

Zicht op de eetkamer
in de Villa Natacha
in Saint-Jean-Cap-
Ferrat, 2003

Vue de la salle à
manger de la Villa
Natacha à Saint-
Jean-Cap-Ferrat,
2003 - Musée dépar-
temental Matisse, Le
Cateau-Cambrésis

Foto/Photo François
Fernandez

DE SCHENKING ALICE TÉRIADE in het Matissemuseum van Le Cateau-Cambrésis

Dominique Szymusiak

Tériade werd op het eind van de negentiende eeuw geboren op Mytilene, het oude Lesbos, beroemd om zijn vrouwen, dichters en de pracht van zijn natuur, het eiland dat geldt als de geboorteplaats van *Daphnis en Chloé*.

Het eiland in het oosten van Griekenland stond open voor Franse invloeden. Na een idyllische kindertijd vertrok Tériade naar Parijs waar hij rechten studeerde. Hij verbleef er vooral in literaire en artistieke kringen. Zijn oudere landgenoot Christian Zervos richtte in 1925 het tijdschrift *Cahiers d'art* op en stelde Tériade aan als redacteur van de rubriek moderne kunst. Samen met zijn vriend Maurice Raynal schreef hij wekelijks, vanaf 1928, de kunstpagina vol van het befaamde dagblad *L'Intransigeant*. Tériade schreef waardevolle teksten en interviews, vaak geïllustreerd met indrukken, reisverhalen, tekeningen van de hand van o.a. Matisse, Picasso, Léger, Chagall, Rouault en Le Corbusier. Albert Skira, die een revolutie in de wereld van de kunsteditie teweegbracht,

55

LA DONATION ALICE TÉRIADE au musée départemental Matisse du Cateau- Cambrésis

Dominique Szymusiak

Tériade naît à la fin du siècle dernier dans l'île de Mytilène, l'ancienne Lesbos, célèbre par ses femmes, ses poètes et le charme de son site, le lieu même de *Daphnis et Chloé*.

Cette île orientale de la Grèce est aussi largement ouverte aux influences françaises. Après une enfance bucolique, il part à Paris suivre des études de droit mais fréquente surtout les milieux littéraires et artistiques. Son compatriote et son aîné Christian Zervos fonde en 1925 *Cahiers d'art* et lui confie la rédaction de la section moderne. En 1928, il exercera ses talents d'écrivain en assumant chaque semaine, avec son ami Maurice Raynal, la responsabilité de la page artistique dans le fameux quotidien de l'époque, *L'Intransigeant*. Tériade écrit des textes précieux, entretiens souvent illustrés de dessins, impressions, souvenirs, récits de voyages,

betrok Teriade op zijn beurt bij de uitgave van *Les Poésies de Mallarmé*, een door Matisse geïllustreerd boek. Hij liet hem ook meewerken aan de oprichting van het prestigieuze surrealistische tijdschrift *Minotaure*, dat verscheen in de periode waarin Picasso aan zijn Minotaurus werkte. Tériade was veertig toen de directeur van een Amerikaans tijdschrift hem in 1937 de financiële middelen ter beschikking stelde om een tweetalig magazine, “het mooiste tijdschrift ter wereld”, te realiseren. Tériade genoot het vertrouwen van de kunstenaars, zijn medewerkster Angèle Lamotte, vriendin van Adrienne Monnier en groot literatuurliehebster, won het vertrouwen van de schrijvers. Zo zag *Verve* het daglicht. Gide, Claudel en Valéry, de drie literaire boegbeelden die men bij het blad op het oog had, werden bereid gevonden hun medewerking te verlenen. De beste historici en kunstcritici, van Elié Faure tot Vollard, werden aangezocht om voor de teksten te zorgen. De drukkers Maîtres-Imprimeurs Draeger Frères en lithograaf F. Mourlot overtroffen zichzelf voor *Verve*. Tussen december 1937 en juli 1960 verschenen 26 nummers, met inbegrip van twaalf dubbelnummers. De voorpagina's van de zes vooroorlogse nummers werden ontworpen door Matisse, Braque, Bonnard, Rouault en Maillol. Ze stemden hun ontwerpen af op de themanummers, gewijd aan de mens, de Franse natuur of aan

notamment par Matisse, Picasso, Léger, Chagall, Rouault, Le Corbusier... En 1932, Albert Skira, qui devait métamorphoser l'édition d'art, associe à son tour Tériade à l'élaboration d'un livre illustré par Matisse, *Les Poésies de Mallarmé*, et à la création de la prestigieuse revue d'orientation surréaliste, *Minotaure*, dont l'existence coïncide avec la période de Picasso soumise au même signe fabuleux. Tériade a quarante ans en 1937 quand le directeur d'un magazine américain lui fournit les moyens financiers et l'invite à réaliser, en édition bilingue, « la plus belle revue du monde ». Tériade a la confiance des artistes, sa collaboratrice Angèle Lamotte, liée avec Adrienne Monnier et passionnée de littérature, gagne celle des écrivains. C'est ainsi que naît *Verve*. Gide, Claudel, Valéry, les trois maîtres dont il faut l'adhésion, acceptent de collaborer. Les meilleurs historiens et chroniqueurs d'art, d'Élie Faure à Vollard, sont requis pour des textes. Pour *Verve*, les maîtres imprimeurs Draeger et le maître lithographe F. Mourlot se surpassent. Vingt-six numéros dont douze en cahier double se suivent de décembre 1937 à juillet 1960. Les six numéros antérieurs à la guerre dont les couvertures furent conçues par Matisse, Braque, Bonnard, Rouault, Maillol obéissent à la formule variée des revues sur

