

Retour, cent ans en arrière, au... futurisme

Exposition Placée sous le patronage de l'ambassadeur Gabriele Checchia, l'exposition « Collectionner le futurisme »*, organisée par l'Institut culturel italien, présente, à la villa Audi, une sélection d'œuvres d'un des courants avant-gardistes du début du XXe siècle, le mouvement futuriste.

Zéna ZALZAL

Apparu peu après le cubisme – avec lequel il établit d'ailleurs de nombreux rapports –, le futurisme est un mouvement artistique audacieux et transversal, né d'un « manifeste » publié par Filippo Tommaso Marinetti dans *Le Figaro*, le 20 février 1909.

C'est donc pour marquer le centenaire de ce « manifeste du futurisme » que le ministère italien des Affaires étrangères organise, via ses instituts culturels, une exposition itinérante (qui, après Le Caire et Beyrouth, se dirigera vers Varsovie, Bratislava et Lisbonne) présentant 80 peintures, esquisses et objets, issus d'une collection privée, qui portent la signature d'importants artistes de ce mouvement, tels Giacomo Balla, Tullio Crali, Enrico Prampolini, Fortunato Depero... Une exposition qui vise à faire connaître un mouvement qui eut son influence parmi les courants avant-gardistes du début du siècle dernier.

Au cours des premières années du XXe siècle, les progrès techniques et indus-

triels avaient créé de nouvelles idoles, dont les plus enthousiasmantes étaient la « fée » électricité et l'agouillante automobile.

Vitesse et mouvement...

Vitesse, mouvement, transformations technologiques : le manifeste du futurisme va défendre et exalter ces nouvelles valeurs. Cet appel révolution-

naire fut repris par le mouvement futurisme en présentant une majorité d'esquisses réalisées pour des manifestes, des couvertures de revues, des illustrations. Des affiches créatives, vantant aussi bien les fameuses marques d'apéritifs italiens que célébrant le règne des machines à moteurs, ou encore annonçant des spectacles et diverses festivités, comme cet humoristique dessin représentant un empilement de volumes surmontés d'un hibou réalisé à l'occasion de la 2e Triennale du livre de Florence en 1925.

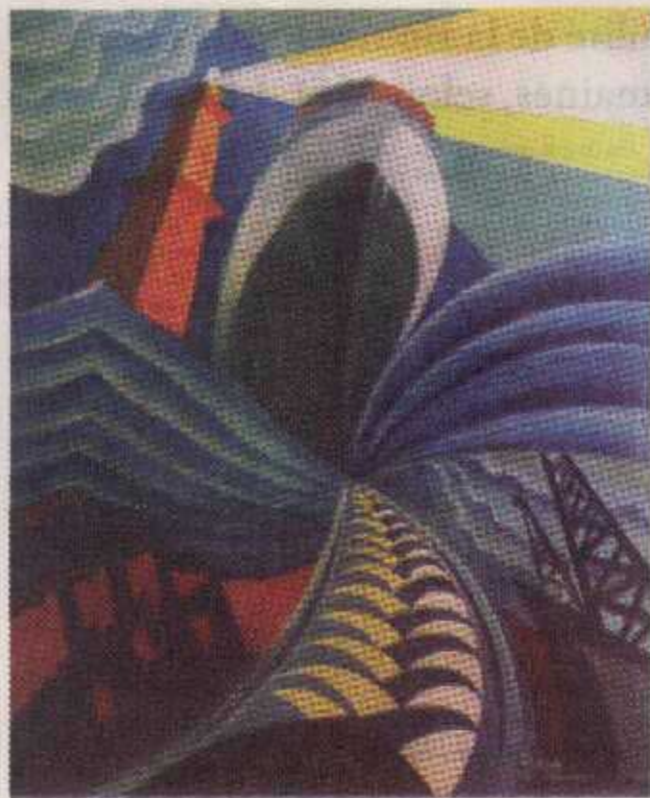
Mais encore, à partir des années trente, des illustrations à la gloire de la révolution fasciste et de son duc, ce mouvement ayant été récupéré par le parti fasciste...

Mais que ce soit dans les affiches, les panneaux, les esquisses, les peintures, ou encore la sculpture grandeur nature d'une nageuse en plein plongeon, ce qui caractérise les œuvres présentées dans le cadre de cette exposition ce sont le mouvement, le rythme, le dynamisme des formes, des plans et de l'exubérance chromatique qui s'en dégagent...

Des peintures d'avions en plein vol, de moteurs vombrissants, de navires pourfen-

naire via la presse, auquel répondront rapidement les jeunes artistes, en Italie d'abord, puis en Europe, va donner naissance à un courant artistique libéré des canons préétablis, dont l'une des facettes les plus intéressantes est l'aspect communicatif, relatif à l'art graphique qui sera à l'origine de la publicité.

