

Carlo Carrà, *Les Funérailles de Galli l'Anarchiste*, ou la mise en pratique plastique des idées d'un mouvement d'avant-garde

Carlo Carrà, *Les Funérailles de Galli l'Anarchiste*, 1910-1912. Huile sur toile, 198,7 x 259,1 cm, New York, The Museum of Modern Art

Introduction :

– Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)

- proche de poètes français, s'initie au vers libre
- s'entoure de groupe de poètes avec lesquels il fonde le **Futurisme**
- Le fonde par la rédaction et publication du *Manifeste du Futurisme* d'abord publié en Italie puis en France par le *Figaro* du 20 février 1909
- Il organise nombre de rencontres et s'entoure de musiciens et d'artistes qui cherchent alors à former une version musicale ou visuelle du Futurisme
- *Son mouvement exprime le rejet du passé, la glorification de la guerre et de la violence, de la machine et du progrès, de la foule et du dynamisme.*

– Carlo Carrà

- Jeune peintre de muraux, il découvre l'art contemporain à Paris et l'anarchisme à Londres
- Il étudie à l'Académie de Brera à Milan et acquiert une formation classique.
- Rejoint le mouvement de Marinetti en 1909-10, cosigne le Manifeste des peintres futuristes en février 1910.
- Réalise la toile *Les Funérailles de Galli l'Anarchiste* de 1910 à 1912 et l'expose à la galerie Bernheim-Jeune de Félix Fénéon avec les collègues de son mouvement, Boccioni, Russolo et Severini. Cette exposition les révèle.
- Il rédige son propre Manifeste : *La peinture des sons, bruits et odeurs*, 1913. Ce manifeste se présente davantage comme une notice des éléments plastiques qui aident les peintres futuristes à porter leurs messages.

– Composition

- Angelo Galli est tué durant une grève à Milan en 1904. Ses funérailles ont lieu en 1906, durant lesquelles des émeutes se déclenchent contre la police qui encadre l'évènement
- Carrà est présent et réalise un croquis de l'évènement,
- En 1910-12, le peintre reprend l'évènement de mémoire et aidé de ses croquis, un an après sa rencontre avec F. Marinetti
- Il représente donc les chevaux, les foules de policier qui entrent en contact avec les foules d'émeutiers
- La toile est présentée à la galerie Bernheim-Jeune de Félix Fénéon et rencontre le scandale comme le succès. On parle d'une "nouvelle esthétique".

– Les peintres futuristes tentent donc de réaliser le manifeste, d'en traduire les préceptes en proposant des solutions pratiques plastiques littéralement. C'est ce que fait Carrà dans cette œuvre.

Problématique : En quoi l'œuvre *Les Funérailles de Galli l'Anarchiste* est proposée comme une solution plastique par le peintre Carlo Carrà à la traduction du manifeste futuriste de F. T. Marinetti en esthétique picturale ?

I. Les funérailles de Galli l'Anarchiste, une toile employée à réaliser Le Manifeste du Futurisme de janvier 1909 de T. Marinetti : la mise en pratique d'une théorie

A. Glorification de la guerre et de la violence : “Les éléments essentiels de notre poésie seront [...] la révolte”, “Nous voulons glorifier la guerre”¹

– “ Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. [...] Nous voulons glorifier la guerre, – seule hygiène du monde, – le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes”².

– Concurrence des lignes, suppression des plans, grandes lignes circulaires de couleurs primaires et noires forment un réseau concentrique qui guide le regard. Couleurs vives et terre dominant.

– Toile qui exalte la violence du moment dépeint, entraîne dans son mouvement effréné, crée une scène épique dans un moment pourtant tragique.

→ Dans un moment où la guerre est comprise comme “L'hygiène du monde” parce qu'elle peut mener à la destruction du passé.

– **Mouvement de “Table rase” du passé : la violence pour se débarrasser de l'ancien**

> Rejet de l'académisme, des références antiques.

> Rejet de l'expressionnisme par Boccioni qui certes remplissent l'espace entre l'œil et l'objet pour la première fois et introduisent la poétique des états d'âme et la compénétration des plans à la représentation. Mais il leur reproche de rester esclaves de la vérité comme conception, esclaves de la peinture du réel et non de l'idée, du symbole.

> Cette pensée trace cependant bien un lien avec ce qui précède, le symbolisme.

> malgré le rejet du Cubisme, une dette se note sur l'expérimentation formelle.

– **Adoption de sujets d'étude contemporain**

Grève Générale : L'expression est née en France à la fin du XIX e siècle dans les milieux du syndicalisme.

Théorisée, entre autres, par Joseph Tortelier et Aristide Briand, elle était synonyme de révolution.

> La grève générale, mouvement nouveau et inédit dans la représentation.

– Ici : à travers la composition qui ignore le canon.