een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het Oosten. Tijdens de oorlog bracht Tériade verschillende nummers van *Verve* uit, waarin hij beroemde verluchte manuscripten – van Fouquet, Bourdichon, Limbourg en Colombe, en René d'Anjou – in al hun pracht, met hun goudkleuren en zuivere tinten, op ware grootte reproduceerde. De originele werken had hij in 1937 in de Bibliothèque Nationale gezien. Na de bevrijding gooide *Verve* het over een andere boeg. Voortaan werd in elk nummer een recente cyclus of een onbekend aspect van één kunstenaar belicht, met aantekeningen en waardevolle inlichtingen over het werk in wording. Zo kon de lezer kennis maken met de schetsboeken van Braque, met Chagalls illustraties van Boccaccio's *Decamerone* en van de Bijbel, met Picasso en zijn tekeningen en met Matisse aan wie Tériade drie themanummers wijdde.

De definitieve doorbraak kwam er met de publicatie van zesentwintig kunstenaarsboeken. *Divertissement* van Rouault en *Correspondances* van Bonnard werden voorgesteld als moderne verluchte manuscripten waarin de schilder zijn eigen tekst kalligrafeerde en naar zijn smaak opsmukte met illustraties, zodat tekst en tekeningen één geheel vormden. *Ubu Roi* van Miró, gevolgd door *Ubu aux Baléares* en *L'enfance d'Ubu*,

57

un thème, la figure humaine, la nature de la France, ou une ambiance, l'Orient. Durant le repli de la guerre, Tériade consacre plusieurs cahiers de *Verve* à reproduire à leur grandeur exacte, avec leurs ors et leurs tons purs, les fameux manuscrits enluminés de Fouquet, Bourdichon, Limbourg et Colombe et le roi René, qu'il avait vus réunis en 1937 à la Bibliothèque nationale. Après la Libération, *Verve* change de formule et chacun de ses cahiers dévoile le cycle récent ou l'aspect inconnu d'un seul artiste, avec ses notations et confidences précieuses sur le travail en cours, les carnets intimes de Braque, Chagall dans l'illustration de Boccace et de la Bible, Picasso et la publication de ses dessins, Matisse à qui Tériade réserve trois numéros entiers.

La consécration viendra avec la publication de vingt-six livres d'artistes. *Divertissement* de Rouault et *Correspondances* de Bonnard se présentent comme des manuscrits enluminés modernes où le peintre calligraphie son propre texte, et en orchestre à sa guise l'illustration, écriture et dessin se combinant. *Ubu Roi* par Miró suivi de *Ubu aux Baléares* et de *L'Enfance d'Ubu*, illustrent l'humour fracassant de Jarry. *Poème de l'angle droit*, par Le Corbusier est le manifeste de l'architecte. Deux livres majeurs dont le retentissement fut considérable Jazz de Matisse et

illustreerden de ontregelende humor van Jarry. *Poème de l'angle droit* van Le Corbusier is het manifest van de Zwitserse architect.

Twee belangrijke boeken deden veel stof opwaaien: *Jazz* van Matisse en *Cirque* van Léger. *Jazz*, een album van “chromatische en ritmische improvisaties... met levendige en heftige timbres” is het eerste werk uitgevoerd volgens de revolutionaire *découpage*techniek, de gouache-knipsels waarmee Matisse al op zijn voorpagina's van *Verve* had geëxperimenteerd. *Légers Cirque* vormde de aanzet voor zijn latere werk *La Grande Parade*. Tériade gaf de drie meesterwerken van Chagall uit waaraan hij in opdracht van Vollard was begonnen: de *Dode zielen*, de *Fabels* en de *Bijbel*. Hij vroeg Chagall om op zijn beurt een versie van *Cirque* te maken, metafoor van de wereld en spiegel van de kunstenaar. Hij suggereerde hem ook de inwijdingspastorale *Daphnis en Chloé* van zijn geboorte-eiland te illustreren. Laurens slaagde erin in drie mythologisch geïnspireerde teksten en hun bijhorende houtgravures het Griekse lyrisme te verbinden met het Franse gevoel voor maat.