L'exposition à la villa Audi met d'ailleurs l'accent sur cette expression particulière au

« Vision du port de Gênes » de Marinetti, 1933.

dant les eaux... aux portraits défragmentant la gestuelle, les œuvres issues de ce mouvement rendent perceptible la pulsation frénétique d'une société nouvelle grisée de vitesse. Un art vivant, vibrant, riche d'idées qui constitua l'un des préambules de la vie moderne. Et dont l'un des plus illustres représentants

fut Giacomo Balla, à l'honneur dans cette exposition qui présente plusieurs de ses peintures sur toiles, mais aussi sur objets divers et variés, notamment des plateaux, coffrets en bois et moule à chaussures...

* Jusqu'au 15 juillet à la villa Audi, Centre Sofil, Achrafieh.

Peintures de Giacomo Balla sur moule à chaussures, 1920.

Publicité signée Depero, 1926.

Panneau peint par Tullio Crali, 1932.

REVIEW

Fashion, misogyny and fascist aesthetics at Villa Audi

The Italian Cultural Center's 'Futurism' is unflinching in its focus

Matthew Mosley
Daily Star staff

BERUT: Plains, trains, cars, speed: Futurism was ruggedly masculine in its preoccupations. A new exhibition of works at Villa Audi from the early-20th century art movement allows viewers to sup their fill of angular automotive action.

Futurism's fetish for speed and motion is perfectly surmised in Benedetta Cappa Marinetti's 1933 painting "Genova." From a central point, a number of scenes surge outwards like petals from a flower: the knife-like hulk of an ocean liner, the smoking chimneys of a factory, telegraph poles reaching skyward and a swathe of stylized train-track.

In addition to paintings, the exhibition comprises photographs, drawings, prints and even costumes. Largely an Italian phenomenon, it is appropriate that the Italian Cultural Institute is behind the Villa Audi version of "Futurism."

Thanks to the passion for manifestos among proponents of the movement, Futurism's birth can be pinpointed to February 5, 1909, when its founding father Filippo Tommaso Marinetti published the Futurist Manifesto.

Like so many other movements, Futurism was premised on an utter rejection of what had gone before. "We want no part of it, the past," wrote Marinetti, "we the young and strong Futurists."

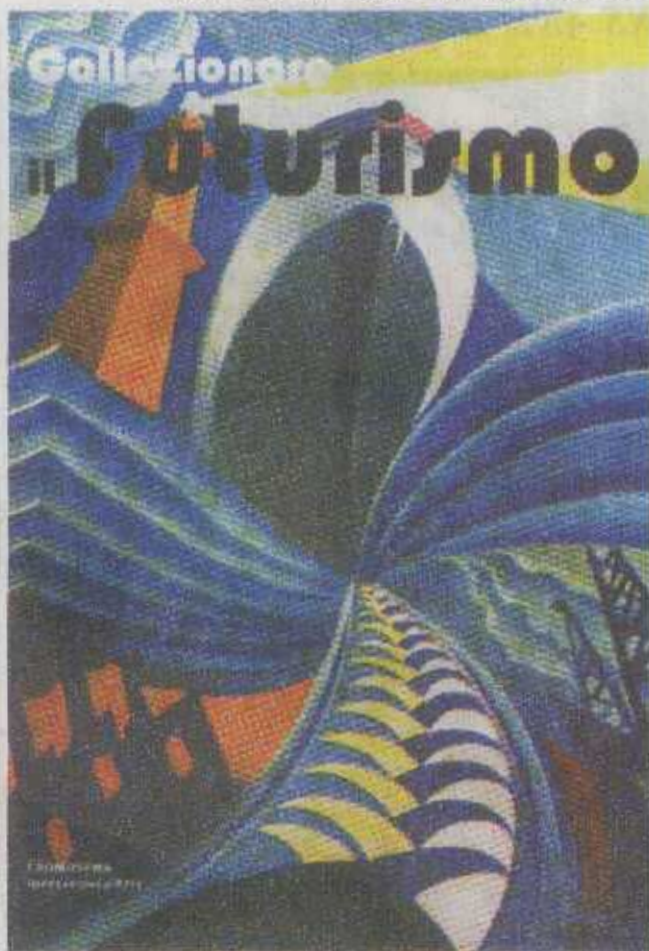
A rejection of the past seems to have entailed an embrace of the machine. One particularly entertaining segment of the exhibition deals with futurist dance.

"One must imitate with one's gestures the movements of machines," wrote Marinetti in yet another manifesto, "L'Italia Futurista" of 1917. The sole aim of dance, at least in Futurist eyes, was to "prepare for the fusion of man and machine."

Following this bold assertion is a list of proscribed characteristics of Futurist dance: "disharmonic; anti-gracious; asymmetric; synthetic; dynamic."