B. Fascination pour la machine : “Le Temps et l'Espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente.”³

– Référence à la technologie contenue dans la simultanéité des plans d'un seul mouvement sur plusieurs espaces selon plusieurs instants, comme c'est le cas dans la photographie photodynamique. Les drapeaux sont peints à plusieurs endroits en même temps pour signifier leur déplacement.

– Edward Muybridge, *Femme descendant un escalier*, 1887 ca., extrait de *The Human Figure in Motion*, Philadelphie, 1901.

– Référence à la vitesse et à la machine qui avance dans la dominance des figures terres des chevaux, et les lignes qui font référence au mouvement

– Influence possible des travaux de Bergson, philosophe, qui suppose que la durée est une expérience : le temps est une perception, donc une sensation, donc elle peut être ici traduite visuellement.

C. Fascination pour le dynamisme de la foule “Nous chanterons les grandes foules agitées par [...] la révolte” et “Nous voulons glorifier [...] le geste destructeur des anarchistes”⁴

– *Anarchisme* : Conception politique qui tend à supprimer l'État, à éliminer de la société tout pouvoir disposant d'un droit de contrainte. Vision de l'autonomie.

---

¹ [Extrait tronqué] Filippo Tommaso Marinetti, « Manifeste du Futurisme », *Le Figaro*, 20 février 1909

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

La foule : un agglomérat d'individus hétéroclites qui se transforment en une collectivité cohérente. Vision de communauté.

- Paradoxe exploré par Carrà sous l'angle de sa puissance et non de son dynamisme.
- Intérêt des futuristes pour la foule. La foule, c'est selon l'anarchisme individualiste italien manifestation d'une socialité spontanée non coercitive qui dépasse cette contradiction autonomie/collectivité. Ils voient en elle une force occulte, l'occulte n'étant pas encore bien distingué de la psychologie de foule. Ce sont les liens entre les humains qui les fascine.⁵
- Sujet récurrent. Exemple, dans :
  - > Carlo Carrà, Place du Duomo, 1910. Huile sur toile, 45 x 60 cm, Milan, Collection particulière
  - > Carlo Carrà, Gare à Milan, 1910-1911. Huile sur toile, 80 x 90 cm, Collection particulière
- Le "Geste destructeur" est contenu dans la mort infligée par les combats, cette toile est une mise en abîme.

II. Une mise en pratique qui fournit des solutions plastiques que C. Carrà théorise : de l'expérimentation à la mise en théorie d'une esthétique.

A. Il utilise sa propre expérience pour diriger l'interprétation picturale qu'il fait de l'évènement

- On note que Carrà était présent à l'évènement : on retrouve donc des traces de sa perception dans la réflexion qui précède à l'élaboration de son œuvre ainsi que dans l'œuvre elle-même.
- Cela influe sur l'intérêt de la composition qui reprend la position du peintre dans les évènements pour les transmettre au spectateur : composition centripète qui concentre les éléments et laisse un vide au centre qui laisse la place au spectateur de se tenir et se faire submerger par les éléments.
- Les lignes fondatrices de chaos sont une façon de "raconter et non dire" le chaos
- la prévalence des signes de violence sur ceux de Dynamisme malgré la prescription de Marinetti de valoriser cet effet de vitesse montre que Carrà a pris en compte son expérience au moment de réfléchir à sa composition.
- Le projet ici est donc de partager les sensations qu'il a éprouvées dans l'évènement

- L'intervention de sa propre expérience se traduit aussi dans la composition reprenant son éducation classique :
  - > La guerre est présente dans une référence à une toile italienne du *Quattrocento* : Paolo Ucello, *La bataille de San Romano, Bernardino della Ciarda désarçonné*, ca. 1456, détrempe sur bois, 3,23 x 1,80 m, Florence, Musée des Offices
  - > La guerre elle-même n'est pas nouvelle : cette référence revient sur l'une des prescriptions de Marinetti, prouvant qu'une table-rase du passé est une théorie qui trouve ses limites en pratique. L'expérience de Carrà lui permet de tester la théorie.

B. Exploration d'une "nouvelle sensibilité" reportée sur la toile par synesthésie (Manifeste Technique de la Peinture Futuriste du 11 avril 1910)

- Il y a un effort de traduction des sensations dans l'œuvre
- celle-ci porte donc un message, le pas dans l'abstraction n'est pas réalisé
- Le futuriste est contre le passage à l'abstraction : au contraire, il tente de rendre concret l'invisible, rendre visible les sensations vécues. C'est le sujet des travaux de BERTOLOTI Costanza dans « Les invisibles des futuristes »⁶.

---

⁵ Bertolotti Costanza, « Les invisibles des futuristes », Images Re-vues. Histoire, anthropologie et théorie de l'art, n° 8, CEHTA, 20 avril 2011 (DOI : 10.4000/imagesrevues.475 consulté le 17 mars 2024).