Ten slotte publiceerde Tériade nog twee buitengewone boeken. In het onvoltooid gebleven *Paris sans fin* treffen we tekeningen aan van Parijs en van het atelier van de kunstenaar. In de *Chant des Morts* illustreerde Picasso een handgeschreven tekst van Reverdy: de rode, gescandeerde

Cirque de Léger. Album d'« improvisations chromatiques et rythmées... aux timbres vifs et violents », *Jazz* est la première œuvre conçue avec cette technique révolutionnaire des papiers gouachés et découpés que Matisse avait expérimentée avec les couvertures de *Verve*. *Cirque de Léger* contient le germe de la *Grande Parade*. Tériade édite les trois chefs-d'œuvre de Chagall entrepris par Vollard, les *Âmes mortes*, les *Fables* et la *Bible*. Il invite Chagall à donner à son tour sa version du *Cirque*, métaphore du monde et miroir de l'artiste et lui suggère d'illustrer *Daphnis et Chloé*, la pastorale initiatique de son île natale. Laurens, sur trois textes d'inspiration mythologique accompagnés de gravures sur bois, réussit l'alliance entre le lyrisme grec et la mesure française. Villon illustre Hésiode d'eaux-fortes et Beaudin, *Sylvie*, de Nerval.

Enfin Tériade publiera deux livres exceptionnels, *Paris sans fin* de Giacometti, dessins de Paris et de l'atelier que l'artiste n'achèvera pas et le bouleversant *Chant des morts*, de Picasso sur un texte manuscrit de Reverdy, scandé par les paraphes rouges du peintre – « un rouge de valeur plus dense sans écho – la meute des éclairs qui tailladent la nuit » – s'enlacent à l'écriture ardente du poète, dans un même souffle funèbre et sacré : « Je rôde entre les traits de sang qui dessinent le corps du monde ».

paragrafen van de kunstenaar – “een dichter rood zonder echo / de horden bliksems die de nacht doorpriemen” – ritmeren de vurige tekst van de dichter die eenzelfde sombere en sacrale hartstocht uitademt: “Ik zweef tussen de bloedige trekken die gestalte geven aan het lichaam van de wereld.”

Gedurende vijftientig jaar werkte Matisse intens met Tériade samen. Hun diepe vriendschap leidde tot een uitzonderlijke productiviteit. Het lijkt geen twijfel dat Matisse oprecht hield van de man afkomstig van de Griekse eilanden, die op zoek ging naar een klassiek ideaal, verankerd in de westerse beschaving. Hij koesterde grote bewondering voor Tériade, die zowel een voorliefde had voor de Afrikaanse, Oosterse en middeleeuwse beschavingen, als voor de etnologie, fotografie, hedendaagse creatie en moderne architectuur.

Kunstwerken ontstaan uit een diepe vriendschap

Boven de haven, vlakbij het kerkje van Saint-Jean-Cap-Ferrat, kocht Tériade na de oorlog een huisje uit de jaren 1900. “Villa Natacha” was één verdieping hoog, het huis had blauwgroene luiken en was omringd door een tuin waar sinaasappel- en citroenbomen groeiden. Aan weerszijden van een centrale gang bevonden zich een salon, die

59

Matisse et Tériade vont vivre une longue collaboration de vingt-cinq années pendant lesquelles une profonde amitié sera infiniment productive. Matisse a dû aimer ce poète originaire des îles grecques à la recherche d'un idéal classique ancré dans la culture de la civilisation occidentale, ce passionné des civilisations africaines, orientales, ou médiévales, cet homme curieux d'ethnologie, de photographie, de créations contemporaines ou d'architecture moderne.

Des œuvres nées d'une profonde amitié

Au-dessus du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, près de la petite église, Tériade achète après la guerre, une maison des années 1900 à un étage aux volets bleu vert, entourée d'un jardin d'orangers et de citronniers, la villa Natacha. De part et d'autre du couloir central, le salon s'ouvre par une porte-fenêtre sur le jardin et une minuscule salle à manger, « la plus petite du monde » comme le remarque Matisse, donne par deux fenêtres sur un bougainvillier, des palmiers et des camélias roses. Cette pièce transformée par Matisse ne sera connue que des seuls invités de Tériade. En la meublant d'une table en marbre et de fauteuils en rotin, Tériade la remplit entièrement. Il invitait ses amis artistes à déjeuner et, en fin gourmet, concevait de mémorables repas. Matisse venait par-

via een glazen deur op de tuin uitkwam, en een piepkleine eetkamer, – “de kleinste ter wereld” zei Matisse –, die door twee ramen uitkeek op een bougainville, palmen en roze camelia’s. Alleen Tériades genodigden mochten kennis maken met de door Matisse heringerichte kamer. Tériade had er een marmeren tafel en rotan fauteuils in neergezet, die het vertrek helemaal vulden. Hij hield van lekker eten en organiseerde er gedenkwaardige maaltijden voor zijn vrienden. Matisse wisselde er met zijn gastheer van gedachten over de oosterse wijsheid. Hij mocht er zo vaak als hij dat wilde genieten van de rust en de schoonheid van de tuin. Ook wanneer de uitgever afwezig was, kwam de schilder zich in het huisje herbronnen. Zo schreef hij hem in een brief van 6 maart 1951 hoezeer hij van de tuin had genoten:

*Dinsdag, Beste Mijnheer Tériade, waarde vriend,
Ongeveer een week geleden heb ik uw tuin bezocht. Voor mij staan nog
altijd de aronskelken die ik er plukte en ook de groene takken van de
mispelboom die zo mooi zijn als op de eerste dag.
Uw tuin was groen, fris en vol hoop op nieuwe scheuten.¹*

Uit de foto’s van Gisèle Freund blijkt dat Giacometti als eerste zijn medewerking verleende aan de inrichting van de eetkamer. Hij ontwierp

60

ler de sagesse orientale avec Tériade qui l’invitait aussi souvent qu’il le désirait à jouir de la beauté du jardin et à s’y reposer. Le peintre s’y ressourçait même si l’éditeur était absent. C’est ainsi qu’il lui écrit le 6 mars 1951 sa joie d’avoir été dans son jardin :

*Mardi, Cher Monsieur Tériade et ami
J’ai visité votre jardin il y a une semaine environ. J’ai encore devant moi des
arums qui en viennent et aussi des légumes de néflier qui se tiennent comme
au premier jour.
Votre jardin était vert, frais et plein d’espoir de floraisons futures¹.*

D’après les photographies de Gisèle Freund, Giacometti est le premier à participer à l’aménagement de la salle à manger et conçoit le lustre blanc en plâtre. En juillet 1951, Matisse part à Paris jusqu’au mois d’octobre. Il a terminé la chapelle qu’il construit depuis quatre ans à Vence et qui a été inaugurée au mois de juin. Les réalisations monumentales deviennent sa principale préoccupation artistique. Il faut noter que si, en concevant cette chapelle immédiatement célèbre dans le monde entier, il a produit un des chefs-d’œuvre du xxe siècle, aucune

de witte gipsen kroonluchter. In juli 1951 vertrok Matisse naar Parijs, voor een verblijf tot oktober. Hij had de in juni ingewijde kapel in Vence voltooid, waaraan hij vier jaar had gewerkt. Zijn belangrijkste artistieke bezigheid bestond voortaan uit monumentale werken. Hoewel de kapel in Vence op slag in de hele wereld bekend werd en ontegensprekelijk tot de meesterwerken van de twintigste eeuw behoort, bestelde de Franse staat geen enkel bouwwerk bij Matisse. Zijn enige realisatie in een openbare ruimte zou het glasraam *Les Abeilles* zijn, voor de lagere school van Le Cateau-Cambrésis.²

Matisse was op zoek naar ruimtes om te transformeren. Zo stelde hij Tériade voor zijn eetkamer te “vergroten”. Om te beginnen veranderde hij het raam in een glasraam. Hij gebruikte het motief van de *Poissons chinois* in zijn gouacheknipsels en stelde in juli het karton samen. Matisse had in die tijd een uitgesproken belangstelling voor de Chinese kunst. Het thema van vissen en bloemen dook na zijn reis naar Tahiti uit 1930 herhaaldelijk op in zijn werk. Hij had er “een zuiver licht, een zuivere lucht, een zuivere kleur ontdekt: diamant, saffier, smaragd, turkoois, wonderlijke vissen”, schreef hij op 6 juni 1930 aan Pierre Bonnard, – licht en kleuren die hij in het gebrandschilderde glas terugvond. Het glasraam werd in december 1951 door Paul Bovy geplaatst. Het liet het

61

commande pour une architecture ne lui a été passée par l’État français. Sa seule réalisation dans un espace public sera le vitrail *Les Abeilles* pour l’école maternelle du Cateau-Cambrésis².

Matisse cherche des espaces à transformer et offre à Tériade d’ « agrandir » sa salle à manger. Il change d’abord la fenêtre en un vitrail. Sur le thème des *Poissons chinois*, il découpe les couleurs dans des feuilles de papier gouaché et compose le carton en juillet. Il s’intéressait particulièrement à cette époque à l’art chinois. Quant aux poissons et aux fleurs, ces thèmes sont récurrents depuis son voyage à Tahiti en 1930 où il a trouvé « lumière pure, air pur, couleur pure : diamant, saphir, émeraude, turquoise, poissons mirobolants » comme il l’écrit à Pierre Bonnard le 6 juin 1930, lumière et couleurs qu’il retrouvera dans les verres des vitraux. Le vitrail est posé par Paul Bony en décembre 1951 et emplit la pièce de couleurs. Pour la céramique qui lui fera face, il dessine les platanes de Villeneuve-Loubet et fait des essais d’installation de ses premiers grands dessins sur les murs de la salle à manger. Il retrouve l’équilibre de la composition qu’il avait initiée à la chapelle en mettant face à face un vitrail de couleur et un grand dessin noir et

