AULADADE

EL FUTURISMO efímero y trascendente 1909-1916

Javier Blanco Planelles

Queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo— el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere.

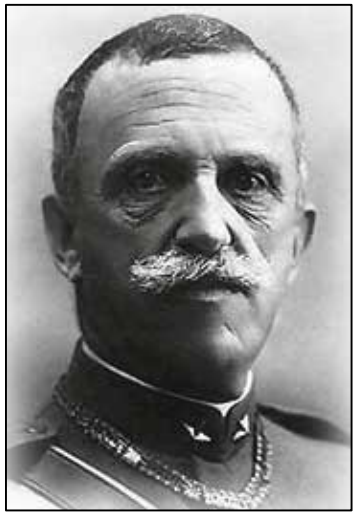
F. T. Marinetti en el manifiesto fundacional del futurismo, 1909

«Los futuristas pedimos a todos los jóvenes talentos de Italia una lucha a ultranza contra los candidatos que pactan con los viejos y con los curas».

Fragmento del Manifiesto Futurista, firmado en febrero de 1910 por Boccioni, Carrá, Russolo, Balla, Severini, Bonzagni y Romolo Romani.

VICTOR MANUEL II
Reinado 1861 -1878

UMBERTO I
Reinado 1878-1900



VICTOR MANUEL III
Reinado 1900-1946

Italia . Del Risorgimento al Fascismo

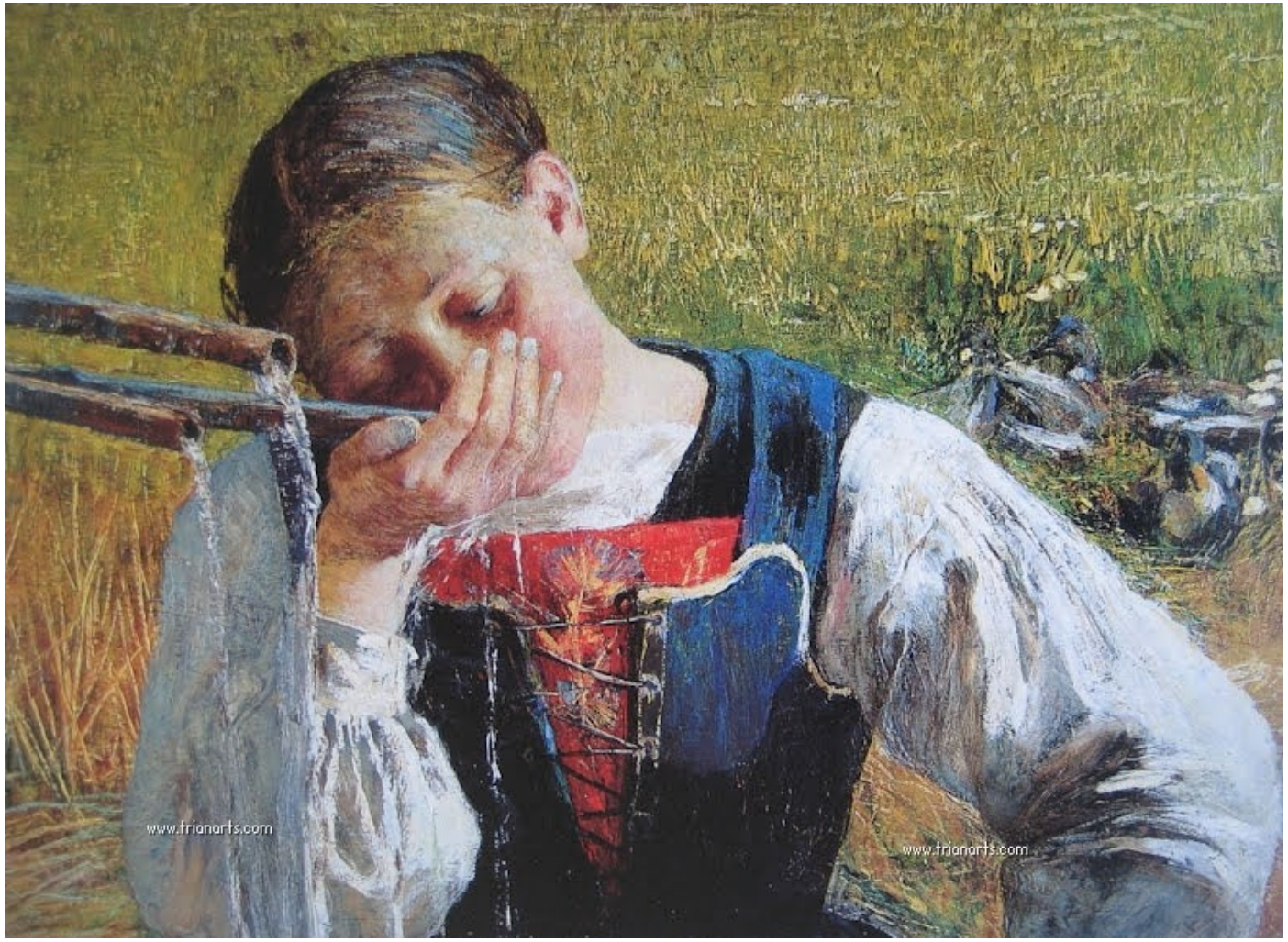
La Italia del Risorgimento, después de la proclamación en 1871 de Roma como capital, se había precipitado en una desoladora situación de retraso cultural, burocracia y decadencia política . Las diferencias sociales entre el norte industrial (Milán, Turín) y el sur agrario (Roma, Nápoles) se fueron acrecentando.