Accompanying Marinetti's polemic at Villa Audi is a series of photographs of the Futurist dancer Giannina Censi in action. Sporting a silken leotard and matching swimming-cap, Censi is seen in a series of forceful poses, and looks none too happy about it either.

The Futurists' embrace of the

machine was bundled with a corresponding distaste for flora and fauna, except as something to be subjugated. Even when forced to depict natural settings, as with Bruno Munari's 1932 cover for the magazine "Natura," the focus is twisted toward automation in some way.

Munari's cover, for example, features a prominent golf-club. Gerardo Dottori's landscapes seem to exist only as a backdrop for the sweeping trajectory of an airplane.

Airplanes appear to have held a particular fascination for the Futurists — an inordinate amount of the pieces on display at Villa Audi depict flying machines ploughing through the skies, propellers whirring and wings outstretched.

The boyish bent of Futurism sometimes crossed over into outright chauvinism. Marinetti, perhaps influenced by Nietzsche, advocated an uber-mensch masculinity at the expense of any values that might be considered feminine.

In the Futurist Manifesto, Marinetti declared, "We will glo-

rify war — the world's only hygiene — militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom-bringers, beautiful ideas worth dying for, and scorn for woman."

In spite of Marinetti's gleeful "scorn," some Futurists did spare a thought for the fairer sex. Tullio Cralli, according to the exhibition blurb, "dedicated himself briefly but intensely to the feminine fashion of the future."

One of Villa Audi's rooms is dedicated to Cralli's designs for the future woman. Fashion illustration is usually highly idealized but Cralli's depictions of women are even more alien than most.

His ladies appear to have been sliced up by a magician's cabinet of illusion in their asymmetric gear — seemingly a crucial characteristic of Futurist fashion — in poses as impossible as those of Pharaonic temple carvings.

The dresses are made up of large panels in bold colors, the resulting outfits resembling space-age motley. At the exhibition there is a life-size mock-up of one of Cralli's designs. Like many visions of future wear — "Star Trek," say, or "The Jetsons" — Cralli's

are hilariously unprophetic.

Much of the exhibition is made up of commercial work such as posters, magazine covers and advertising. Pieces from Fortunato Depero, for example, include an advertisement for Campari, a *Vanity Fair* cover and a Christmas card for Leon Leonidoff, a celebrated New York choreographer of the 1920s and 1930s.

Depero's pieces depict figures that appear to have been cut out with a hacksaw. The famous Pathe chicken is rendered flat as a pancake. A man drinking a beverage called "Citrus" looks like the product of an amateur wood-work class.

Given the obsession of Futurists with machinery and artifice, there is an endearing hand-made quality to many of the pieces on show at Villa Audi. Brush-strokes are plainly visible and artists aren't always terribly good at staying within the lines.

The Futurist movement was saddled with some rather unsavory political associations, and the exhibition at Villa Audi doesn't attempt to hide this away. Nicolay Diulgheroff's 1928 poster for "Architettura Futurista," featuring a prime example of the kind of bulky, angular font beloved of his movement, proudly displays Mussolini's name along the bottom.

Highly patriotic as the Futurists were, and with their penchant for violence, fascism was a natural political bedfellow for the movement, with Mussolini as figurehead. The admiration of many futurists for Il Duce was not mutual, however. Marinetti's hopes for making Futurism the official state art of Italy were quashed when, at an exhibition opening in 1923, Mussolini declared "that it is far from my idea to encourage anything like a state art. Art belongs to the domain of the individual."

Futurism fizzled out with the death of Marinetti in 1944, as it became apparent that the future was taking a different shape than the Futurists had prophesied. Futurism filtered through to influence a number of subsequent art movements, in particular later incarnations of modernism. The Italian Cultural Institute is to be applauded for a comprehensive and informative display.

"Futurism" continues at Villa Audi until July 15. For further information, call +961 5 954 955.

Exposition

Vernissage ce soir de « Collezionare il futurismo » à la villa Audi

Le vernissage de l'exposition « Collezionare il Futurismo » (collectionner le futurisme) aura lieu ce soir, à 18h, à la villa Audi, à Achrafieh. L'exposition, organisée par l'Institut culturel italien, rassemble plus de 80 peintures, esquisses et objets de la collection de Paolo Roberto Salvadori réalisés par les plus importants artistes futuristes, comme Depero, Balla, Munari, Prampolini, Sironi.

L'exposition met en relief un des aspects les plus intéressants, voire les plus innovateurs du futurisme, celui

de la communication qui constitue la base du concept moderne de publicité. Elle s'inscrit dans le cadre du centenaire du courant futuriste qui est apparu à Paris le 20 février 1909 dans le quotidien *Le Figaro* et célèbre le goût pour l'innovation et la créativité qui caractérisent également l'art moderne et contemporain italien.

