

Palazzo
Medici
Riccardi

DEPERO

CAVALCATA FANTASTICA

28 SEPTEMBRE 2023 | 28 JANVIER 2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMUNE
DI FIRENZE

FLORENCE
ART WEEK

MUSEO
NOVE
CENTO

musei // eventi firenze

Au lendemain des terribles inondations qui dévastent **Florence** en **1966**, l'ingénieur naval **Alberto Della Ragione** fait don de 241 œuvres de sa collection à la **municipalité de Florence**, répondant à l'appel que **Carlo Ludovico Ragghianti** et le **Comité international pour Florence** avaient adressé aux artistes et aux collectionneurs pour "*contribuer à la résurrection de Florence*".

Parmi ces œuvres se distingue une huile sur toile de 1932 environ, de **Fortunato Depero**, intitulée ***Nitrato in velocità***.

Cette œuvre, à présent dans la collection du **Museo Novecento de Florence**, est le point de départ de l'exposition consacrée au grand artiste trentin, qui présente au Palazzo Medici Riccardi des chefs-d'œuvre provenant d'une prestigieuse collection privée et du **Mart, le Musée d'art moderne et contemporain de Trente et Rovereto**, dépositaire d'un important groupe d'œuvres données par l'artiste à la municipalité de Rovereto en **1957** pour la création d'un musée lui étant consacré.

Fortunato Depero (1892-1966) est né à Fondo, dans le Val di Non. Encore très jeune, il s'installe avec sa famille à Rovereto, sa ville d'adoption. Ici, il étudie à l'École Royale Élisabéthaine, un institut technique d'arts appliqués dont le programme vise à favoriser, à travers la pratique et l'étude, l'interdisciplinarité entre les arts.

Dès le début, le jeune Depero s'intéresse à l'art italien et à ses influences et, à peine âgé de vingt ans, il se rend initialement à Turin, puis à Florence – où il fréquente le milieu de la revue Lacerba – et, enfin à **Rome**, où il s'installe pour une courte période avec sa future épouse **Rosetta Amadori**.

Dans la capitale, Depero est foudroyé par le travail d'**Umberto Boccioni** et entre en contact avec **Filippo Tommaso Marinetti**, **Giacomo Balla** et **Francesco Cangiullo**, adhérant au **Futurisme**.

L'esthétique futuriste, qui entend redessiner la vie quotidienne avec des formes et des couleurs, abandonnant la division académique entre arts majeurs et mineurs, reflète immédiatement l'idéal artistique du jeune Depero.

En **1915**, avec Balla, il signe le manifeste **Reconstruction futuriste de l'univers** avec lequel ils veulent "*réaliser cette fusion totale pour reconstruire l'univers en lui infusant la joie, c'est-à-dire en le recréant complètement*".

La fable mécanique *I Balli plastici* est le résultat de l'expérience vécue avec le fondateur des **Ballets russes Serge de Diaghilev** qui, en **1916**, le charge de réaliser les décors et les costumes pour **Le Chant du Rossignol** d'Igor Stravinsky. Depero dessine les croquis des costumes et une maquette à grande échelle des décors, un lieu fantastique fait de fleurs et de compositions géométriques, un paysage "abstrait, fait de cônes, pyramides, polyèdres" déjà théorisé en 1915 dans le manifeste **Reconstruction futuriste de l'univers**.

Toutefois, la complexité de l'agencement – ainsi qu'une probable collaboration avec **Picasso** pour la réalisation des costumes du ballet **Parade** – conduisent à l'échec du projet qui sera toutefois mis en scène en **1920** avec des costumes dessinés par **Henri Matisse**.

Cela n'arrête cependant pas Depero: les personnages et les décors conçus pour les Ballets russes deviennent, en effet, les protagonistes de certaines de ses œuvres les plus célèbres, et les tissus inutilisés pour les costumes du spectacle de de Diaghilev sont utilisés pour les premières créations textiles qui ont apporté tant de renommée à l'artiste trentin.

Les couleurs flamboyantes, les fonds plats et les formes géométriques et ludiques, typiques du style de Depero, envahissent non seulement les toiles mais font aussi partie de la vie quotidienne. L'artiste conçoit et réalise **des jouets, des meubles, des objets d'ameublement et, surtout, des tapisseries, des coussins et des compositions en tissu.**

En **1919**, il décide de fonder, dans une Rovereto encore détruite par la Grande Guerre, sa propre "**Maison d'Art Futuriste**" dans laquelle il peut produire ses créations.

Le centre névralgique de l'atelier artistique sont les "**incrustations en tissu**" assemblées par un groupe de brodeuses qui travaillent à partir de ses projets, sous la supervision de son épouse Rosetta.

