stchukine? ..... de Morosov? .....

**Est-ce-que Matisse conseilla Morosov d'acheter le Cézanne Jeune fille au piano, 1868 chez Vollard en 1907? ..... Est-ce-que Matisse se souvient de ce tableau maintenant à Moscou? .....

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 5

(Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

**Ne serait-ce pas véritable de dire que Matisse eu deux "périodes pointillistes" en 1900 et en 1904? .....

LUXE CALME VOLUPTÉ

**Sembat (série N.R.F. 1920) dit que Luxe Calme Volupté était accroché dans la salle à manger de Signac dans sa villa La Hune à Saint-Tropez. Est-ce-que ceci était en 1904? .....

**Quelle version de Luxe fut exposée au Salon des Indépendants en 1905; la version maintenant chez Matisse ou celle de Copenhague? .....

Est-ce-que la première version de Luxe chez Matisse fut peinte à Saint-Tropez en 1904? ..... à Collioure 1904? ..... à Collioure 1905? ..... à Paris 1905? .....

**Est-ce-que la deuxième version de Luxe (Copenhague) fut peinte en 1905 (l'année du Salon fauve) ou en 1906?..... Fut-elle exposée aux Indépendants de 1906? ..... Au Salon d'Automne 1906? .....

MOROSOV, STUCHUKINE

**Comment et où est-ce-que Matisse fit la connaissance de Stchukine? ..... de Moresov? .....

**Est-ce-que Matisse conseilla Morosov d'acheter le Cézanne Jeune fille au piano, 1868 chez Vollard en 1907? ..... Est-ce-que Matisse se souvient de ce tableau maintenant à Moscou? .....

Est-ce-que Morosov fut exposé au printemps de 1907 ou au printemps de 1908 (selon Barba)?..... Le catalogue de Moscou dans la date "1906."

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 6
 (Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

VOYAGES 1905-1911

**Quand est-ce-que Matisse alla pour la première fois en Italie, en 1906?.....
 en 1907?.....

Est-ce-qu'il visita d'autres villes ou seulement Venise et Florence?.....

Est-ce-qu'il alla à Algiers (Biskra) au cours du même voyage? .....

Est-ce-qu'il fit d'autres tableaux en Italie ou seulement Venise: Dame sur une terrasse maintenant à Moscou? .....

Berlin

**Dans quelle année est-ce-que Matisse alla à Berlin avec Purrmann pour l'exposition à la Galerie Paul Cassirer?.....

Allemagne

Quand il alla à Moscou en 1910 est-ce-qu'il alla voir Purrmann à Munich?.....

Est-ce-qu'il visita Nuremberg?..... Cologne?.....

Est-ce-qu'il alla voir Osthaus à Hagen?.....

**Quand est-ce-que von Tschudi acheta la Nature Morte qui entra plus tard dans le Musée de Munich?.....

Cavalière

Est-ce-que Matisse alla à Cavalière pendant les étés de 1909 et 1910?.....

HARMONIE ROUGE

**Est-ce-que Harmonie rouge (Moscou) fut peinte pour démontrer les théories publiées dans la Grande Revue, Décembre, 1908 (selon Cassou, et Escholier p. 113)? .....

**Est-ce-que Harmonie rouge fut commencée au printemps de 1908? ou au printemps de 1909 (selon Zervos)..... Le catalogue de Moscou donne le date "1908."

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Questionnaire Matisse - Page 7

(Prière de renvoyer à Barr avec les réponses.)

**Est-ce-que la première version de Harmonie rouge était verte?.....

la deuxième bleue? .....

305 East 76 Street
New York 31, New York

August 2, 1949

**Est-ce-que Harmonie rouge fut peinte directement sur la toile de Harmonie bleue?

..... Si non, où est Harmonie bleue?.....

Dear Alfred:

Here at long last are the typed copies of Matisse's answers to the

LA DANSE

Museum's questionnaires. I have left blanks where words were inde-

**Sembat parle d'une deuxième version de La danse avec des révisions, une esquisse

"ample, solennelle et calme". Est-ce-que cette version existe?.....

