

futurismo

1909-1936

futurismo

El elogio a la velocidad

introducción

El Futurismo es un movimiento de ideas revolucionarias que no deseaban limitarse sólo al arte, por cuanto pretendía, como muchos otros, transformar la vida entera del hombre. Desde 1909 hasta 1917 los futuristas lanzaron más de 50 manifiestos referidos a todas las actividades. Cultivaron el teatro, la danza, la poesía, la pintura, la escultura, la música, el cine, la arquitectura, la gastronomía, la política, etc.

Su ansia de reconstrucción fue incendiario y utópico hasta la ingenuidad de glorificar la guerra.

Con todo, fue siempre más un proyecto de futuro que una realidad tangible

FUTURISMO

origen del término

FUTURISMO

El futurismo se autodenominó así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado (el llamado Pasadismo), al considerar que los museos son equivalentes a cementerios, en especial en Italia, donde el peso de la tradición clásica era asfixiante. Había que hacer, pues, tabla rasa del pasado y crear desde cero un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna.

Filippo Tommaso Marinetti, influido en parte por la metafísica de Alfred Jarry y por los procedimientos del verso libre de Jules Laforgue redactó y publicó el Primer Manifiesto Futurista el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París.

carácter

La modernidad a ultranza

Actitud revolucionaria-incendiaria

Rechazo al pasado y la tradición, fundación de un mundo nuevo

Representación del tiempo

AMOR A LA VELOCIDAD

ELOGIO A LAS MAQUINAS VELOCES, PODEROSAS

FUTURISMO

ARTÍSTICO

contexto

del futurismo

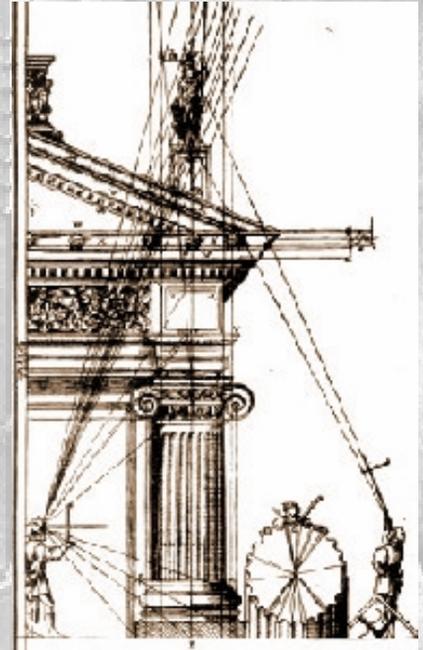
CONTEXTO ARTÍSTICO EN ITALIA

Herencia clásica

Antigüedad y Renacimiento

La realidad artística para los futuristas era que Italia no había producido ningún artista relevante desde el siglo XVIII, con Giovanni Batista Tiepolo y sus museos estaban llenos de artistas clásicos de la antigüedad y el Renacimiento.

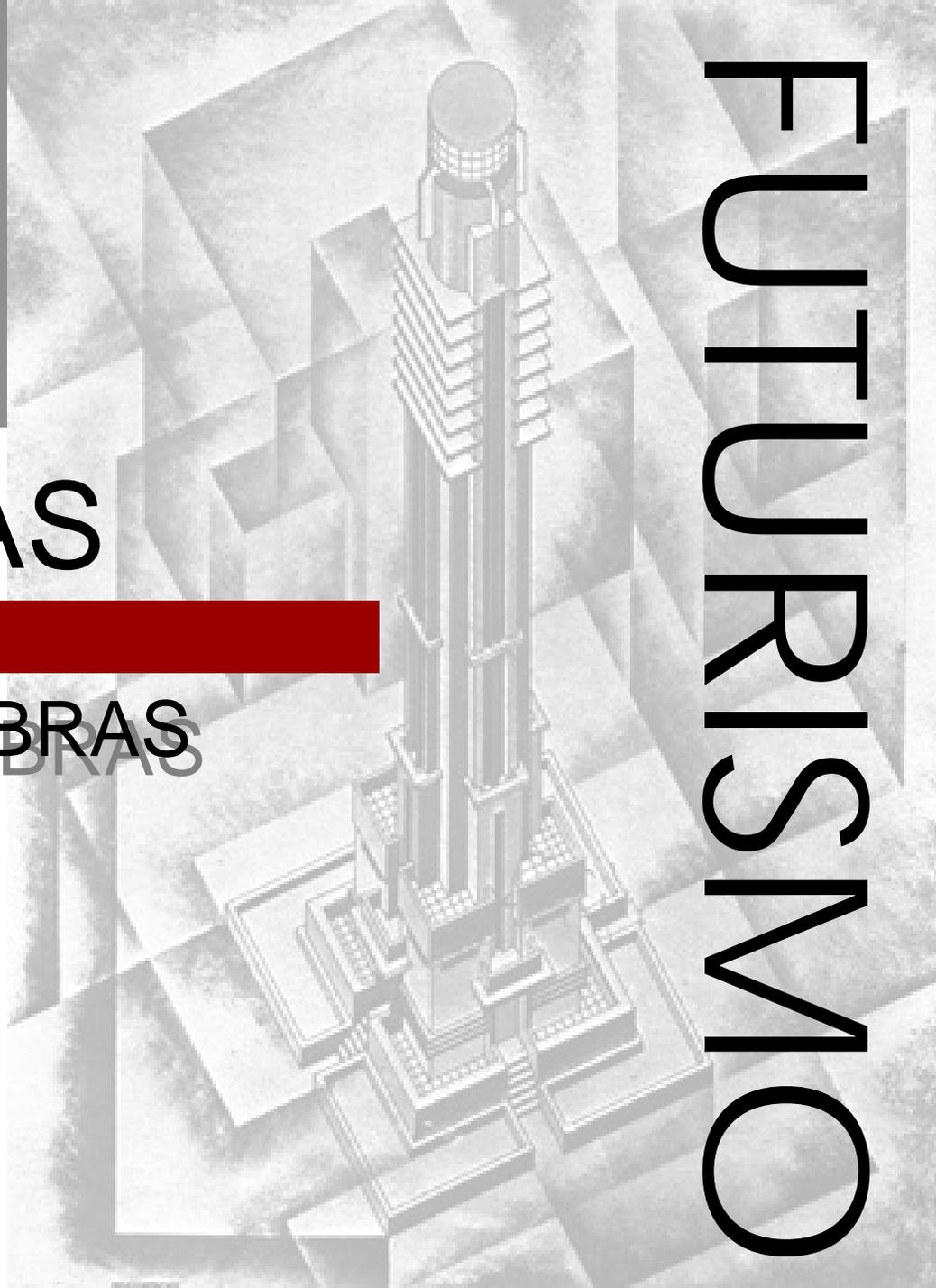
(“¡quede libre de momias el umbral del futuro!, ¡paso a los jóvenes, a los violentos, a los temerarios!”- Manifiesto futurista)