MONUMENTO A VICTOR MANUEL II O ALTAR DE LA PATRIA
1885-1927 Diseño de Giuseppe Sacconi
Es el reflejo arquitectónico de una cierta aridez creativa que se expresa en motivos del pasado

En pintura italiana oficial italiana dominaban maestros como Arístide Sartorio, Ettore Tito y De Carolis. Derribar a estos personajes académicos, floreales, simbolistas y oficiales era una empresa que valía la pena intentar

La modelo
Colección Carmen Thyssen
1887
Oleo / lienzo 68,5 x 111 cm
(detalle)

ETTORE TITO
1859-1941
San Marco 1899
Óleo/lienzo 128 x 96 cm

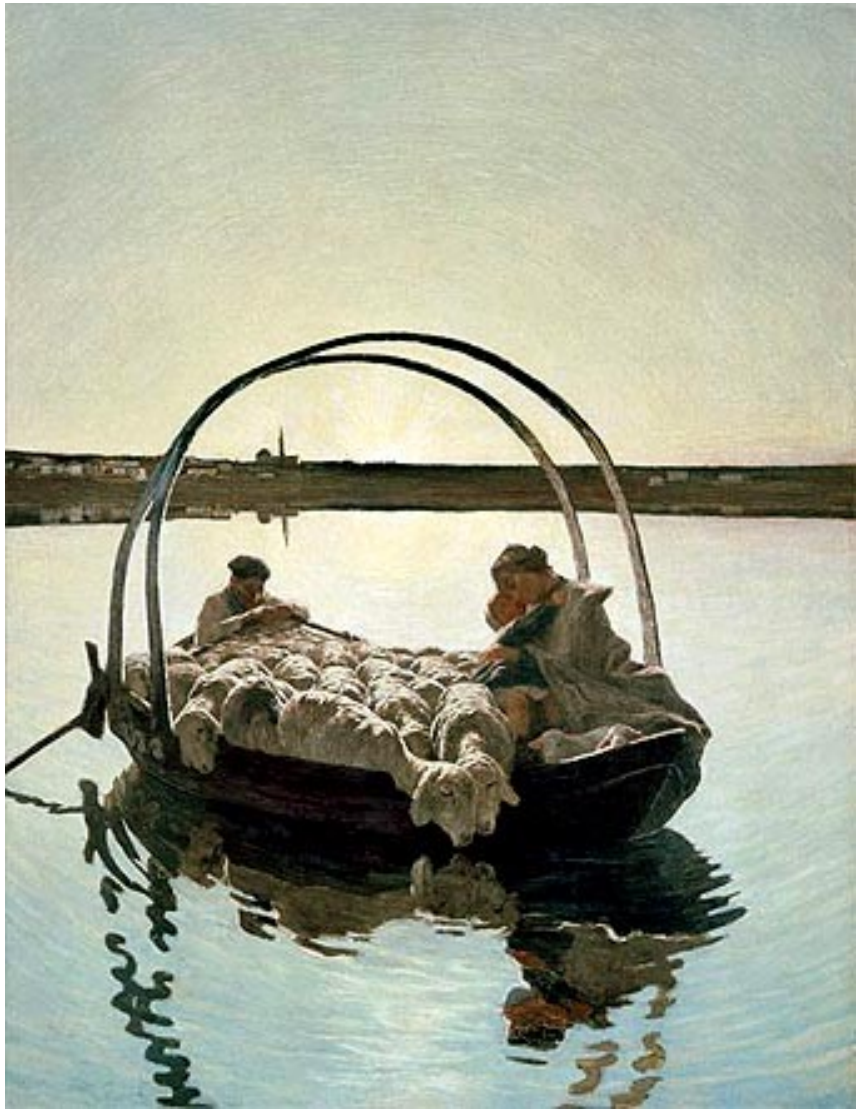


GIOVANNI SEGANTINI
Traje grison. Óleo/lienzo 54 x 79 cm Museo de Arte de St. Gallen , Suiza. 1876