La curatelle de l'exposition a été assurée par Mariastella Margozzi et Paolo Roberto Salvadori.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 15 juillet.

Collezione

« Futurismo »

Sous le patronage
de l'Ambassadeur d'Italie au Liban

L'Institut Culturel Italien au Liban
a le plaisir de vous inviter
à l'exposition

COLLECTIONNER LE FUTURISME

organisée à l'occasion du Centenaire de la
Proclamation du Manifeste Futuriste

30 juin – 15 juillet 2009

Villa AUDI - Achrafieh

Al Liwaa

Venerdi 26.06.09

L'Ambasciatore d'Italia in Libano Gabriele Checchia e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Ennio Troili inaugurano la mostra "Collezione il Futurismo" alle ore 18 del 30 p.v. a Villa Audi a Achrafieh, la Mostra dura fino al 15 p.v.

Cent ans de futurisme

L'amour du danger et la beauté de la vitesse

■ L'Institut culturel italien de Beyrouth accueille, depuis le 30 juin et jusqu'au 15 de ce mois, à la Villa Audi à Beyrouth, l'exposition itinérante sur les 100 ans du futurisme, un mouvement lancé en 1909 par un penseur et poète italien. *Magazine* a rencontré la conservatrice de l'exposition.

Mariastella Margozi avec une organisatrice de l'exposition.

LE MANIFESTE DU FUTURISME

C'est le texte fondateur du mouvement; il a été rédigé par le penseur et idéologue italien Filippo Tommaso Marinetti. Les mots-clés, qui ont constitué le véritable moteur du futurisme, sont évoqués dans ce document. D'abord, la vitesse et les mouvements, ensuite la violence et l'agressivité, puis évidemment la modernité et le futur. Il est évident qu'avec de tels diktats, le mouvement s'est tout de suite positionné comme résolument provocateur, voire scandaleux. Voici quelques phrases issues du manifeste: «Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte. Nous déclarons que la beauté du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle: la beauté de la vitesse. Nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène d'archéologues, de cicérones et d'antiquaires». Dieu merci, ces derniers n'ont pas disparu. C'est bien la cohabitation des futuristes et des archéologues qui fait toute la richesse de l'Italie!

On est le 20 février 1909. Le mouvement du futurisme est lancé avec le poète italien Filippo Tommaso Marinetti. Le poète avait, alors, publié son célèbre manifeste du futurisme dans les pages du *Figaro*. «L'art ne peut être que violence, cruauté et injustice», disait alors Marinetti. Le futurisme a, depuis, fait du chemin, jusqu'à devenir, au fil des décennies, non plus simplement un mouvement culturel ou artistique, mais plus profondément, un mode de pensée, voire un mode de vie.

Ainsi donc, après Le Caire, c'est à Beyrouth que sont exposées les œuvres qui représentent ce mouvement qui a marqué le XXe siècle. Mariastella Margozi précise que le message de cette manifestation culturelle est la modernité de l'art italien, lancé en 1909. «Aujourd'hui encore, explique-t-elle, le futurisme est perçu comme un mouvement avant-gardiste ayant apporté une véritable révolution dans l'art figuratif, la musique, la danse et la photographie. Il a également influencé la littérature, le mode de pensée. Nous tenons à partager ce mouvement, toujours d'actualité, avec d'autres pays, poursuit-elle. Le Liban a naturellement des affinités avec l'Italie; il est donc normal, voire nécessaire, que notre exposi-

tion fasse une longue escale à Beyrouth». Les œuvres exposées à la Villa Audi reflètent justement, avec toute fidélité, l'art et la culture italiens. On y voit des tableaux, des vêtements, des objets usuels ou encore le célèbre manifeste de Marinetti. Et comme le futurisme est entré dans les mœurs italiennes, l'on peut aussi admirer la façon dont il a été appliqué dans la publicité, les affichages et les annonces. Tout un mode de vie est, en fait, exposé aux Libanais. Une bonne occasion, selon Margozi, de faire connaître le mouvement du futurisme à ceux qui ne le connaissent pas.

Plus loin encore, il s'agit de créer et de maintenir des ponts, non seulement d'amitié, mais des ponts culturels et artistiques aussi entre deux nations amies, l'Italie et le Liban. Pour Margozi, «il n'y a pas de meilleurs ambassadeurs d'un pays que l'art et la culture. Ce sont les vrais vecteurs qui transcendent toutes les autres méthodes de communication. Ils n'ont besoin ni de mots ni de diplomatie».

Voilà donc; tous les éléments d'une belle exposition intimiste sont là. A savourer jusqu'au 15 juillet seulement. Après, le futurisme retournera sous le ciel de l'Europe; la prochaine étape sera Lisbonne. ■ JOUMANA NAHAS