vertrek baden in rijke tinten. Matisse maakte verschillende tekeningen van de platanen van Villeneuve-Loubet, die hij op de keramiekwand tegenover het glasraam wilde zetten. Hij probeerde zijn eerste grote schetsen uit op de muren van de eetkamer. De evenwichtige compositie, die hij in de kapel van Vence had gevonden, werd hier bereikt door een grote wit-zwarttekening tegenover het gekleurde glasraam te plaatsen. In maart 1952 schilderde hij uiteindelijk een enorme zwarte boom op de witte keramiektegels. De plataan overheerste de genodigden en beschermde hen met zijn eindeloze takken. Had Tériade of Giacometti op de tafel twee uitgepuurde witte bekers neergezet? De *Geuleugelde meermin* van Henri Laurens, een witgipsen beeldje, stond op het buffet in de hoek. De genodigden zaten tussen *De plataan* en het glasraam waarvan de blauw- en paartinten 's middags de gipsen bekers van Giacometti en de witmarmeren tafel in hun licht lieten baden. Er ontstond betoverende band tussen de kunstwerken in het intieme vertrek, waar een poëtische en vrolijke sfeer hing. We kunnen ons moeiteloos de gelukkige momenten voorstellen in de mythische kamer waar Matisse, Bonnard, Chagall, Giacometti, Léger, Laurens, Miró en Picasso hebben vertoefd. Wanneer Tériade niet rustte in de schaduw van zijn sinaasappelbomen, bleef hij urenlang “onder Matisse's boom”

blanc. Finalement en mars 1952, il peint en noir, sur des carreaux de céramique blanche, un arbre immense qui domine et protège les convives de ses branches sans terminaisons. Est-ce Tériade ou Giacometti qui place sur la table deux coupes blanches aux formes pures ? La *Sirène ailée* d'Henri Laurens, petite sculpture de plâtre blanc est posée sur le buffet d'angle. Les invités sont assis entre *Le Platane* et le vitrail dont les bleus et les violets illuminent, l'après-midi, les coupes en plâtre de Giacometti et la table en marbre blanc. L'intimité du lieu crée une relation envoûtante aux œuvres et instaure une atmosphère poétique et joyeuse. On imagine les moments de bonheur passés dans cette pièce mythique qui a reçu, Matisse, Bonnard, Chagall, Giacometti, Léger, Laurens, Miró, Picasso... Quand il ne s'installait pas dehors à l'ombre des orangers, Tériade restait des heures entières à méditer « sous l'arbre de Matisse ». Dans le jardin, Laurens a posé sa sculpture *La Lune* sur un tronc de palmier, Giacometti a dressé sur un parterre sa haute et mince idole féminine *Grande Femme* conçue initialement pour la Chase Manhattan Bank à New York et Miró sa sculpture *Ubu*, réalisée en céramique spécialement pour remercier Tériade.

mediteren. Laurens zette zijn beeldhouwwerk *De maan* in de tuin neer op de stam van een palmboom. Op een parterre richtte Giacometti zijn ranke, lange vrouwenfiguur *Grote vrouw* op, die oorspronkelijk ontworpen werd voor de Chase Manhattanbank in New York. Miró plaatste er zijn beeld *Ubu*, een keramiekwerk dat hij speciaal gemaakt had om Tériade te bedanken.

Een uitzonderlijke schenking aan het musée Matisse

Alice Tériade vertelde me: “Tériade is heengegaan met de woorden: ik laat je alleen, ik heb een lang leven geleid, maar jij gaat het voortzetten. Onze boeken zijn onze kinderen. Ik laat je geen boodschap achter, maar jij gaat mijn leven voortzetten. Ik heb vertrouwen in je. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb geprobeerd door te gaan.”

De uitzonderlijke schenking van Alice Tériade aan het museum dat Matisse heeft opgericht, betekent een hoogtepunt in de geschiedenis van het département du Nord. In 1995 bracht mevrouw Tériade een eerste bezoek aan het musée Matisse. Ze liep aan de arm van Henri Cartier-Bresson, met wie we de tentoonstelling *Matisse en Cartier-Bresson* hadden georganiseerd. Henri Cartier-Bresson had Matisse immers verschillende malen gefotografeerd, eerst in 1944 in Vence, daarna in

63

Une exceptionnelle donation au musée départemental Matisse

« Tériade est parti, racontait sa femme, Alice Tériade, en me disant, je te quitte, j'ai fait une longue vie mais tu continueras. Nos enfants, ce sont nos livres. Je n'ai pas de message à te laisser mais tu continueras. J'ai confiance en toi. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de continuer »

Dans l'histoire du Nord, la donation exceptionnelle qu'Alice Tériade fait au musée créé par Matisse, constitue un de ces temps forts dans l'histoire des musées. Sa première visite au musée Matisse eut lieu en 1995. Elle arrivait au bras d'Henri Cartier-Bresson avec qui nous avons organisé une exposition *Matisse et Cartier-Bresson*. Henri Cartier-Bresson avait en effet photographié Matisse plusieurs fois, d'abord à Vence en 1944, puis à Cimiez et enfin dans le jardin et la maison de Tériade. La joie que ces deux amis, Alice Tériade et Henri Cartier-Bresson, manifestaient, donnait une émotion rare à cette rencontre. La soirée avait été consacrée à évoquer leurs souvenirs, plus exactement « les petites histoires » des artistes qui fréquentaient la villa Natacha à Saint-Jean-Cap-Ferrat. L'année suivante, une éblouissante exposition avait lieu à Florence au palais Médicis et au Cateau-Cambrésis sur le thème de « Matisse et Tériade » : l'illustration des *Poèmes de Mallarmé*, les couvertures de *Verve*, les dessins réalisés spécialement puis les numéros spé-