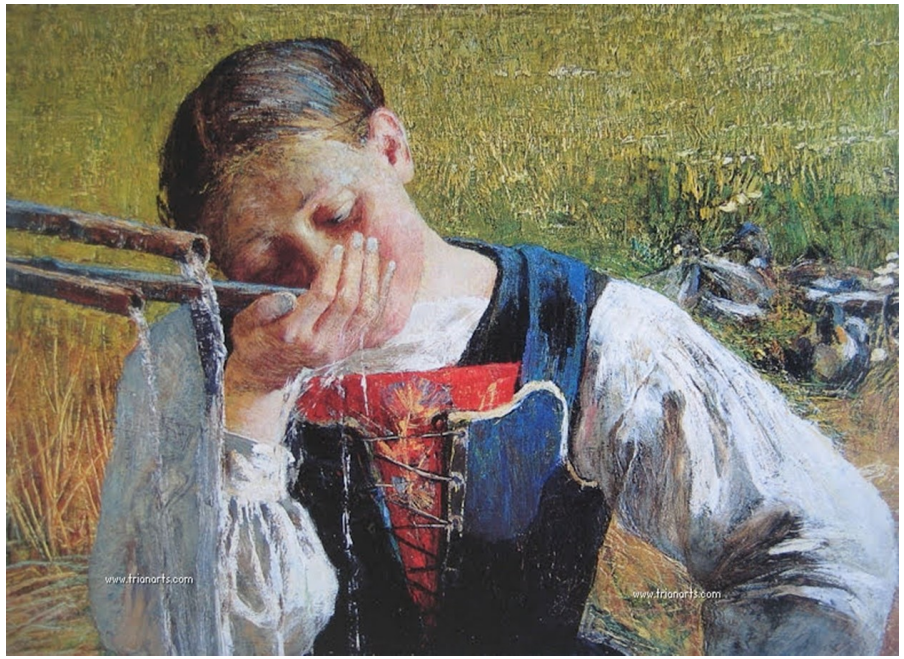
Italia, país periférico en el arte del siglo XIX, hace del divisionismo de pintores como Segantini, Morbelli, Previati Pelliza da Volpedo y Boccioni el punto de partida que llevará al Futurismo en 1909 y con éste su principal aportación a las Vanguardias.

Los futuristas, admiradores de la luz y el color de los divisionistas Segantini y Previati, fueron la última generación del divisionismo.

DIVISIONISMO ITALIANO



Ave María en transbordador (1886)
Giovanni Segantini



Traje grisón (1876)
Giovanni Segantini

Compartía la base científica del puntillismo francés, pero con un enfoque más intutitivo