Où?.....
a few cases where I'm not perfectly sure what a word is, I've followed
it with a question mark in parentheses, or written the word in ink.

Où est le grand fusain pour La danse reproduit planche 82 du Catalogue du Musée d'Art

Moderne Matisse 1931? .....

How we envy you Vermont. Hope it's cool and green and pine-scented!

Very best to you all, including your

charming mother should she be there.

Oliver

FOR STUDY PURPOSES ONLY. NOT FOR REPRODUCTION.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

copied for Dwg. Coll. 9/7/63. psh

MATISSE

305 East 76 Street
New York 21, New York

August 2, 1949

Dear Alfred:

Here at long last are the typed copies of Matisse's answers to the Museum's questionnaires. I have left blanks where words were indecipherable, although it's possible to guess at some of them. In a few cases where I'm not perfectly sure what a word is, I've followed it with a question mark in parentheses, or written the word in ink. Sorry to have been so long getting these to you but - like everybody else - I fell prey to the Heat last week.

How we envy you Vermont. Hope it's cool and green and pine-smelling!

Very best to you all, including your
charming mother should she be there,

Oliver

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

copy

THE MUSEUM OF MODERN ART
New York 19

Alfred H. Barr, Jr.
Director of Research in Painting and Sculpture

le 20 avril 1945

Cher Maître,

J'étais extrêmement heureux d'apprendre par votre fils que vous étiez en assez bonne santé et que vous continuez à peindre sans relâche. Nous avons tous été profondément impressionnés ici par les comptes-rendus sur votre travail et par les reproductions de vos oeuvres récentes, et plus particulièrement par les planches en couleurs publiées par les Editions du Chêne. Inutile d'ajouter que nous espérons pouvoir bientôt admirer quelques-unes de ces toiles elles-mêmes.

En ce moment, je m'occupe à réunir autant de renseignements que possible sur les oeuvres qui sont déjà dans notre collection et j'aimerais infiniment vous demander la grande faveur de me fournir quelques informations à leur sujet. Voudriez-vous avoir la grande bonté de me donner, sur les formulaires ci-joints, tous les détails dont vous pourrez vous souvenir, concernant vos oeuvres suivantes:

1. Le bouquet sur une table de bambou (1902)
2. Baigneur (vers 1908?)
3. La fenêtre bleue (vers 1912)
4. Les gourdes (1916)
5. Intérieur avec une boîte de violon (vers 1917?)
6. Le café (vers 1917?)
7. Femme debout, bronze (vers 1914)
8. Jeune fille au chapeau de plumes, dessin
9. Odalisque, dessin
10. Nu assis, dessin

Pour vous faciliter l'indentification de ces oeuvres, vous trouverez, sous

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

cette même enveloppe, de petites reproductions photographiques. Au cas où les titres eux-mêmes ne seraient pas corrects, voudriez-vous avoir l'obligeance de les corriger?

J'espère que ces questionnaires ne vont pas trop vous ennuyer. Il es très important pour nous d'avoir tous ces renseignements, non seulement pour le musée, mais aussi pour les étudiants et écrivains qui ont fait de votre art l'objet de leurs études.

Puis-je me permettre encore de vous poser quelques questions sur certaines dates historiques?

1. Quand vous êtes-vous intéressé pour la première fois aux sculptures nègres? QUAND J'AI PEINT EN 1907 "LA JOIE DE VIVRE"

2. Quand et où avez-vous rencontré Picasso pour la première fois? EN 1900 LORSQUE LES STEIN M'ONT ACHETE DES TOILES

3. Picasso a-t-il jamais été dans votre atelier alors que vous peigniez "La joie de vivre"?

4. Vous souvenez-vous à quelle époque de l'année 1906 vous avez commencé à peindre "La joie de vivre"? OCTOBRE, EN RENTRANT DE COLLIOURE? OU JE VENAIS DE FAIRE UNE ETUDE DE PAYSAGE (COLL. BARNES) QUI M'A INSPIRE.

