

Futurisme et collage

Ce document est en processus d'élaboration. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher, info@artsendirect.com

Futurisme et continuum historique

De prime abord, les futuristes italiens contestent le cubisme, remettant en cause son esthétique, son goût pour les nues et les teintes jugées trop « bitumineuses ». Mais en 1911, un groupe de futuristes apprécie l'effet des œuvres de grands artistes cubistes et s'en inspirent pour leurs propres créations.

- En 1909, le *Manifeste du futurisme* de Filippo Tommaso Marinetti proclame l'avènement définitif de l'avant-garde, en rupture complète avec l'héritage esthétique du passé. Les futuristes se déclarent en faveur de la modernité et de tout ce qui la caractérise : la machine, l'urbanité, le mouvement.
- En 1911, au Salon d'automne de Paris, le peintre Severini et un groupe de confrères futuristes, dont Boccioni et Carrà sont confrontés aux œuvres des artistes cubistes Braque, Picasso, Gleizes, Léger et Metzinger. Certains aspects de ces œuvres cubistes inspireront le groupe italien.
- En 1912, un groupe de peintres futuristes aura produit suffisamment pour présenter une 1re exposition à Paris, ville considérée comme le centre de l'avant-garde. Après son succès dans la capitale française, l'exposition voyage à Londres, à Berlin, puis à Bruxelles ce qui fera connaître le mouvement futuriste ailleurs. Ainsi, des artistes russes tels Goncharova et Larionov viendront rejoindre les rangs des futuristes.
- Les œuvres exposées représentent l'application picturale des principes du futurisme : le dynamisme, la durée et la simultanéité que ce groupe de peintres emprunte du philosophe français Henri-Louis Bergson et qui se résume ainsi : « Tout est devenir en fuite. Rien n'est immobile ».
- À partir de 1912, les peintres futuristes et cubistes s'influencent mutuellement, avec des croisements notamment par rapport aux aspects suivants :
 - la couleur : les cubistes utilisent davantage des teintes plus claires, tandis que les futuristes reprennent des jeux de couleurs ocres et gris caractéristiques des œuvres cubistes;
 - les sujets : on voit des emprunts quant aux sujets traditionnellement exploités par l'un comme l'autre (p. ex., œuvres cubistes où les sujets sont en mouvement; futuristes représentant des natures mortes);
 - les techniques : certains artistes futuristes intègrent des éléments de collage et commencent à fragmenter les formes d'une manière analogue au cubisme.
- Il s'établit une certaine hybridation entre les futuristes et cubistes. Lorsqu'il crée son *Nu descendant l'escalier*, Marcel Duchamp le présente comme « l'interprétation cubiste d'une formule futuriste ».
- Peu à peu, on verra apparaître le cubo-futurisme qui non seulement réconcilie les deux courants d'origine, mais qui les dépasse.

Leur but des futuristes est d'exprimer le mouvement et, plus particulièrement les moyens accélérés de locomotion de la vie moderne.

Le collage, un mode d'expression futuriste

Par leurs œuvres, les artistes associés au futurisme démontrent une intention de :

- communiquer le mouvement, l'énergie, le dynamisme de la vie urbaine moderne;
- de rejeter le passé et son héritage (p. ex., principes de l'équilibre, de la tradition, de la stabilité);
- de représenter des métropoles, des foules...
- d'exprimer visuellement le mouvement;
- prioriser des sujets qui représentent des lieux de haute concentration d'énergie (p. ex., gares) où l'humain et la machine interagissent;
- mettre en application les principes « de dynamisme, de durée et de simultanéité ».

À quelles caractéristiques reconnaît-on une œuvre futuriste? On y observe :

- des collages où l'énergie concentrée vers le centre d'intérêt rayonne de l'intérieur vers l'extérieur, créant une illusion d'explosion, ou de centrifuge;
- la présence d'objets représentant la modernité (p. ex., machines);
- des motifs circulaires qui évoquent des tourbillons de formes et de couleurs;
- des lignes et des plans répétés qui suggèrent du mouvement ou des réverbérations;
- l'utilisation de procédés tels que le collage par lequel on intègre aux œuvres des mots ou des onomatopées qui évoquent l'idée de mouvement ou des bruits de machines (p. ex., Vroom).

*** À part en arts visuels, le futurisme aura aussi des correspondances en littérature et en musique.

Les expériences techniques

Comment s'y prennent les artistes?