ARTISTAS

Y OBRAS

FUTURISMO

MANIFIESTO

1909

Mis amigos y yo habíamos velado toda la noche bajo las lámparas de la mezquita de cobrizas cúpulas agujereadas y revolcábamos nuestra pereza nativa sobre los opulentos tapices persas. Habíamos discutido hasta los límites extremos de la lógica y arañado el papel de locas escrituras.

Entonces, el rostro enmascarado con el buen hollín de las fábricas, lleno de escorias de metal, de sudores sobrantes y de azul, con los brazos agitados como una bandera, entre lamentos de prudentes pescadores de caña y de naturalistas maltrechos, lanzamos nuestro primer Manifiesto a todos los hombres fuertes de la tierra:

MANIFIESTO

1909

Marinetti resume en 11 puntos todas las ideas que nacen de su interior con gran fuerza y violencia.

- > Exalta el movimiento, lo efímero
- > Concibe una nueva belleza: la velocidad.
- > Propone vivir en lo absoluto, sin tiempo ni espacio.
- > Glorifica la guerra como método de higiene en el mundo.
- > Rechaza la estética tradicional.

“Admirar un cuadro antiguo equivale a verter nuestra sensibilidad en una urna funeraria, en lugar de proyectarla lejos, en violentos gestos de creación y acción.”

- > Llama a la destrucción de museos y academias.

“Museos:¡Cementerios!... Museos:¡Absurdos mataderos de pintores que van matándose ferozmente a golpes de colores y de líneas a lo largo de paredes disputadas!”

- > Preocupación por los trabajadores, por el placer por el color y el sonido, sumergidos en la velocidad de lo absoluto.

MANIFIESTO FUTURISTA

1

NOSOTROS QUEREMOS CANTAR EL AMOR AL PELIGRO, EL HÁBITO DE LA ENERGÍA Y DE LA TEMERIDAD

2

EL VALOR, LA AUDACIA, LA REBELIÓN, SERÁN ELEMENTOS ESENCIALES DE NUESTRA POESÍA

Russolo-Dinamismo de un automóvil

4

NOSOTROS AFIRMAMOS QUE...EL MUNDO SE HA ENRIQUECIDO CON UNA BELLEZA NUEVA: LA BELLEZA DE LA VELOCIDAD...UN AUTOMÓVIL RUGIENTE PARECE CORRER SOBRE LA METRALLA, ES MÁS BELLO QUE LA VICTORIA DE SAMOTRACIA

FUTURISMO

O

MANIFIESTO FUTURISTA

9

NOSOTROS QUEREMOS GLORIFICAR LA GUERRA – ÚNICA HIGIENE DEL MUNDO -, EL MILITARISMO, EL PATRIOTISMO, EL GESTO DESTRUCTOR DE LOS LIBERTARIOS, LAS HERMOSAS IDEAS POR LAS QUE SE MUERE Y EL DESPRECIO POR LA MUJER

10

NOSOTROS QUEREMOS DESTRUIR LOS MUSEOS, LAS BIBLIOTECAS, LAS ACADEMIAS DE TODO TIPO Y COMBATIR CONTRA EL MORALISMO, EL FEMINISMO Y TODA COBARDÍA OPORTUNISTA O UTILITARIA

FUTURISMO

PINTURA

Giacomo Balla

Umberto Boccioni

Gino Severini

Nosotros afirmamos:

1°. *Que es necesario despreciar todas las formas de imitación y glorificar todas las formas de originalidad.*

2°. *Que es necesario rebelarse contra la tiranía de las palabras armonía y buen gusto, expresiones demasiado elásticas con las cuales se puede fácilmente demoler las obras de Rembrandt, Goya y Rodin.*

3°. *Que los críticos de arte son inútiles o nocivos.*

4°. *Que es preciso barrer todos los asuntos ya usados para expresar nuestra borrascosa vida de acero, de orgullo, de fiebre y de velocidad.*

5°. *Que hay que considerar como un título de honor el calificativo de locos con el cual se trata de amordazar a los innovadores.*

6°. *Que el complementarismo innato es una necesidad absoluta en pintura, como el verbo libre en poesía y la polifonía en música.*

7°. *Que el dinamismo universal debe ser ofrecido en pintura como sensación dinámica.*

8°. *Que en la manera de interpretar la Naturaleza es preciso ante todo la sinceridad y las virginidad.*

9°. *Que el movimiento y la luz destruyen la materialidad del cuerpo.*

Nosotros combatimos:

1°. *Las tintas bituminosas con las cuales se imita la pátina del tiempo en los cuadros modernos.*

2°. *El arcaísmo superficial y elemental fundado en las tintas planas y que, imitando la factura lineal de los egipcios, reduce la pintura a una impotente síntesis pueril y grotesca.*