Cimiez, en ten slotte in de tuin en het huis van Tériade. De vreugde die de bevriende Alice Tériade en Henri Cartier-Bresson bij die gelegenheid uitstraalden, maakte van de ontmoeting een ontroerend gebeuren. 's Avonds haalden ze herinneringen op of, meer bepaald, “anekdotes” over de kunstenaars die in Villa Natacha in Saint-Jean-Cap-Ferrat te gast waren geweest. In 1996 vond in het Palazzo Medici Riccardo van

Alice Tériade tijdens de opening van het Matisse-museum in Le Cateau-Cambrésis op 8 november 2002

Alice Tériade lors de l'inauguration du musée départemental Matisse, le 8 novembre 2002

Foto/Photo Conseil Général du Nord, Dominique Lampla.

ciaux de novembre 1945 sur les peintures exécutées pendant la guerre, intitulés *Henri Matisse, De la couleur, le Verve jaune de l'automne* 1948 comprenant les tableaux peints à Vence entre 1944 et 1948, et le numéro 35-36 de l'été 1958 avec les gouaches découpées de 1950-1954, enfin les livres édités par Matisse grâce à Tériade, *Jazz*, avec de nombreuses études préparatoires, *Les Lettres de la religieuse portugaise*, *Les Poèmes de Charles d'Orléans* et *Une fête en Cimmérie* sur un texte de Georges Duthuit.

Alice Tériade avait dépassé 80 ans. Elle redoutait que l'œuvre de son

Florence de prachtige tentoonstelling “Matisse en Tériade” plaats, die daarna naar Le Cateau-Cambrésis werd overgebracht. Men kon er o.a. de geïllustreerde *Poèmes de Mallarmé* zien; de voorpagina's van *Verve*; de tekeningen uit het themanummer *Henri Matisse, De la couleur* (november 1945) en de schilderijen uit de oorlogsperiode; de gele *Verve* uit de herfst van 1948, met de schilderijen die Matisse tussen 1944 en 1948 in Vence schilderde; het nummer 35-36 uit de zomer van 1958 met de gouacheknipsels uit de periode 1950-1954. Ten slotte lagen er ook de boeken die Matisse dankzij Tériade kon uitgeven: *Jazz*, met zijn vele voorbereidende studies, *Les Lettres de la Religieuse Portugaise*, *Les poèmes* van Charles d'Orléans en *Une Fête en Cimmérie* bij een tekst van Georges Duthuit.

Alice Tériade was al over de tachtig. Ze wilde tot elke prijs voorkomen dat het oeuvre en de verzameling van haar man over verschillende veilingzalen verspreid zouden worden. Het was haar grote wens dat het geheel bewaard zou blijven in een voor het publiek toegankelijk museum of stichting. Op een dag in december 1999 belde ze naar het museum en zei: “Ik heb besloten dat ik een schenking wil doen aan het musée Matisse, uw museum, dat door Matisse werd opgericht. Ik weet

mari et sa collection ne soient dispersées en salle des ventes après sa mort et souhaitait que l'ensemble, rassemblé dans un musée ou une fondation, fasse connaître l'œuvre de Tériade. Un jour de décembre 1999, elle téléphona au musée et me dit : « J'ai décidé que ma donation irait au musée Matisse, le vôtre, celui fait par Matisse. Je sais que les livres et les œuvres seront comme je le désire chez vous, que vous vous en occuperez. J'ai confiance dans les gens du Nord. »

La donation se déroula en deux temps. Les vingt-sept livres de peintres, les vingt-six numéros de *Verve*, et les lithographies des ouvrages ont été le sujet de l'impressionnante exposition inaugurale du musée. La deuxième partie de la donation qu'Alice Tériade se réservait en usufruit, comprend la collection des peintures, dessins et sculptures, réunis par son mari, ou offerts par les artistes qu'il avait soutenus et publiés, et avec lesquels Tériade et son épouse avaient tissé des relations d'amitié, Giacometti, Matisse, Picasso, Chagall, Léger, Miró, Laurens, Rouault. Avant de partir, elle ajouta à son testament, un legs particulier qui comprenait la précieuse couverture de Matisse en gouache découpée du *Cœur d'amour épris*, un dessin d'une « grille » pour la reliure en cuir de l'exemplaire de Tériade de *la Religieuse portugaise*. Elle pensa à donner au musée une œuvre d'André Beaudin pour lequel Tériade avait édité Syl-

dat de boeken en de werken bij u in goede handen zullen zijn, dat u ervoor zult zorgen. Ik heb vertrouwen in de mensen van het Noorden.”