Veillez excuser ces questions trop nombreuses.

Nous pensons souvent à vous et nous espérons que vous allez continuer à travailler avec la même énergie et le même brio pendant de longues années encore. Souvenez-vous du Titien!

Tous vos amis d'ici ainsi que ma femme se joignent à moi pour vous dire que c'est avec une joie profonde que nous attendons vos chefs-d'oeuvre à venir, et pour vous prier de bien vouloir agréer l'expression de notre fidèle et sincère admiration.

s/Alfred H. Barr, Jr.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Jeune fille au chapeau de plumes (dessin)

1. ~~mix~~ oui
2. 1917
3. Nice
- 4.
- 5.
6. J'ai travaillé beaucoup avec le chapeau que j'ai confectionné moi-même d'une plume d'autruche un paille d'Italie et un flot de ruban noir et bleu que les modistes appellent la Comète
  - a.
  - b.
  - c.
7. Ce chapeau a été fait de façon à pouvoir le mettre dans 2 jeux (?) devant derrière et derrière devant. Il en est résulté ma peinture sur fond (?) rouge qui fait partir de la collection Y. C. Clark

FOR STUDY PURPOSES ONLY. NOT FOR REPRODUCTION.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Odalisque

- 1.
2. 1927
3. Nice
4. oui
5. c'est une étude pour mes tableaux d'odalisques
6. a.
  - b. par moi
  - c.
7. aucun

FOR STUDY PURPOSES ONLY. NOT FOR REPRODUCTION.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Nu assis (dessin)

1.

2. 1917

3. Nice

4.

5.

6. a.

b. moi

c.

7.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Question. Voulez-vous bien avoir l'obligeance d'écrire sur cette feuille quelques lignes au sujet de votre philosophie d'art actuelle. A-t-elle, par exemple, subi des transformations depuis votre exposé célèbre qui a paru dans la Grande Revue de 1908? Nous vous serons très reconnaissants pour des renseignements de cet ordre.

Answer

Je ne déséprouve aucune chose de l'article de 1908 - j'ajoute que j'ai sans cesse lutté pour ce que je puis _____ par ces deux mots HABITUDES ET TRADITIONS.

J'ai peiné pour sortir des habitudes de penser et de peindre qui sont tellement _____ et faciles pour la plupart - et retrouver les traditions, restes vivants des siècles précédents. Je regrette de ne pas vous en dire davantage. J'espère que vous serez content m' _____.

H. Matisse

J'ai donné des réponses à Madame Liebermann qui m'a visité au nom de Monsieur Barr il y a quelques semaines.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

THE QUESTIONS in each case are:

1. Ce titre est-il correct?
2. La date ..... est-elle correcte?
3. Où cette oeuvre a-t-elle été exécutée?
4. Vous êtes-vous servi d'un modèle ou d'un sujet particulier?
5. Le sujet a-t-il une signification spéciale, personnelle ou symbolique?
6. De quels détails concernant l'histoire de cette oeuvre vous souvenez-vous?
  - a. Où a-t-elle été exposée?
  - b. Par qui a-t-elle été originalement vendue?
  - c. Dans quelles collections a-t-elle figuré?
7. Y a-t-il d'autres détails concernant cette oeuvre qui peuvent présenter de l'intérêt?

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

L'EXACTITUDE
N'EST PAS
LA VÉRITÉ

Parai ces dessins que j'ai choisis avec le plus grand soin pour cette exposition, se trouvant quatre dessins -- peut-être des portraits -- faits d'après mon visage vu dans une glace. Je les signale particulièrement à l'attention des visiteurs.

Ces dessins résument, à son avis, le résultat des remarques que j'ai faites depuis bien longtemps au sujet du caractère du dessin, caractère qui ne dépend pas des formes copiées avec exactitude sur la nature ou bien de la réunion des détails exacts soigneusement assemblés, mais du sentiment profond de l'artiste devant les objets qu'il a choisis, sur lesquels son attention s'est exercée et dont il a à pénétrer l'esprit.