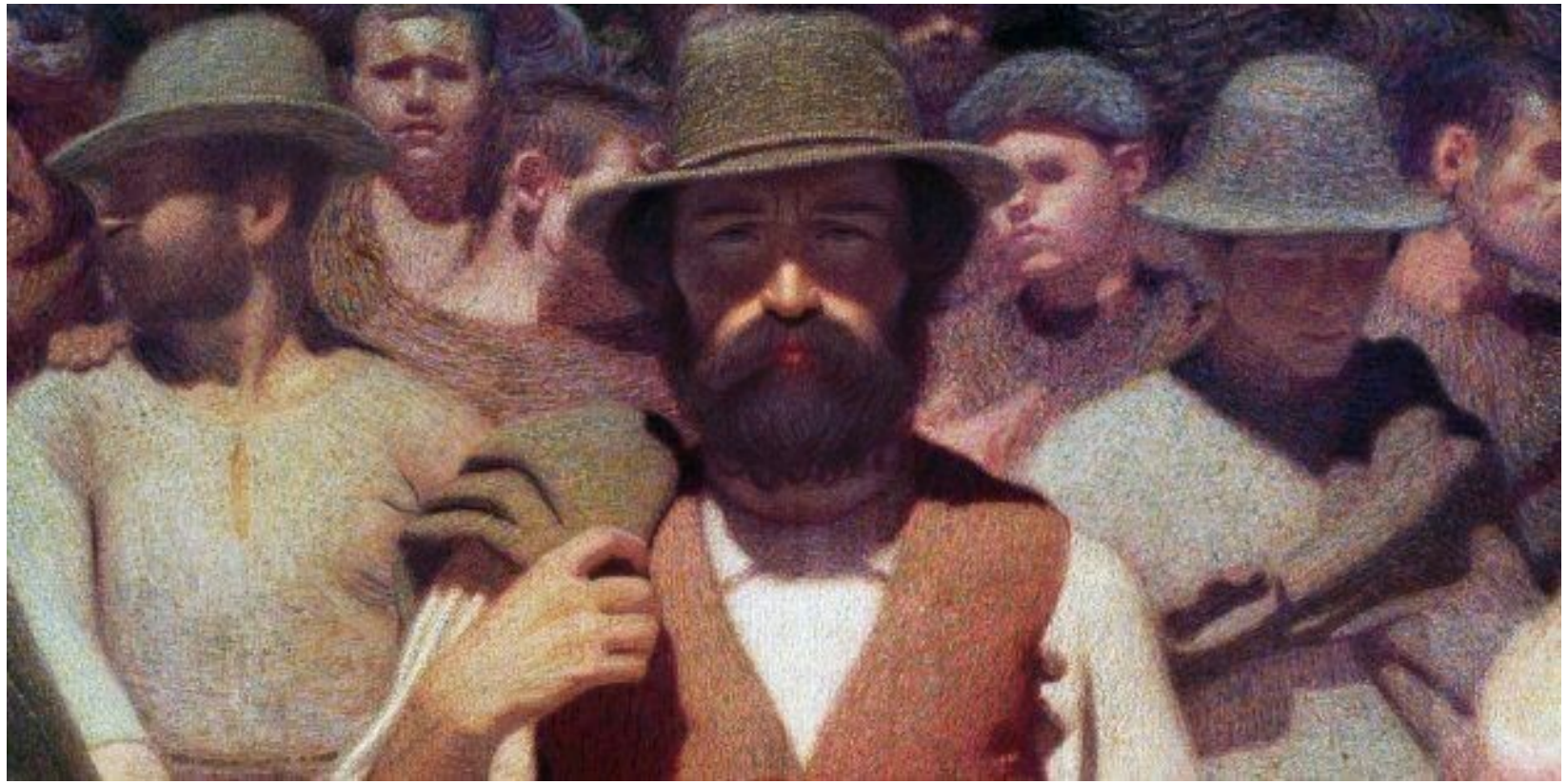
Diferentes temáticas.

- Simbolismo místico
- Realismo social
- Naturalismo

El cuarto estado (1901)
Giuseppe Pelliza da Volpedo

EL CUARTO ESTADO

GIUSEPPE PELLIZA DA VOLPEDO. Óleo/ lienzo 1901 293,0 x 545,0 cm Museo del Novecento Milán



Obra rechazada en las exposiciones de la época por considerarla “triste”. Con la llegada del fascismo la obra fue relegada a un almacén del ayuntamiento de Milán. Terminada la guerra la obra se volvió a exhibir. En la década de los 80 fue restaurada y expuesta desde 2010 en el Museo del Novecento. Ejemplo del divisionismo italiano pintado en colores cálidos con una destacada iluminación en el frente de los manifestantes.