Les tapisseries, caractérisées par des couleurs éclatantes, des lignes synthétiques et des personnages fantastiques, doivent remplacer, selon Depero, "*avec des intentions ultramodernes tout type de tapisserie des Gobelins, tapis persans, turcs, arabes, indiens, qui envahissent aujourd'hui tout environnement distingué*".

L'une des premières incrustations en tissu produites dans l'atelier de Rovereto est justement **Cavalcata fantastica**, commanditée par l'écrivain Umberto Notari pour le fumoir de sa

L'idée de "*peindre avec des tissus colorés*" remonte à quelques années avant la "**Maison d'Art Futuriste**", alors que l'artiste est l'hôte à Capri de **Gilbert Clavel**, un poète d'origine suisse qui s'est installé en Italie au début du XXe siècle.

Le "*professeur d'histoire égyptienne, chercheur et observateur doté d'une sensibilité d'artiste, écrivain, amoureux du peuple, du vers et de la métaphysique*", fasciné par les personnages fantastiques et son style artistique, avait accueilli Depero dans sa villa pour travailler à l'illustration de son livre **Un Istituto per suicidi**, publié en **1917**.

Ainsi débute la collaboration et l'amitié entre les deux hommes qui déboucheront sur la création du projet théâtral de très grand impact, **I Balli plastici**, avec **les chorégraphies de Depero et Clavel** et sous la direction musicale d'**Alfredo Casella**, ici représenté dans un dessin de la même période.

Le spectacle, mis en scène avec succès en **1918** au **Teatro dei Piccoli de Rome**, constitue l'une des premières expérimentations théâtrales d'avant-garde. Dans le respect de l'idée du théâtre futuriste, les acteurs sont remplacés par des automates que Depero crée en s'inspirant de ce qui l'entoure et des amis qu'il fréquente : le **clown** rappelle, par exemple, **Clavel** lui-même, alors que **l'homme à la moustache** est vraisemblablement un hommage **au père du futurisme, Marinetti**.

Poussé par une curiosité insatiable en **1928** Depero s'embarque avec sa femme pour **New York** avec l'intention d'y ouvrir **une filiale de la Maison d'Art**.

New York représente pour l'artiste **la ville futuriste par excellence**, le temple de la modernité où dominant la mécanique, la vitesse, les lumières et les gratte-ciel: la métropole devient immédiatement le sujet de nombreuses œuvres.

Ici, il a également l'occasion d'entrer en contact avec **le monde de la publicité et de l'édition**, travaillant, entre autres, pour les revues **Vanity Fair** et **New Auto Atlas**.

Son arrivée dans la Grosse Pomme coïncide cependant avec la **Grande Dépression de 1929** et le projet de la "**Depero's Futuristic House**" ne marche pas, ce qui l'oblige à rentrer en Italie en 1930.

Deux ans plus tard, Depero participe à la **Biennale de Venise** en exposant **Nitrito in velocità** qui est très probablement acheté à cette occasion par **Alberto Della Ragione**. Le sujet connaît un succès considérable, à tel point qu'il en réalise plusieurs versions, présentant dans le langage plastique et mécanique le thème de l'élan du cavalier à cheval, déjà largement étudié par les autres futuristes et synthétisé à travers une utilisation judicieuse des lignes de force et du triangle.

*Cessons de reconnaître le génie
d'un artiste à sa disparition ou
lorsqu'il est très âgé.*

*Un artiste a besoin de
reconnaissance tout au long de sa
vie. A ce titre il peut utiliser tous les
moyens qui lui semblent appropriés
pour promouvoir ses œuvres et
faire connaître son talent.*

F. Depero

BIOGRAPHIE

Fortunato Depero est né le **30 mars 1892** à Fondo (Trente). Il s'installe très jeune avec sa famille à Rovereto où il s'inscrit à la **École Royale Élisabéthine**, un institut technique et d'arts appliqués également fréquenté, au cours des mêmes années, par des personnalités telles que **Luciano Baldessari, Carlo Belli, Fausto Melotti, Lionello Fiumi et Tullio Garbari**.

Après un court séjour à Turin et à Florence, **en 1913, il s'installe à Rome** accompagné de **Rosetta Amadori** qui, peu de temps après, deviendra son épouse. À Rome, il fait la connaissance de **Giacomo Balla** et de **Francesco Cangiullo** et, surtout, de **Filippo Tommaso Marinetti**, le père du **Futurisme**, et d'**Umberto Boccioni** dont l'art le fascine tout particulièrement.