⁶ Ibid.

- Le langage plastique choisi pour porter ces sensations repose sur l’usage de la couleur et de formes considérées comme ayant un impact sur la psychologie du spectateur : on retrouve le lien à l’occulte qui fascine les futuristes.
- C’est aussi un pas vers la Synesthésie, définie comme condition médicale, mais utilisée par Carrà ici pour rapprocher les sens afin de tous les rendre présents.
- Son travail pour rendre tous les sens présents lui font viser une œuvre qui serait une expérience complète, une “nouvelle sensibilité” portée par les solutions plastiques qu’il applique.

C. Une exploration qui permet l’élaboration d’un langage plastique dédié à transmettre l’émotion au spectateur

- La recherche plastique de traduction de la sensation pour convoquer les idéaux futuristes est à la base de la création d’une nouvelle esthétique picturale.
- Carrà est aussi théoricien, aussi, il élabore en 1913 un manifeste : La peinture des sons, bruits et odeurs⁷.
- Celui-ci comprend un répertoire de formes lexique du vocabulaire futuriste.

En quoi l’œuvre *Les Funérailles de Galli l’Anarchiste* est proposée comme une solution plastique par le peintre Carlo Carrà à la traduction du manifeste futuriste de F. Marinetti en esthétique picturale ?

Conclusion :

- Carrà utilise son expérience pour fonder une nouvelle esthétique qui concrétise l’invisible, les sensations de l’expérience protéiformes (odeur, son, bruit), qu’il convertit en formes évocatrices afin de produire une expérience complète du projet futuriste sur le spectateur de l’œuvre.
- Aujourd’hui, l’œuvre est considérée par certains historiens de l’art⁸ comme un “pur manifeste de la peinture futuriste” : elle concentre les principes qui ont directement engendré le contenu du manifeste de 1913⁹.
- L’esthétique fondée par Carrà sert alors à renforcer la mise en place d’une avant-garde : un groupe de personnes qui entreprennent des actions nouvelles ou expérimentales, ici dans l’art, pour en établir des règles (ici fixées par un manifeste). C’est le début des avant-gardes, des groupes artistiques fermés trouvant un intérêt dans la politique.
- L’aventure artistique de Carrà continue en 1915 dans une autre direction guidée par les termes de Guillaume Apollinaire, la Peinture Métaphysique. Il est séduit ensuite comme d’autres membres du mouvement par le fascisme italien. Il adopte des opinions réactionnaires, ultra-nationaliste et irrédentiste. Il continue de rédiger de la théorie et enseigne en académie par la suite.
- Malgré une tentative de rejet du passé, la peinture futuriste s’inscrit dans la continuité des mouvements qui le précèdent.
- > De la lecture Fauviste (la couleur influence la psyché du spectateur)
- > du cubisme qu’il suit, qui déforme, reforme. Certains historiens les lient, qualifiant le futurisme de cubisme affublé de propagande pour la guerre, mais c’est une lecture orientée.
- > On estime en revanche, que le mouvement influence le Vorticisme en Angleterre (tentative de relier l’art à l’industriel) et le Dadaïsme.

---

⁷ Carlo Carrà, Manifeste : *la peinture des sons, bruits et odeurs*, 1913, [consulté le 18/03/2024] URL :

<https://www.livre-rare-book.com/book/12714138/600>

- aussi disponible à la BNF selon la notice : CARRÀ Carlo, *La Peinture des sons, bruits et odeurs, manifeste futuriste* [Signé : C.-D. Carrà.], Milan, Direction du mouvement futuriste, 11. Country: IT Manifeste du mouvement futuriste.

⁸ « LE FUTURISME À PARIS, UNE AVANT-GARDE EXPLOSIVE », sans date (en ligne :

<https://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-futurisme2008/ENS-futurisme2008-04-galerie-Bernheim.html> ; consulté le 18 mars 2024).

⁹ CARRÀ Carlo, *La Peinture des sons, bruits et odeurs, manifeste futuriste* [Signé : C.-D. Carrà.], Milan, Direction du mouvement futuriste, 11. Country: IT Manifeste du mouvement futuriste.

Bibliographie commentée

BERTOLLOTTI Costanza, « Les invisibles des futuristes », *Images Re-vues. Histoire, anthropologie et théorie de l'art*, n° 8, CEHTA, 20 avril 2011 (DOI : [10.4000/imagesrevues.475](https://doi.org/10.4000/imagesrevues.475) consulté le 17 mars 2024).