El verismo social. El final de las luchas por la unidad nacional había colocado en primer plano una serie de problemas. El Risorgimento conllevó la unificación pero también la formación de las primeras organizaciones sindicalistas de obreros y campesinos .

Dentro del verismo social destacan pintores como Teofilo Patini, Achille D'Orsi, **Pelizza da Volpedo**, Morbelli y Butti.

El verismo social era no solo una denuncia, sino una de las vías que se abría ante el arte italiano no oficial; una posibilidad que muchos pintores y escultores acogieron sinceramente para salir de aridez creativa.

FILIPPO TOMASSO MARINETTI
(Alejandría, Egipto, 1876 Bellagio, 1944)

Escritor y poeta polemista y fundador del Futurismo, llamado en principio “electricismo”.

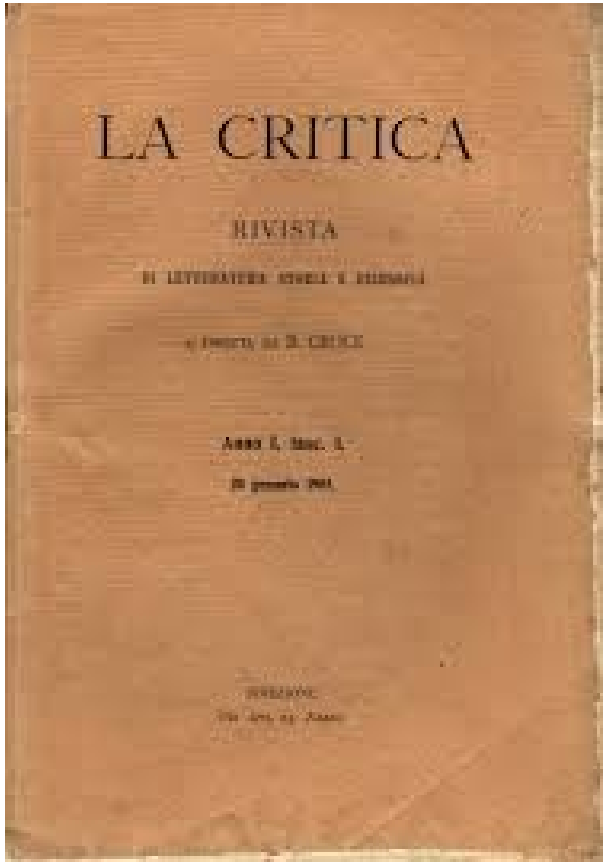
Establecido en Milán decidió que a su país le faltaba ocupara un lugar propio en la gran mesa del arte modero y que quedaría resuelto co el futurismo.

Los futuristas son los místicos de la acción. Muy atrevidos, no hay nada parecido antes de 1909 en su radicalidad de destrucción del pasado y deseo de concentrarse en el futuro.

Su poética es “***un automóvil de carreras es más bello que la Victoria de Samotracia”.*** La máquina, la velocidad es lo que nos lleva al futuro

A lo largo del siglo XX el futurismo conoció distintas valoraciones.

Su novedad y osadía se extendió rápidamente por Europa con la ayuda de la prensa y con exposiciones astutamente organizadas, lecturas provocativas, peleas, manifiestos, proclamas y octavillas.


LA CRITICA

RIVISTA

DI LETTERATURA STORIA E FILOSOFIA

diretta da B. CROCE

ANNO I, FASC. I

20 gennaio 1903

NAPOLI

LEONARDO

NON SI VOLGE CHI A STELLA È FISSO

ANNO I. - FIRENZE 4 GENNAIO 1903 - N. 1

SOMMARIO:

Programma sintetico.
L'Ideale Imperialista – GIAN FALCO.
La Città Morta – AUGUSTUS.
Vita Trionfante – GIULIANO IL SOFISTA.
L'Arte nova – A. DE KAROLIS.
La Coppa nel deserto – E. MACINAI.
Nuova critica shakespeariana – G. A. BORGESE.
Schermaglie.

Esce tre volte ogni mese.