De schenking vond in twee fasen plaats. De zevenentwintig schildersmonografieën, de zesentwintig nummers van *Verve* en de originele houtsneden van de werken maakten deel uit van de indrukwekkende openingstentoonstelling van het museum. Het tweede gedeelte van de schenking werd door Alice Tériade in vruchtgebruik gehouden. Het omvatte de schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken die haar man had verzameld of gekregen van de door hem gesteunde en uitgegeven kunstenaars, met wie het echtpaar Tériade vriendschapsbanden had aangeknoopt – Giacometti, Matisse, Picasso, Chagall, Léger, Miró, Laurens, Rouault.

Voor haar dood voegde ze aan haar testament een bijzonder legaat toe, met o.a. Matisse's kostbare gouacheknipsel van *Cœur d'amour épris* en een ontwerp-tekening voor een lederen band van Tériades exemplaar van *Les Lettres de la Religieuse portugaise*. Ze schonk het museum voorts een werk van André Beaudin, voor wie Tériade Nervals Sylvie had uitgegeven, en een werk van de Spaanse schilder Francisco Bores. Ze voegde er werken aan toe van de Griekse schilders met wie ze bevriend was: Kostas Charalambidis, de meester van het trompe-l'oeil, Yannis Tsarouchis die door

vie, et du peintre espagnol Francisco Bores. Elle ajouta ses amis peintres grecs, Kostas Charalambidis, le peintre des trompe-l'œil, Yannis Tsarouchis, que Tériade considérait comme un des meilleurs peintres grecs et Manolis Calliyannis, l'ancien conservateur du musée Tériade de Mytilène. Enfin, fidèle à ses engagements, elle donnait ses archives au musée.

Alice Tériade disparut le 2 février 2007. La promesse qu'elle avait faite à son mari s'accomplit. Son œuvre est rassemblée en un seul lieu. « La salle à manger » de Matisse est reconstruite à l'identique avec le remontage des carreaux de la céramique *Le Platane* et le vitrail *Les Poissons chinois*, avec le lustre et les coupes de Giacometti et le plâtre de la *Sirène ailée* de Laurens. Sanctuaire profane, cette petite pièce retrouve en partie – car il manquera toujours la lumière du Midi – l'atmosphère d'un des lieux privilégiés où les artistes ont partagé la magnifique table de Tériade.

Deux salles du musée sont consacrées à la donation et s'ouvrent sur le *Portrait de Tériade* de Giacometti. Elles présentent les peintures de Léger, *Le Roi de cartes*, *Nu avec branche*, *Fleurs et dominos*, *Nature morte devant la fenêtre*, de Chagall *Les Amoureux au bouquet*, les quinze tableaux du *Divertissement* de Rouault, *Tête de femme couronnée de fleurs* de Picasso

Tériade als een van de beste Griekse schilders werd beschouwd en Manolis Kalliyannis, voormalig conservator van het Tériademuseum van Mytilene. Volgens afspraak schonk ze ook haar archief aan het museum.

Alice Tériade overleed op 2 februari 2007. De belofte aan haar man werd vervuld. Zijn oeuvre is op één plaats bijeengebracht. Matisse's "eetkamer" werd waarheidsgetrouw gereconstrueerd, met inbegrip van de keramiektegels van *Le Platane* en het glasraam *Les Poissons chinois*, de kroonluchter, de bekertjes van Giacometti en Laurens' gipsbeeld *La Sirène ailée*. De kamer vormt als het ware een profaan heiligdom dat, gedeeltelijk althans want het licht van het Zuiden zal er altijd ontbreken, de sfeer weergeeft van de geliefkoosde plek waar kunstenaars samen met Tériade aan tafel hebben gezeten.

De schenking bevindt zich in twee zalen van het museum. Ze begint met Giacometti's portret van Tériade. Légers schilderijen *Le roi de cartes*, *Nu avec branche*, *Fleurs et dominos*, *Nature morte devant la fenêtre* hangen er naast Chagalls *Les Amoureux au bouquet*. Voorts kunnen we er de vijftien schilderijen van Rouaults *Divertissement* bewonderen, en de *Tête de femme couronnée de fleurs* van Picasso. Overal zijn de boeken uitgestald die door de kunstenaars werden geïllustreerd. Miró's monumentale beeldhouwwerk *Ubu* staat naast de reeks boeken met hetzelfde thema.

67

et l'on y croise les livres que ces artistes ont illustrés. La sculpture monumentale *Ubu* de Miró côtoie les livres sur le même thème. *La Fontaine* de Laurens, simple et précieuse, trouve sa place au rez-de-chaussée du musée. La collection Matisse s'enrichit d'un des plus beaux tableaux de 1944, *Jeune Femme à la pelisse, fond rouge*, où le modèle Nénette vêtue d'une robe blanche et d'un manteau de fourrure blanche est enchâssé dans un fond jaune et rouge. Dans la cour du musée, le bronze de Laurens, *La Lune* et celui de Giacometti, *Grande Femme* ne sont plus dans le jardin enchanteur, près des orangers de la maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui est évoqué par des photographies, mais trouvent une place monumentale au milieu des murs de brique et de pierre du musée, à côté du bas-relief *Dos I donné* par Matisse. L'histoire merveilleuse de Tériade et de son épouse Alice Tériade est évoquée par des photographies et des documents d'archives, retraçant une part de l'aventure de l'art moderne.