Ma conviction sur ces choses s'est formée lorsque j'ai eu constaté que par exemple dans les feuilles d'un arbre, -- dans le figuier particulièrement, -- la grande différence de formes qui existe entre elles n'empêche pas leur réunion à un caractère commun. Les feuilles de figuier dans toutes les fantaisies de leurs formes restent bien des feuilles de figuier. J'ai fait la même remarque dans les autres produits de la terre: fruits, légumes, etc...

Il existe donc une vérité essentielle à dégager du spectacle des objets à représenter. C'est la seule vérité qui importe.

Les quatre dessins en question sont faits d'après le même sujet.

Mais chacun d'eux est écrit avec une apparente liberté de lignes, de contours et d'expression de volumes.

En effet, aucun de ces dessins ne peut être superposé à un autre, car tous sont totalement différents de contours.

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Dans les quatre dessins en question le haut du visage est semblable, mais le bas est tout à fait différent: dans le No. de ce catalogue il est massif et carré; dans le No. il est allongé par rapport à la partie supérieure; dans le No. il se termine en pointe; dans le No. il ne ressemble à aucun des bas de visage des autres dessins.

Méanmoins les différents éléments qui composent ces quatre dessins traduisent la même ampleur de la constitution organique du personnage. Ces éléments, s'il ne sont pas exprimés par le même signe, s'épousent cependant dans chaque dessin avec le même sentiment: la façon dont le nez est enraciné dans le visage, dont l'oreille est vissée dans le crâne, la façon dont la mâchoire inférieure est suspendue, la façon dont sont posées les lunettes sur le nez et les oreilles, la tension du regard, sa même densité dans tous les dessins -- quoique dans chaque dessin la nuance de l'expression est différente.

Il est bien évident que cet ensemble d'éléments décrit le même homme quant au caractère, à la personnalité, à la façon de considérer les choses, à sa réaction devant la vie, à la réserve qu'il garde en face d'elle et qui l'empêche de se livrer sans contrôle. C'est bien le même homme, qui reste toujours spectateur attentif de la vie et de lui-même.

Il est donc évident que l'inexactitude anatomique, organique de ces dessins, n'a pas nui à l'expression du caractère intime de la vérité essentielle du personnage mais qu'au contraire elle a servi à l'exprimer.

Est-ce que ces dessins sont des portraits ou ne sont pas des portraits?

Qu'est-ce qu'un portrait?

N'est-ce pas l'oeuvre qui traduit la sensibilité humaine du personnage représenté?

.....

The Museum of Modern Art Archives, NY	Collection:	Series.Folder:
	AHB	X.A.11

Le seul mot qu'on connaisse de Rembrandt est celui-ci: "Je n'ai fait que des portraits".

Est-ce que le portrait du Louvre peint par Raphaël et représentant Jeanne d'Aragon en robe de velours rouge est bien réellement ce qu'on peut appeler un portrait?

.....

Ces dessins sont tellement peu le résultat du hasard, que dans chacun on peut constater, qu'en même temps que la vérité du caractère exprimé, la même lumière baigne chaque dessin et que la qualité plastique de leurs différentes parties: visage, fond, transparence des lunettes, ainsi que le sentiment du poids des choses, — tout cela intraduisible avec des mots mais simplement, on peut dire, par le compartimentage du papier, délimité par une simple ligne presque toujours égale d'épaisseur, — restent les mêmes.

Chacun de ces dessins porte, selon moi, une invention qui lui est particulière et qui vient de la pénétration du sujet par l'artiste, qui va jusqu'à s'identifier parfaitement avec son sujet, de sorte que la vérité essentielle en question constitue le dessin. Elle n'est point altérée par les conditions de l'exécution de ce dessin; au contraire l'expression de cette vérité par la souplesse de sa ligne et sa liberté se plie aux exigences de la composition; elle se nuance, se vivifie même, par la tournure d'esprit de l'artiste qui l'exprime.

L'amplitude n'est pas la vérité.

Henri MATISSE

Vence mai 1947