Ogni numero . . . . . L. 0,15
Per un anno (in Italia) . . » 5,00
Negli altri paesi. . . . . » 10,00

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Porta Rossa (Palazzo Davanzati)
FIRENZE

Un gruppo di *giovini*, desiderosi di liberazione, vogliosi d'universalità, anelanti ad una superior vita intellettuale si son raccolti in Firenze sotto il simbolico nome augurale di « Leonardo » per intensificare la propria esistenza, elevare il proprio pensiero, esaltare la propria arte.

Nella **Vita** son *pagani* e *individualisti* - amanti della bellezza e dell'intelligenza, adoratori della profonda natura e della vita piena, nemici di ogni forma di pecorismo nazareno e di servitù plebea.

Nel **Pensiero** sono *personalisti* e *idealisti*, cioè superiori ad ogni sistema e ad ogni limite, convinti che ogni filosofia non è che un personal modo di vita - negatori di ogni altra esistenza di fuor dal pensiero.

Nell'**Arte** amano la trasfigurazione ideale della vita e ne combattono le forme inferiori, aspirano alla bellezza come suggestiva figurazione e rivelazione di una vita profonda e serena.

Fra l'espressioni delle loro forze, de' loro entusiasmi, e dei loro sdegni sarà un periodico intitolato

" LEONARDO „

che pubblicheranno in fascicoli di 8 pagine ornati d'incisioni lignee ed impressi con ogni cura.

L'IDEALE IMPERIALISTA

I am myself alone
STIRNERIANA

DISTINGUERSI dal lontani è inutile cura — distinguersi dai grossimi (o da coloro che paion tali) è necessità di vita ed io la sento di contro ad ogni sorta d' imperialisti.

Chiamo imperialismo quella corrente, varia di forme e di nomi, quasi omogenea di significato, che si contrappone nel pensiero e nella vita di questi giorni, alla corrente democratica, socialista, umanitaria, cristiana o cristianeggiante.

Il contrasto è forte e palese: è fra l' individuo e la collettività, tra l' egoismo e l' altruismo, tra lo spirito di solidarietà e quello di dominazione. A seconda delle razze questo imperialismo ha preso atteggiamenti e denominazioni diverse: è pratico e realista nel mondo anglosassone con Chamberlain, i suoi mercanti e i suoi soldati — è teorico e distruttore in Germania con Nietzsche e i suoi epigoni — è letterario ed estetico in Italia con Morasso e Corradini. Le tre grandi razze occidentali, l' anglosassone attiva, la germanica pensante, la latina estetà, hanno impresso il loro particolare suggello alla comune tendenza. (1)

Ogni formula di vita, ogni apologia del passato, ogni analisi di vicende si appunta e si addensa in un desiderio. Quello che più hanno gli uomini di comune si è d' essere animali

(1) Queste che dico va preso come generalizzazione del carattere dominante, perchè in Inghilterra abbiamo anche la forma estetica (nati di Rudyard Kipling) — in Germania anche la forma attiva (espansione commerciale e coloniale) — e in Italia dello stesso fenomeno (serii scritti di Morasso e di Corradini). Io mi occupo qui specialmente delle idee espresse da questi ultimi rappresentanti, ai quali mi riveglo direttamente.

Dos revistas fundadas ambas en 1903 desde las cuales se intentaron romper los límites del convencional, atrasado y periférico panorama de la cultura italiana , abriéndose al contacto con las ideas que circulaban por Europa:

- ***La Crítica***, Nápoles.
- ***Il Leonardo***, Florencia

Trataron los temas que posteriormente serían los puntos de un debate que se prolongó a los años siguientes

- Económicos y sociales (socialismo, sindicalismo, nacionalismo),
- Filosóficos (positivismo, idealismo, pragmatismo)
- Religiosos
- Literarios (realismo, simbolismo…)
- Artísticos (impresionismo, cubismo, futurismo).

FUTURISMO

LE FIGARO

Le Futurisme

20 DE FEBRERO DE 1909. MANIFIESTO DEL FUTURISMO

Marinetti presentó el manifesto futurista al mundo a través del periódico francés **Le Figaro.** Fue un movimiento meditado, calculado y brillante.

Marinetti sabía que la única posibilidad de que sus ideas llegaran a la élite intelectual y artística internacional era meterse en su patio trasero, París y ponerse a gritarlas. Y además polemizar con los cubistas Picasso y Braque y su defensor Guillaume Apollinaire.