Le musée consacré jusqu'à présent aux deux artistes fondateurs, Henri Matisse et Auguste Herbin, ouvre une troisième partie pour présenter cette collection d'art moderne née de l'aventure que menèrent Tériade et Alice Tériade autour du livre d'artiste.

« Après beaucoup d'inquiétude, je me sens aujourd'hui l'esprit apaisé,

Laurens' eenvoudige en verfijnde *Fontaine* bevindt zich op de begane grond van het museum. De Matissecollectie werd uitgebreid met *Jeune femme à la pelisse, fond rouge*, een van de mooiste schilderijen uit 1944. Het stelt zijn model Nénette voor, die gekleed is in een witte jurk en een witte bontmantel, tegen een gele en rode achtergrond. Op de binnenplaats van het museum bevinden zich *La Lune* van Laurens en *La Grande Femme* van Giacometti. De werken staan dus niet langer in de betoverende tuin met de sinaasappelbomen van het huis in Saint-Jean-Cap-Ferrat, dat op foto's te zien is. Ze hebben een monumentale plaats gekregen binnen de muren van het museum, naast het bas-relief *Dos I* dat Matisse heeft geschonken. Het prachtige verhaal van Tériade en zijn echtgenote Alice wordt geïllustreerd door de vele foto's en archiefdocumenten, die een belangrijke episode vertellen uit de geschiedenis van de moderne kunst.

Het museum dat tot op heden gewijd was aan zijn oprichters, de kunstenaars Henri Matisse en Auguste Herbin, heeft thans een derde vleugel geopend. Daar wordt de moderne kunstverzameling voorgesteld, ontstaan uit het avontuur van het echtpaar Tériade en het kunstenaarsboek.

écrivait Alice Tériade dans la préface du catalogue *Tériade et les livres de peintres*³, pour avoir réalisé ce dont, je crois, aurait rêvé mon mari : voisiner à jamais avec Matisse, le peintre vénéré dont il a été le confident, avec lequel il a créé quelques-uns de ses plus beaux livres, sous le signe de la lumière et du bonheur. »

Et ajoute-t-elle, toujours fascinée par son mari, « ses livres seront toujours les plus grands, il avait un don pour découvrir les artistes. Ses livres, il fallait que ce soit la perfection. Tous les peintres avaient une confiance absolue en lui ».

“Na een periode van grote zorgen voel ik me eindelijk gerustgesteld” schreef Alice Tériade in het voorwoord van de catalogus *Tériade et les livres de peintres*³. “Ik heb de droom van mijn man verwezenlijkt. Hij zou, denk ik, heel blij zijn geweest voor altijd aan de zijde van Matisse te kunnen blijven, de kunstenaar die hij bewonderde. De man ook van wie hij de vertrouweling was, met wie hij een aantal van zijn mooiste boeken heeft gerealiseerd, in het teken van het licht en het geluk.”

En nog altijd vol bewondering voor haar echtgenoot voegde ze eraan toe: “Zijn boeken zullen altijd ongeëvenaard blijven. Hij had een talent om kunstenaars te ontdekken. Hij wilde dat zijn boeken volmaakt waren. Alle kunstenaars hadden een absoluut vertrouwen in hem.”

(Uit het Frans vertaald door Katelijne De Vuyst)

Noten :

- ¹ Brief van 6 maart 1951 van Matisse aan Tériade en envelop met een rode potloodtekening van een aronskelk op de voorzijde en een blauwe op de rugzijde. Archief Tériade, musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis.
- ² Matisse schenkt het glasraam *Les Abeilles*, oorspronkelijk ontworpen voor de kapel van Vence, aan de lagere school. Hij heeft de uitgesneden gouachemaquette opnieuw bewerkt om haar te laten passen in de speelruimte waarvan hij de afmetingen heeft bepaald. Paul Bony realiseerde het glasraam dat in 1955, na de dood van Matisse, werd ingewijd.
- ³ Uitgegeven voor de tentoonstelling naar aanleiding van de heropening van het musée Matisse in november 2002.

Notes :

- ¹ Lettre de Matisse à Tériade du 6 mars 1951 et enveloppe avec un dessin d'arum au crayon de couleur rouge au recto et bleu au verso. Archives Tériade, musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis.
- ² Matisse offre le vitrail *Les Abeilles*, conçu à l'origine pour la chapelle de Vence, dont il a retravaillé la maquette en gouache découpée afin qu'il s'adapte au mur de la salle de jeu dont il a choisi les proportions. Le vitrail sera inauguré en 1955, après la mort de Matisse. La réalisation du vitrail par Paul Bony est financée par le premier 1 % architectural.
- ³ Édité pour l'exposition de la réouverture du musée Matisse en novembre 2002.