3°. *El falso arrivismo de secesionistas y de independientes que han instaurado los nuevos académicos, tan nocivos y rutinarios como los precedentes.*

4°. *El desnudo en pintura, tan nauseabundo y antipático como el adulterio en literatura.*

FUTURISMO

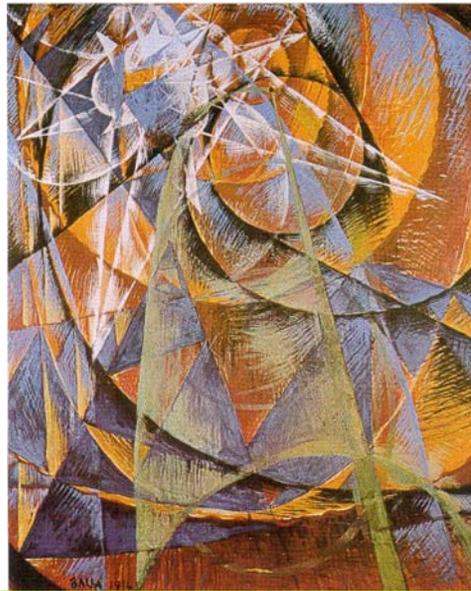
pintura

Balla-Mercurio pasando delante del sol-1912

Severini-Dinamismo de una bailarina-1912

Balla-Dinamismo de un perro con correa-1912

“La confección de cuadros ha sido hasta hoy estúpidamente tradicional. Los pintores nos han mostrado siempre los objetos y las personas colocados ante nosotros. Nosotros colocaremos en lo sucesivo al espectador en el centro del cuadro”

Boccioni-Dinamismo de un futbolista-1913

Boccioni-La calle entra en el edificio-1911

LITERATURA

- MARINETTI PUBLICA EN 1912 EL “MANIFIESTO TÉCNICO DE LA POESÍA FUTURISTA”. “PALABRAS EN LIBERTAD”:
 - MEDIO DE EXPRESIÓN CAPAZ DE TRANSMITIR EL ÍMPETU DE LA VIDA MODERNA.
 - ESTO INCLUÍA LA ELIMINACIÓN DE LA SINTAXIS, ADJETIVOS Y ADVERBIOS, USO DE VERBOS EN INFINITIVO, SUSTITUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN POR SIGNOS MUSICALES Y MATEMÁTICOS, ENTRE OTRAS PREMISAS

FUTURISMO

MANIFIESTO TÉCNICO DE LA LITERATURA FUTURISTA (1924)

1 ES MENESTER DESTRUIR LA SINTAXIS, DISPONIENDO LOS SUSTANTIVOS AL AZAR, TAL COMO NACEN

3 SE DEBE ABOLIR EL ADJETIVO, PARA QUE EL SUSTANTIVO DESNUDO GUARDE SU COLOR ESENCIAL

10 ABOLIR LA PUNTUACIÓN. UNA VEZ QUE HAN SIDO SUPRIMIDOS ADJETIVOS, ADVERBOS Y CONJUNCIONES, NO QUEDA SINO ANULAR LA PUNTUACIÓN EN LA CONTINUIDAD VARIADA DE UN ESTILO VIVO QUE SE CREA POR SI MISMO, SIN LAS PAUSAS ABSURDAS DE LOS PUNTOS Y LAS COMAS

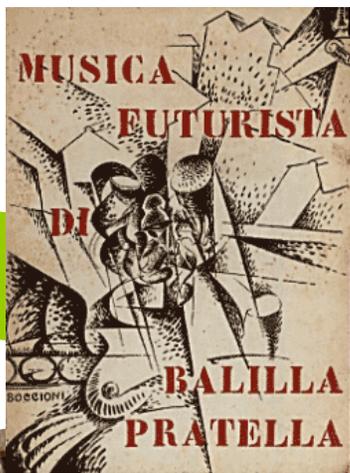

Il Futurismo immortale
ha rivalorizzato la vera tradizione dell'arte italiana che è sempre stata:
creazione - superamento - rivoluzione

MÚSICA

Luigi Russolo

ARTISTAS PRINCIPALES:
FRANCESCO PRATELLA Y
LUIGI RUSSOLO

CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS
MÁQUINAS DE REGISTRO O
DE REPRODUCCIÓN DE
SONIDOS. “EL ARTE DEL
RUIDO”

IMITACIÓN DE SONIDOS DE LA
ÉPOCA MODERNA
(TRANVÍAS, EXPLOSIONES,
MULTITUDES
VOCIFERANDO)

NACIMIENTO DE LA
“ORQUESTA FUTURISTA”

MÚSICA CON POCO ÉXITO.
POSTERIOR USO PARA
PERFORMANCES

FUTURISMO

ESCULTURA

Boccioni-Formas únicas de la continuidad en el espacio-1913

Boccioni-Desarrollo de una botella en el espacio-1912

- **MÁXIMO EXPONENTE: BOCCIONI**
- **SUS CREACIONES ERAN PROLONGACIONES EN TRES DIMENSIONES DE SUS IDEAS PICTÓRICAS.**
- **RETRATA LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO EN EL ESPACIO, EL JUEGO DE LA LUZ Y LA FUSIÓN DE LA FIGURA EN EL ESPACIO.**
- **SIMBOLISMO, EXPRESIONISMO, SIMULTANEIDAD E IMPRESIONISMO.**
- **INFLUENCIADA POR LA ESCULTURA CUBISTA**