En général, avec les médiums à leur disposition, les futuristes travaillent avec :

- de la peinture où les plans s'entrecoupent et où les images sont segmentées en formes géométriques qui rappellent la lumière réfractée dans un prisme (Gino Sevirini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà);
- du collage (Giacomo Balla, Carlo Carrà, F.T. Marinetti);
- de la sculpture, principalement avec Umberto Boccioni dont les œuvres proposent une reconstruction abstraite du sujet plus qu'une imitation de la réalité; les matériaux varient (p. ex., bronze, béton, bois).

En collage, les artistes réalisent :

- des œuvres peintes auxquelles ont été ajoutés des fragments de papier, surtout des journaux;
- des collages à composantes linguistiques créés à partir de lettres et de mots découpés qui sont disposés en forme libre sur un support papier (F.T. Marinetti).

Les grandes figures du futurisme

- Giacomo Balla a eu pour élèves les peintres Umberto Boccioni et Gino Severini qui ont été signataires du mouvement futuriste. À partir de 1909, les œuvres de Balla reflètent son désir de vouloir changer et moderniser le monde. Il compte parmi les futuristes qui ont le plus exploité le collage. Il a aussi peint des tableaux et collaboré à la création de scénographies et de costumes pour le théâtre, en plus de créer des feux d'artifice et des meubles.
- Umberto Boccioni est un des principaux théoriciens du futurisme italien. En quête d'une expression plus contemporaine l'entoure, il voyage à Paris avec d'autres artistes compatriotes. En France et en Russie, il est inspiré par la modernité, donc en rentrant au pays, il s'allie à d'autres pour écrire le *Manifeste des peintres futuristes*. Sa sculpture en bronze *Formes Uniques de la Continuité dans l'Espace* (1913) représente l'être humain qui s'intègre au monde moderne en évolution constante.
- Carlo Carrà se joint au futurisme, adhérant au mouvement déclenché par ses compatriotes en Italie. Il réalise surtout des œuvres peintes, mais aussi des collages où la vitesse, le mouvement, la modernité et le patriotisme sont des thèmes récurrents. Ses collages intitulés *Manifestazione Interventista* (« Manifestation interventionniste ») et *Inseguimento* (« Poursuite »), véhiculent les principes futuristes par le mouvement et le dynamisme qu'ils communiquent.
- En 1914, Filippo Tommaso Marinetti crée un genre d'expression hybride où les mots s'intègrent à une œuvre sous forme de poésie visuelle. Dans les œuvres appelées *Parole in libertà* (paroles en liberté), des mots construits à partir de lettres de polices variant en taille et en genre s'entremêlent librement sur la page. L'organisation des lettres évoque des onomatopées et des exclamations. Les mots libérés sur la page s'opposent aux règles habituelles de syntaxe et de présentation.

Les photographies des œuvres présentées ci-dessous, le sont dans ce document seulement et pour usage pédagogique. Elles invitent l'élève à consulter les sites Web d'où elles proviennent, dans le but d'approfondir leurs connaissances des arts.

Œuvres à consulter

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

Filippo Tommaso Marinetti, « Irredentismo », 1914. Inchiostro, pastello, collage su carta; 21,8×27,8 cm. Lugano, collection privée. Exposé au Palazzo Reale, Milan.

<http://www.geneveactive.ch/article/litalie-celebree-le-premier-manifeste-artistique-du-xxe-siecle/>

UMBERTO BOCCIONI

La Charge des lanciers, 1915, œuvre de collage et de gouache

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Charge_des_lanciers

CARLO CARRA

Carlo Carrà, *Pursuit (Inseguimento)*, 1915, tempera, charcoal, and collage on cardboard, 39.05 x 67.95 cm, Gianni Mattioli Collection. Long-term loan to the Peggy Guggenheim Collection, Venice.

<http://arttattler.com/archiveshockofthenews.html>

Ressources

CENTRE POMPIDOU

Notions théoriques sur le mouvement du futurisme dans un contexte historique, géographique et esthétique
<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm>

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS

<http://www.universalis.fr/encyclopedie/futurisme/>

LE CURIEUX DES ARTS

Site dédié à l'actualité artistique et culturelle; article portant sur une exposition sur le futurisme italien qui a eu lieu au Musée Guggenheim de New York

<http://www.lecurieuxdesarts.fr/2014/03/le-futurisme-italien-italian-futurism-1909-1944-reconstructing-the-universe-guggenheim-museum-new-york.html>

WIKIPEDIA

Notes sur une exposition présentée à Paris intitulée *Le Futurisme à Paris*

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Futurisme_%C3%A0_Paris