En 1915, il est accueilli au sein du mouvement futuriste et, en mars de la même année, il signe avec Balla le manifeste "**Reconstruction futuriste de l'Univers**" qui exprime l'exigence d'un art total englobant tous les domaines de la vie, de la musique à la cuisine, du design à la publicité, de la mode au théâtre.

En 1916, l'impresario des **Ballets russes, Serge de Diaghilev**, lui commande les décors et les costumes du ballet **Le Chant du rossignol** d'Igor Stravinsky.

BIOGRAPHIE

Le projet est ambitieux et pose les bases de ce qui sera le **théâtre plastique** mais, hélas, Depero ne parvient pas à le mener à bien ; toutefois, le spectacle sera mis en scène plus tard avec des costumes réalisés par un autre important artiste international, **Henri Matisse**.

En 1917, Depero rencontre **Gilbert Clavel**, un poète suisse pour qui il réalise les illustrations de son dernier livre ***Un istituto per suicidi***.

C'est ainsi que débute une amitié productive entre les deux, à tel point qu'ensemble, **en 1918**, ils mettront en scène ***I Balli Plastici***, un spectacle en 5 actes sur des musiques de **Casella, Malipiero, Bartok et Tyrwhitt**, où les acteurs sont remplacés par des automates en bois colorés.

En 1919, il retourne avec sa femme à Rovereto où il ouvre la **Casa d'Arte Futurista Depero**, un laboratoire artistique pour la production **d'objets de design, de meubles, de jouets, de créations en tissu et, surtout, de grandes incrustations en tissu**.

La carrière artistique de Depero se poursuit avec de nombreux engagements; **en 1923**, il expose à la "**Mostra Internazionale d'Arte Decorativa**" à Monza tandis qu'**en 1924**, il met en scène à Milan, avec la **Compagnia del Nuovo Teatro Futurista de Marinetti**, son ballet mécanique ***Anihccam del 3000*** avec des musiques de **Casavola**.

DEPERO
CAVALCATA FANTASTICA

BIOGRAPHIE

En 1925, il expose à **Paris** dans le cadre de l'**Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes** et, en décembre de la même année, il présente une exposition personnelle au **Théâtre des Champs-Élysées**.

En 1927, il publie ***Depero-Dinamo-Azari***, mieux connu sous le nom de "**livre boulonné**", le premier exemple de livre-objet futuriste qui permet à l'artiste d'aborder également le domaine de la publicité et du graphisme.

Grâce à son ami **Fedele Azari**, Depero entre en contact avec **Campari** avec qui il entame une importante collaboration **dessinant pour eux**, au moins jusqu'au début des années 1930, de **nombreuses campagnes publicitaires**, en plus de l'emblématique bouteille du **Campari Soda**.

En **septembre 1928**, il part avec sa femme Rosetta pour **New York** où il souhaite ouvrir une succursale américaine de sa maison d'art. Bien que le projet ***Depero's Futuristic House*** ne remporte pas le succès escompté, Depero travaille ces années-là principalement dans la publicité, créant les couvertures de certains numéros de ***Vogue, Vanity Fair, Sparks, The New Yorker, News Auto Atlas et Atlantica***.

BIOGRAPHIE

En 1930, il rentre en Italie et, l'année suivante, il expose avec le groupe futuriste à la "**I Quadriennale Nazionale d'Arte**" à Rome et, plus tard, à la "**XVIIIe Biennale de Venise**" et à la "**Ve Triennale de Milan**", ainsi qu'à de nombreuses expositions nationales et internationales.

En 1940, il publie une importante autobiographie, ***Fortunato Depero nelle opere e nella vita*** avec des écrits, des dessins, des critiques et des reproductions de ses œuvres.

En 1948, Depero retourne à New York pour quelques expositions et pour promouvoir le **buxus**, un matériau qu'il avait perfectionné et utilisé pour le revêtement de meubles futuristes, dans l'espoir de l'exporter outre-Atlantique. L'environnement américain, cependant, a beaucoup changé et les artistes futuristes ne sont plus si bien vus ; Depero est donc obligé de rentrer chez lui sans n'avoir eu aucun succès.

En Italie, il se consacre à quelques œuvres pour la **Sala del Consiglio Provinciale de Trento** et, en 1957, en collaboration avec la **municipalité de Rovereto**, il crée la **Galleria Permanente e Museo Depero**, faisant don à la municipalité d'un très important groupe d'œuvres, de dessins, de manuscrits et de livres qui ont ensuite fusionné dans le **Fonds Depero du Mart, le Musée d'art moderne et contemporain de Trento et Rovereto**.

Fortunato Depero meurt à Rovereto le **29 novembre 1960**.

DEPERO
CAVALCATA FANTASTICA