FUTURISMO

CINE

**INSTRUMENTO DE EXPERIMENTACIÓN PARA LOS
FUTURISTAS
REPRESENTABA LA “POLIEXPRESIVIDAD”**

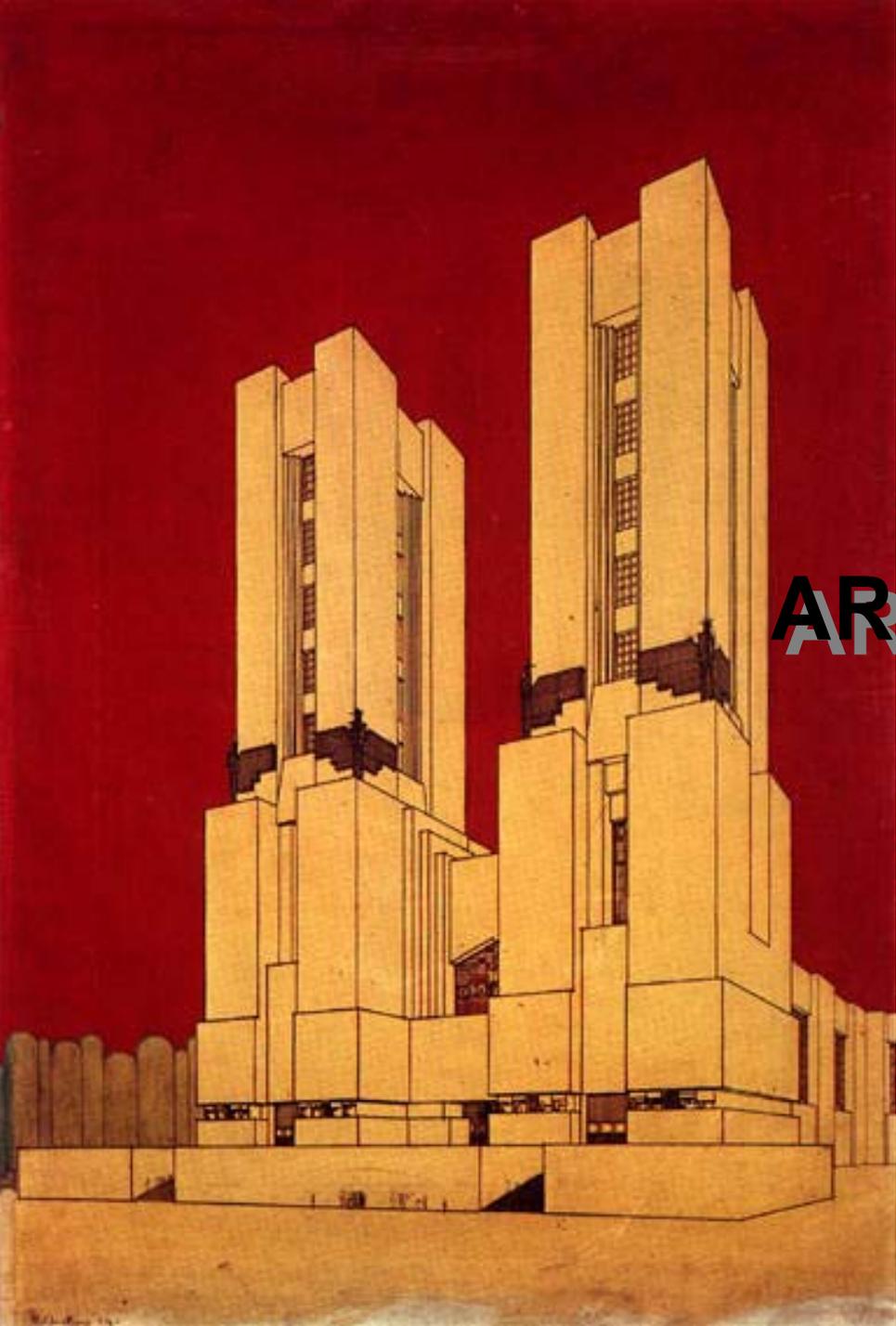
USO DE NUEVAS TÉCNICAS:

**COLOREAR EL POSITIVO DE LA
PELÍCULA PARA INDICAR
DIFERENTES *ESTADOS DE
ÁNIMO*; DISTORSIONAR LAS
IMÁGENES MEDIANTE ESPEJOS
USADOS PARA TAL FIN;
TÉCNICAS DE PANTALLA
PARTIDA, Y SECUENCIAS
PECULIARES, COMO UNAS
ESCENAS DE AMOR ENTRE
GIACOMO BALLA Y UNA SILLA, Y
OTRA BREVE SECUENCIA CON
MARINETTI DEMOSTRANDO EL
ANDAR FUTURISTA.**

DESTACA LA PELÍCULA “VIDA FUTURISTA” DE 1916.

FUTURISMO

ARQUITECTURA

FUTURISMO

FUTURISMO

representantes

Antonio
Sant-Elia

Mario
Chiattone

Cesare
Poggi

Virgilio
Marchi

Nicola
Djulgheroff

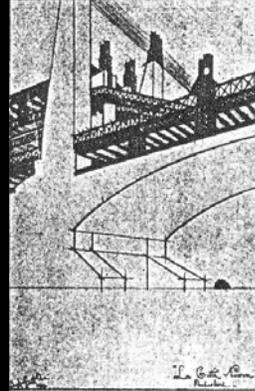

Enrico
Prampolini

1a época

2a época

características de la arquitectura futurista

líneas
DINÁMICAS

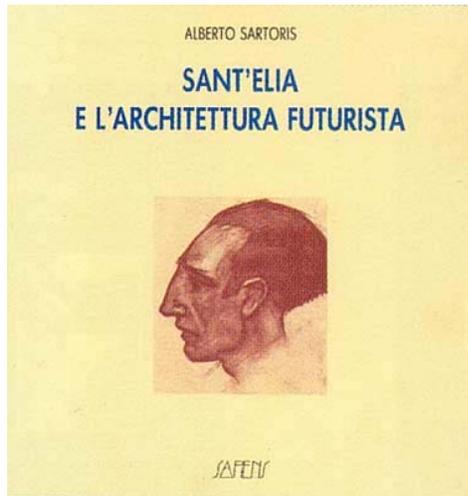
sin decoración

REFORMULA EL ENTORNO URBANO, SE INSPIRA EN LAS GRANDES
INSTALACIONES INDUSTRIALES

escala metropolitana

Acoge a los nuevos elementos del mundo moderno como el *automóvil* y el
aeroplano