J'ai trouvé cette source en recherchant la source de citations non-attribuées dans une description généraliste. C'est une ressource précise, documentée et sourcée que j'ai utilisé pour comprendre les liens entre les futuristes et l'occulte, et la sensation, la foule, l'anarchisme, l'impressionnisme. Je n'ai pas pu adapter certains passages qui ne semblaient pertinents que dans le cœur d'un débat, par exemple sur le lien au primitivisme (passage que j'ai mal compris). "Costanza Bertolotti est lauréate en Histoire à l'Université de Pise et Doctorante en Anthropologie, histoire et théorie de la culture à l'Université de Sienne, source donc fiable je pense.

CARRÀ Carlo, *La Peinture des sons, bruits et odeurs, manifeste futuriste [Signé : C.-D. Carra.]*, Milan, Direction du mouvement futuriste, 11. Country: IT Manifeste du mouvement futuriste.

Source courte difficile à trouver, le site n'a pas une vocation à la recherche, mais à la vente aux enchères, par chance contient un scan du tract original. Le prix, le site, la vérification des citations ainsi qu'un détour auprès de la BNF François Mitterrand m'ont convaincu de son authenticité. Elle est facile de compréhension et de la main de l'artiste elle-même.

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, « Manifeste du Futurisme », *Le Figaro*, 20 février 1909.

PDF à la lecture rapide, composée d'un poème et d'une liste de raisons. Excellente introduction au mouvement, par le document fondateur lui-même. Facile d'appréhension, et utile pour baser une réflexion puisque ces mêmes mots ont servi à l'élaboration des solutions plastiques elles-mêmes.

FRONTISI Claude, « Mouvement, vitesse, dynamisme. L'espace-temps futuriste », *Images Re-vues. Histoire, anthropologie et théorie de l'art*, Hors-série 1, CEHTA, 1er juin 2008 (DOI : [10.4000/imagesrevues.1081](https://doi.org/10.4000/imagesrevues.1081) consulté le 17 mars 2024).

Source très sourcée, précise, structurée, excellente pour comprendre le mouvement une fois qu'on a dépassé les fondamentaux. Article que j'ai trouvé dans les références d'un article du Cairn.info que je n'ai pas jugé bon de retenir sur la guerre. L'auteur est un professeur d'histoire de l'art de l'université Paris X, fiable, croisée tout de même.

UNIVERSALIS, « CARLO CARRÀ (1881-1966) », sur *Encyclopædia Universalis*, Encyclopædia Universalis, sans date (en ligne : <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/carlo-carra> ; consulté le 8 mars 2024). Level: Avancé.

Bonne source pour s'introduire au sujet, et trouver les sujets de recherche suivant, établir la différence entre les différentes périodes. J'ai trouvé ce site en le cherchant spécifiquement car les catalogues d'exposition étaient payants et inaccessibles.

« Carlo Carrà | Futurism, Cubism, Abstractionism | Britannica », 20 février 2024 (en ligne : <https://www.britannica.com/biography/Carlo-Carra> ; consulté le 8 mars 2024).

Bien qu'en anglais, m'a intriguée pour les liens avec les mouvements précédents ou suivants, peut-être orienté ou pas assez sourcé.

« Les funérailles de l'anarchiste Galli – 1910-11 Carlo Carrà – Lumières des étoiles », 24 avril 2021 (en ligne : <https://www.lumieresdesetoiles.com/les-funerailles-de-lanarchiste-galli-1910-11-carlo-carra/> ; consulté le 17 mars 2024).

Source déjà formée, déjà en plan (que je n'ai pas repris). Vulgarise beaucoup, trop, format extrêmement résumé et ne citant pas toutes ses sources, mais m'a permis de trouver mes sources principales par la précision de ses sources.

« Ephéméride Anarchiste 15 septembre », sans date (en ligne : <https://www.ephemanar.net/septembre15.html> ; consulté le 8 mars 2024).

Court, semble orienté politiquement - cet article développe le contexte social qui précèdent l'assassinat de l'anarchiste Galli le 15 sept 1904. Stipule que le moment de sa mort serait une des premières grèves générales italiennes, à vérifier sérieusement. Si c'est le cas, alors cela explique que l'image se soit imprimée dans la rétine de l'artiste présent aux émeutes lors de ses funérailles en 1906 - peut-être est-elle encore un peu singulière dans le contexte historique ?

« La Tribune de l'Art », sur *La Tribune de l'Art*, sans date (en ligne :

<https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig> ; consulté le 8 mars 2024).

Représentation photographique d'excellente qualité mais accès payant pour l'article de l'exposition.

« LE FUTURISME À PARIS, UNE AVANT-GARDE EXPLOSIVE », sans date (en ligne :

<https://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/FNS-futurisme2008/FNS-futurisme2008-04-galerie-Bernheim.html> ; consulté le 18 mars 2024).

Synthèse nette et précise reprenant le mouvement par ses œuvres essentielles. Source fiable, lecture facile, introduction excellente et netteté du propos avec des sources correctes.