

© Hélène Adant

«Dibujar con Tijeras. Recortar desgarrando los colores me recuerda la talla directa de los escultores. Este libro ha sido concebido en este espíritu» – Henri Matisse

“Drawing with scissors. Cutting straight into colour reminds me of the direct carving of the sculptor. This book has been conceived in this spirit” – Henri Matisse

Museo Carmen Thyssen Málaga

Plaza Carmen Thyssen
(Calle Compañía, 10)
29008 Málaga
info@carmenthyssenmalaga.org

Horario / Opening times
De martes a domingo de 10.00 a 20.00 h
Lunes cerrado
Tuesdays to Sundays 10 am to 8 pm
Closed on Mondays

Tarifas / Ticket prices
• General: 2 €
• Entrada libre a la exposición con cualquiera de los tickets del museo / Any museum admission ticket provides access to the exhibition
• Gratuita (con acreditación) / Free entry (with proof of status)

Servicio de información / Information
Tel.: (+34) 902 303 131

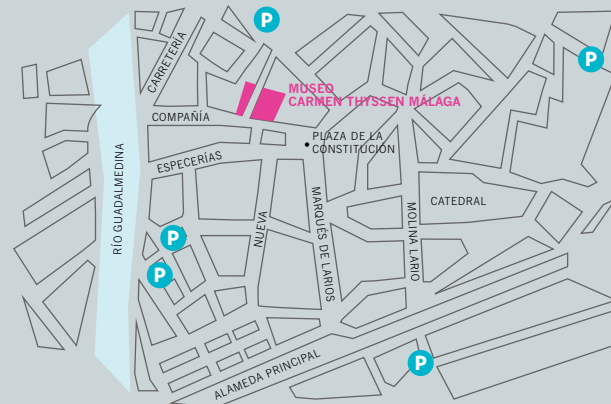
Servicios / Services
• Cafetería-Restaurante / Snack Bar
• Guardarropa / Cloakroom
• Edificio con accesibilidad universal.
Sillas de ruedas disponibles en el servicio de guardarropa / Accessibility. Wheelchair available in cloakroom

Hazte amigo del Museo
Become a Friend of the Museum
www.carmenthyssenmalaga.org

© Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole
© Sucesion H. Matisse / VEGAP 2018

Museo CarmenThyssen Málaga

Patrocina

HENRI MATISSE

Jazz

Museo CarmenThyssen Málaga

SALA NOBLE

11.10.2018 | 13.01.2019

Una silueta negra sobre un luminoso cielo estrellado destaca entre las ilustraciones de uno de los libros más emblemáticos de los realizados por Henri Matisse. La sombra es Ícaro, el irresponsable hijo del arquitecto Dédalo, que deseó acariciar con sus plumas impostadas el sol. Cayó sobre él la noche tras la pirueta mortal. Esta historia trágica, al igual que el hecho de que *Jazz* fuera editado en 1947, al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, se desliza ocultándose bajo la belleza y la exaltación del color, en una publicación que muestra la riqueza creativa y el ritmo que habitaban en las manos del artista francés.

Comenzó Matisse a ocuparse en estas imágenes, realizadas con brillantes papeles de color recortado (*papiers découpés*), en 1943, durante el período de convalecencia tras una grave intervención quirúrgica. Mercedo físicamente, Matisse pasó varios años trabajando en los recortables con una clarividencia y creatividad inigualables. El maestro francés pintaba a la aguada los papeles y luego los recortaba para realizar, con las piezas separadas de su papel original, nuevas composiciones. Pretendía, según sus propias palabras, «dibujar con tijeras», buscando la armonía, la convivencia de tonos exaltados y la manifestación de todo el lujo sensorial que posee el color, pero, también, la simplificación y la sencillez compositiva.

En un principio Tériade, editor del libro, pensó que estos collages eran adecuados para la ilustración de la revista *Verve*, pero al reunir el trabajo –veinte imágenes distin-

When the illustrator Gustave Doré and the Hispanist Jean-Charles Davillier set off on their travels around Spain in 1862, the country was still regarded as an exotic destination despite having undergone some modernisation and economic growth between 1815 and 1830. Geographically speaking, Spain was a near East, an impression further borne out by its surviving Arab buildings and remains. Both men were acknowledged professionals and were already familiar with the country: it was Davillier's tenth trip and Doré's second.

Gustave Doré possessed extraordinary powers of imagination. He had a keen eye – and a firm hand – for minute detail, coupled with a refined, boundless capacity for fantasy, and was highly prolific. He had illustrated major literary works produced by Rabelais, Dante, Byron and Balzac, and his desire to travel to Spain was spurred by his plans to illustrate Cervantes' *Don Quixote* (1863).

Doré was born in Strasbourg in 1832 into a well-off family. In 1847 Charles Philipon, the editor of the influential satirical newspapers *Journal pour rire* and *Charivari*, saw his drawings and decided to hire him. During the first years of his career he was busy working as a caricaturist. Throughout his life he expressed a wish to be recognised for his paintings, though today he is remembered more as an illustrator and for his prints. Doré first visited Spain in 1855 with Théophile Gautier and the editor of the newspaper *Le Moniteur Universel*. But the decisive trip that significantly influenced the

tas– en un porfolio y contemplar su fuerza, germinó la idea de un libro ilustrado al que el editor otorgó el título de *Jazz*, puesto que el proceso creativo del artista le recordaba las libres e improvisadas composiciones musicales. Título muy acertado. Puede decirse que Matisse trabaja con el color y la forma, con la línea y con los planos, con una libertad e independencia absoluta, haciendo de cada tono una partitura con la que formar una sintonía especial. La temática que agrupa las ilustraciones es la del circo, el teatro, los cuentos populares y los recuerdos de viajes y está conformada por motivos vegetales, abstractos, geométricos y siluetas antropomorfas. Bajo el asunto del circo, Matisse redime a Ícaro que ya no realiza una caída mortal, sino una pirueta en el aire.

La última década de su vida la consagró Matisse a realizar estas piezas brillantes y sencillas, a trabajar con la línea que en sus manos se convierte en arabesco y diseña composiciones luminosas donde los colores se arraciman contagiándose su resplandor. Matisse se reinventa. La salud había abandonado al maestro, pero él siguió viviendo a través de la creación y del júbilo de sus colores.

Lourdes Moreno
Directora Artística

execution of the work shown in the exhibition is the journey he embarked on as a chronicler with Baron Jean-Charles Davillier.

Born in 1823 into an aristocratic family of Normandy who owned industries in northern France, Davillier devoted his fortune to studying Spanish art. He was well-versed in Spanish history and a connoisseur of some of the country's most beautiful products, such as Hispano-Moresque and Manises ceramics, which he and his painter friend Mariano Fortuny collected. It was through his activity that these wares became known in France thanks to the publication of *Histoire des Faïences hispano-moresques à reflets métalliques* (Paris, 1861), and he wrote other works about Cordovan leather and Spanish precious metalwork.

To illustrate Davillier's book about Spain – published in Paris in 1874 by Librairie Hachette et Cie. – Gustave Doré made 309 engravings on wood. These images were published.

Ícaro, ilustración n.º VIII de *Jazz* (1947) >
Icarus, plate VIII from *Jazz* (1947)
Musée Fabre, Montpellier Méditerranée
Métropole