ANTONIO SANT'ELIA 1888-1916

Es considerado como el arquetipo del futurismo en la arquitectura

Nace en Como y luego de calificar como maestro constructor se traslada a Milan donde abre su propia oficina. Durante este período exhibe algunas de sus obras, se hace adherente al futurismo y publica el 1º de agosto de 1914 el manifiesto de la arquitectura futurista en la revista "Lacerba". Adhiere al socialismo, se enlista en el ejército en julio de 1915 junto a otros jóvenes futuristas. Muere el año siguiente en combate.

En su arquitectura mostró visionariamente que las nuevas ciudades no serían edificios aislados sino un conjunto de relaciones orgánicas que han de sustentar la "turbulenta vida" de las grandes metrópolis

FUTURISMO

YO COMBATO Y DESPRECIO:

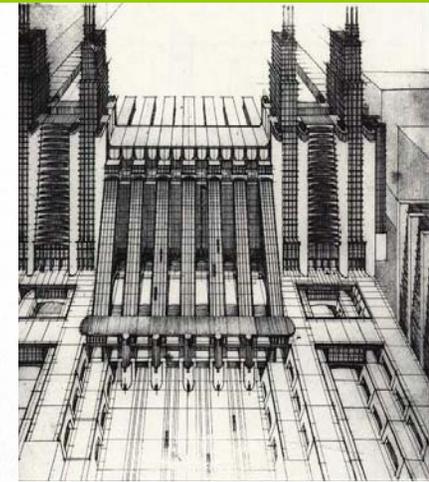
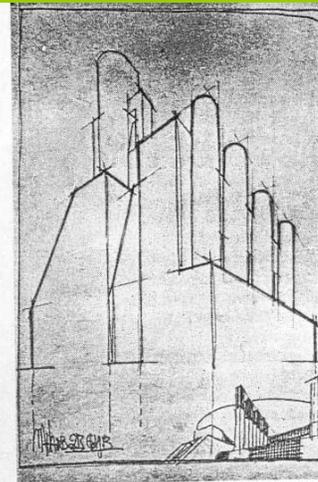
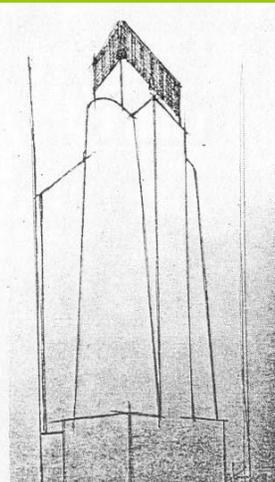
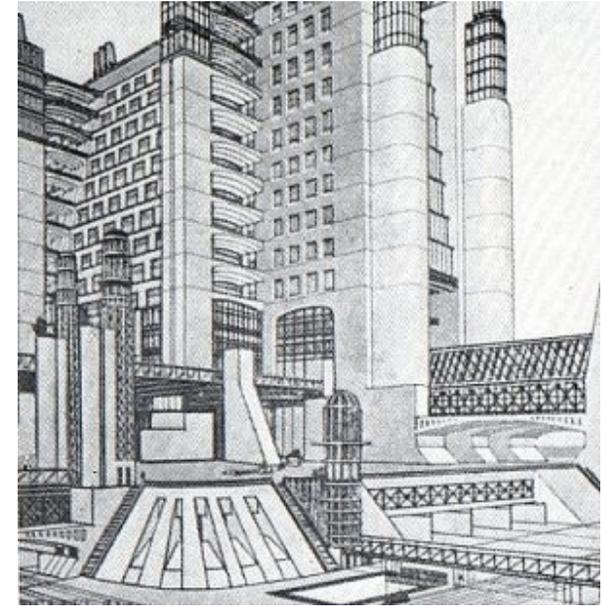
- 1.- TODA PSEUDO ARQUITECTURA DE VANGUARDIA, AUSTRIACA, HÚNGARA, ALEMANA Y AMERICANA
- 2.- TODA ARQUITECTURA CLÁSICA, SOLEMNE, HIERÁTICA, ESCENOGRÁFICA, DECORATIVA, MONUMENTAL, GRACIOSA, AGRADABLE

Y PROCLAMO:

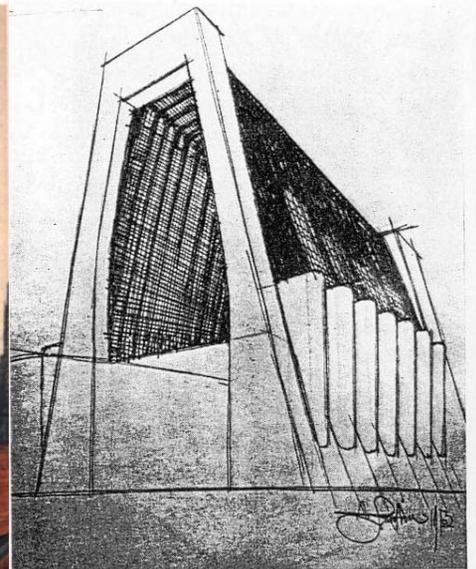
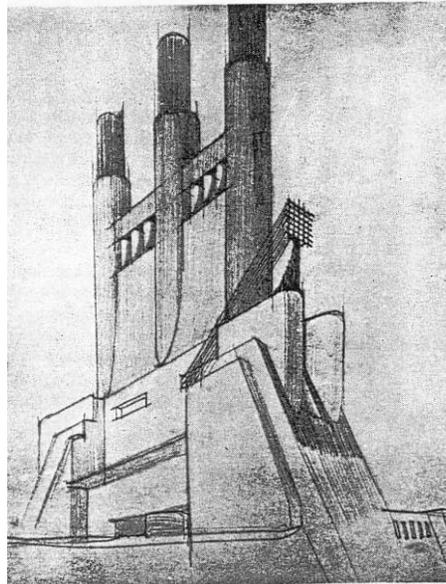
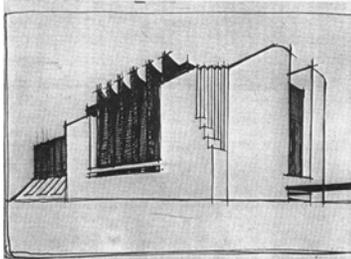
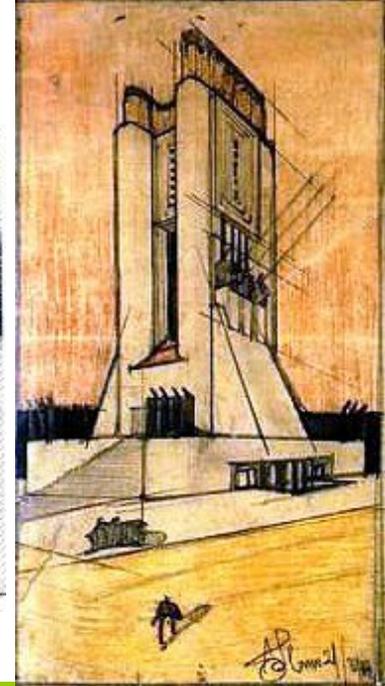
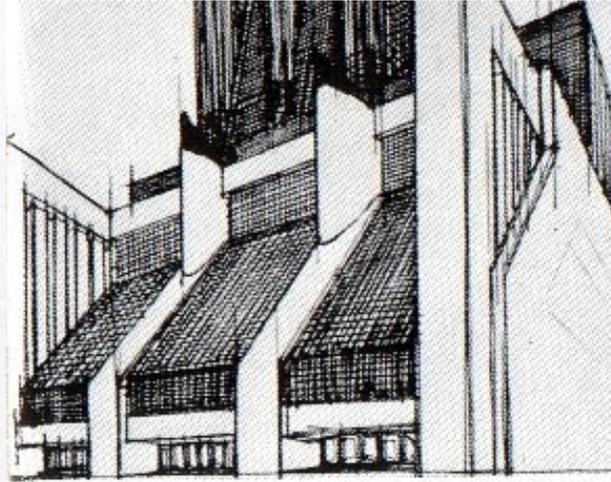
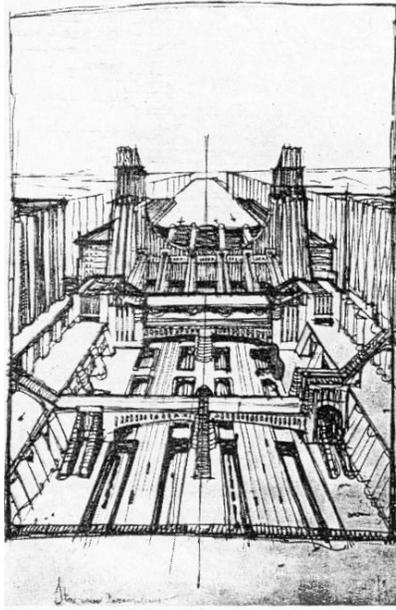
- 1.- QUE LA ARQUITECTURA FUTURISTA ES LA ARQUITECTURA DEL CÁLCULO, DE LA AUDACIA TEMERARIA Y DE LA SENCILLEZ; LA ARQUITECTURA DE CEMENTO ARMADO, DEL HIERRO, DEL CRISTAL, DEL CARTÓN, DE LAS FIBRAS TEXTILES Y DE TODOS AQUELLOS SUCEDÁNEOS DE LA MADERA, DE LA PIEDRA Y DEL LADRILLO QUE PERMITEN OBTENER EL MÁXIMO DE ELASTICIDAD Y LIGEREZA

- 8.- DE UNA ARQUITECTURA CONCEBIDA DE ESTE MODO NO PUEDE NACER NINGUNA COSTUMBRE PLÁSTICA Y LINEAL, PORQUE LOS CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA FUTURISTA SERÁN LA CADUCIDAD Y LA FUGACIDAD. LAS COSAS DURARAN MENOS QUE NOSOTROS, CADA GENERACIÓN DEBERÁ CONSTRUIR SU CIUDAD. ESTA RENOVACIÓN DEL AMBIENTE ARQUITECTÓNICO CONTRIBUIRÁ A LA VICTORIA DEL FUTURISMO, QUE YA SE ESTÁ IMPONIENDO CON LAS PALABRAS EN LIBERTAD, EL DINAMISMO PLÁSTICO, LA MÚSICA SIN CUADRATURA Y EL ARTE DE LOS RUIDOS, POR LO QUE LUCHAMOS SINTREGUA CONTRA LA COBARDÍA REACCIONARIA

La Città nuova 1913-1914

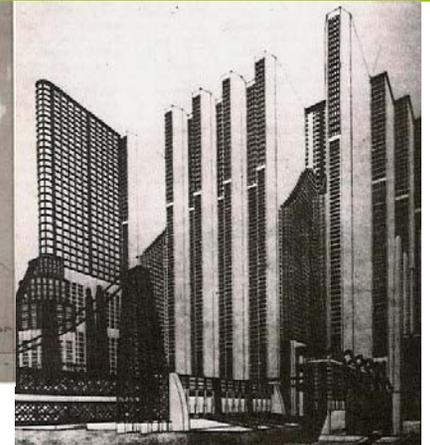
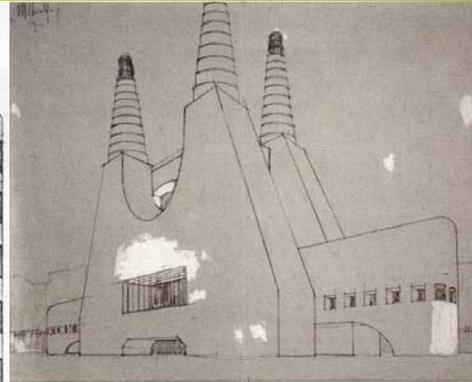
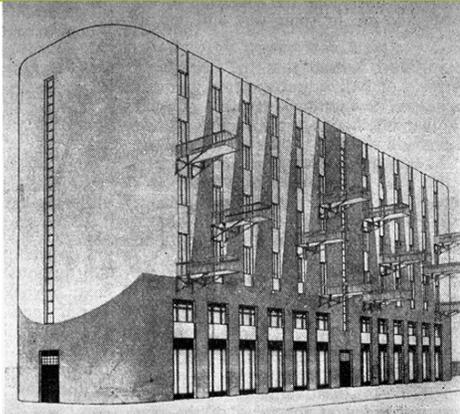
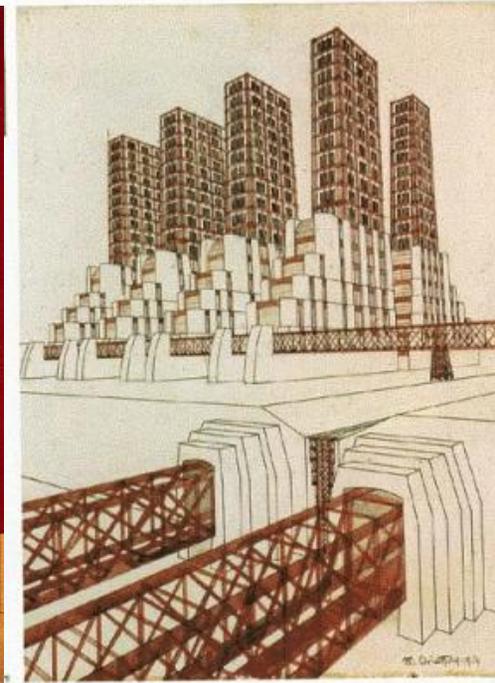
“El hombre contemporáneo es el hombre de los grandes hoteles, de las estaciones de ferrocarril, de las inmensas carreteras, de los puertos colosales, de los mercados cubiertos, de los túneles iluminados, de los rectilíneos, de los saludables”

MARIO CHIATTONE 1888-1916

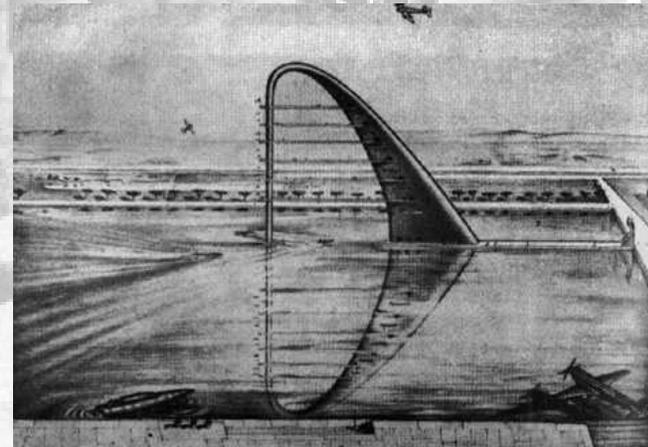

Estudió y vivió en Milán hasta 1915, donde trabajó junto a Sant'Elia, fue parte del grupo "Nuove Tendenze", como Sant'Elia concibió grandes edificios con personal preferencias por las formas proto-racionalistas. Después de la prematura muerte de su amigo se mudó a Suiza donde sus proyectos se alejaron de la estética futurista

CESARE AUGUSTO POGGI 1903-1971

Arquitecto y un exponente del grupo de los inicios del futurismo, se caracterizaba por el uso del metal en sus creaciones, parece estar desaparecido en la historiografía de la arquitectura italiana ...

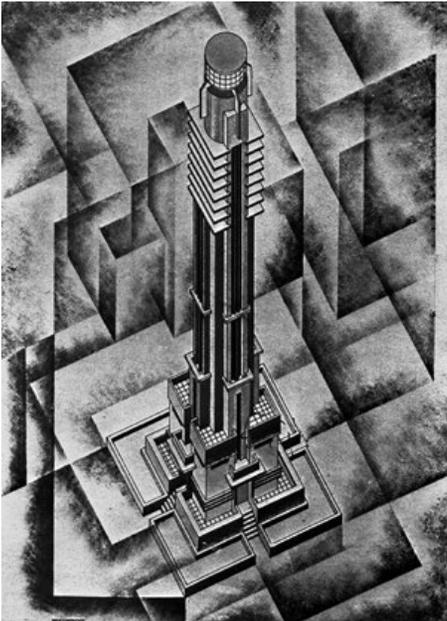
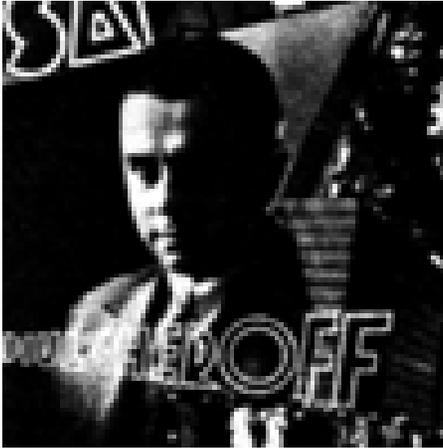
Giant radio-lighthouse arch for G. Marconi for the E-42 Exhibition in Rome

La aeronáutica y sus manifestaciones físicas formaba parte central del lenguaje poético de Poggi, el claro ejemplo está en este proyecto de 1940

En sus libros teoriza su idea de la arquitectura de la antiguerra, con sus diseños trataba de mostrar formas de construcción horizontal. Pero que no llamaron tanto la atención en aquel tiempo

FUTURISMO

NICOLA DJULGHEROFF 1901-1982

Arquitecto de la Bauhaus y pintor nacido en Kustendin Bulgaria,.

En 1929 se unió al grupo futurista de Turín donde exhibió con ellos hasta 1938,.

Participo en la primera exhibición de Arquitectura futurista de Turín en 1928

Él jugó una parte activa en el desarrollo de las posiciones teóricas del grupo del Turín, en particular aquellos asociados con la invención nueva de la aeropintura y en 1934 él construyó la casa Mazzotti a Albisola - uno de unos ejemplos de arquitectura Futurista todavía que soporta hoy.

Uno de los ejemplos de arquitectura futurista de Nicola Diulgheroff:

faro para marcar la victoria de la maquina 1927

Este proyecto fue considerado como una imagen clásica de la arquitectura futurista.

FUTURISMO

ENRICO PRAMPOLINI 1894-1956

Pabellón futurista de Turín 1928

Fue construido por arquitectos de Turín basándose en los dibujos de Prampolini,
La característica de este edificio era el contraste entre volúmenes.

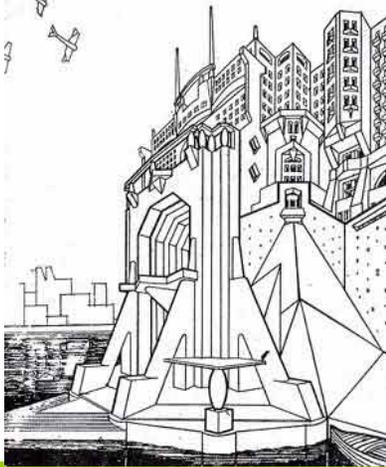
PINTOR ,ARQUITECTO ,
ESCUPTOR ,ESCENOGRAFO Y
TEÓRICO, DE LA SEGUNDA
OLA DE LOS FUTURISTAS , SE
DESTACO EN EL ÁMBITO DE
LA ESCENOGRAFIA , LA
PINTURA Y EL DISEÑO, TUVO
MAYOR CONTACTO CON LOS
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS Q
SE GENERARON EN EUROPA .

PINTURAS DE PRAMPOLINI:
LA CARACTERÍSTICA
PRINCIPAL DE SUS PINTURAS
ERA LA POLICROMÁTICA

Finalmente firma el
manifiesto de la aeropintura
en 1929 y posteriormente ,
desde 1945, desligado de
todas las influencias
que había obtenido, incluso
la del futurismo, abordó una
abstracción dinámica llena
de colorido en la pintura

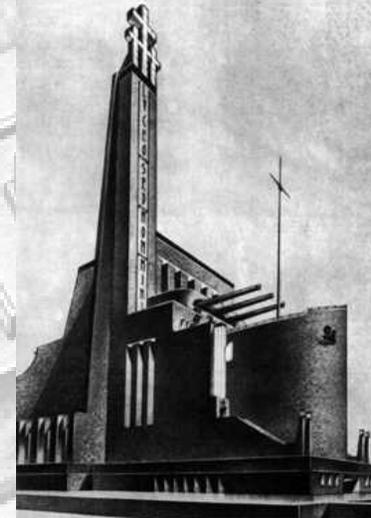
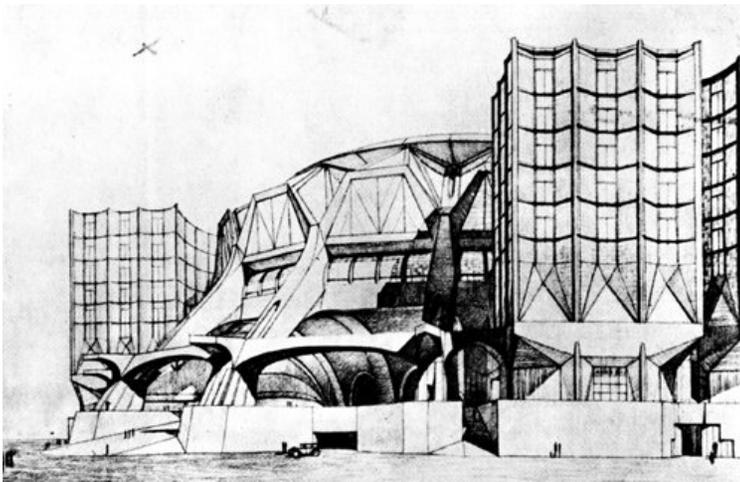
VIRGILIO MARCHI

La nueva arquitectura futurista, no podía estar sujeta a ninguna ley de "continuidad histórica", sino ser nueva

FUTURISMO

Otorino Aloisio-Universidad del deporte-1920

Quirino Di Giorgi-Memorial de la marina de guerra-1930

Final del FUTURISMO

1909-1939

La guerra fue para los futuristas una realidad despiadada muy lejana al “evento lírico” que ellos esperaban. Con la muerte de algunos de sus miembros enfrentaron las contradicciones ideológicas y pérdida de sus horizontes, con lo que se inicia su decadencia.

Marinetti mantuvo vivo el movimiento, pero ya con evidente falta de idealismo y más cercano a la práctica política-nacionalista del fascismo que Mussolini funda en 1919, con todo se distingue una segunda época del movimiento que dura hasta fines de los años '30.

FUTURISMO