Los editores de Le Figaro para marcar distancias con el italiano decidieron prologar el manifiesto de Marinetti con una nota editorial: ***«¿dEs necesario que conste que atribuimos exclusivamente al autor la completa responsabilidad por sus ideas singulares y audaces y su reiterada e injustificada extravagancia ante cosas eminentemente respetables y, por suerte, respetadas por doquier? No obstante, hemos considerado interesante reservar para nuestros lectores la primera publicación de este manifiesto, sea cual sea el juicio que les merezca».***

55e Année — 3e Série — N° 51 — Le Numéro avec le Supplément = SEINE & SEINE-ET-OISE : 15 centimes = DÉPARTEMENTS : 20 centimes — Samedi 20 Février 1909

LE FIGARO

« Tout par ceux-ci, blâmé par ceux-là, me noyant des uns, brassé les méchants, je me hâte de rire de tout... de peur d'être obligé d'en pleurer. » (BEAUMARCHAIS.)

Gaston CALMETTE, Directeur-Gérant — RÉDACTION — ADMINISTRATION, 26, rue Drouot, Paris (9e Arr.) — POUR LA PUBLICITÉ D'ADMINISTRATION, 26, RUE DROUOT (L'HÔTEL DU « FIGARO ») ET POUR LES ANNONCES ET RÉCLAMES Chez MM. LAGRANGE, CERF & Cie, 8, place de la Bourse

H. DE VILLEMESSANT, Fondateur — RÉDACTION — ADMINISTRATION, 26, rue Drouot, Paris (9e Arr.) — ABONNEMENT

SOMMAIRE

PAGES 1, 2 ET 3

PAGES 4, 5 ET 6

Le Futurisme

Manifeste du Futurisme

LA VIE DE PARIS

"Le Roi" à l'Elysée... Palace

Échos

Le complot Caillaux

- El Futurismo nació en la mente de un poeta y no en los medios artísticos
- Fue primer movimiento de vanguardia que se planteó una intervención directa en favor de la modernidad en todos los campos.
- La primera vanguardia que se apoya en una utopía social.
- Vanguardia decididamente política.
- Va intentar introducirse en la vida cotidiana y utilizar los medios de una cultura de masas como la publicidad, los escándalos públicos, los manifiestos, la provocación…, todo lo que luego será fundamental en el surrealismo, de Dalí o en el arte pop de Andy Warhol.
- Los futuristas estaban en contra de la tristeza, la luz de la luna, el matrimonio, incluso la pasta. Odiaban los sentimientos, amaban la acción, detestaban Venecia y el Vaticano.

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

MANIFIESTO DEL FUTURISMO

Incluye los 11 puntos

Rechazan el peso dominante de la herencia clásica y renacentista de Italia y Europa: los museos y las galerías deben ser destruidos y demolidos.

La sensación de velocidad e impulso de los hombres, las bestias y las máquinas debe celebrarse y consumarse en actos imponentes de agresión y destrucción, sobre todo en el orgasmo de la guerra mecanizada.

En las artes, el futurismo se basaría en la revolución del cubismo, y en la performance Marinetti y sus amigos señalan el camino hacia el dadaísmo y el teatro del absurdo.

No hay nada de absurdo en el efecto perdurable y desastroso de la grandilocuencia de los futuristas sobre la política de Italia , lugar de nacimiento de la mayoría de ellos. Ayudó a impulsar al país a dos guerras mundiales.

Anuncio en torno a 1913: una multitud mira un cartel pintado por Umberto Boccioni promocionando una exposición futurista.

Los futuristas al trasladar sus exposiciones y conferencias desde San Petersburgoa San Franciso atronando a una concurrencia habían rodo con la noción de Paris como epicentro del arte moderno F

El manifiesto fundacional ofrecía un credo que comprendía todas las artes, pero no servía de guía a ninguna.

La relación entre teoría y práctica se invirtió. Fue antes la declaración de intenciones que la ejecución de las obras.

En febrero de 1909 el Futurismo no aparece como un movimiento artístico sino literario y con un nombre: **Marinetti**

Sus principios :

- Velocidad
- Ciudad
- Dinamismo
- Electricidad
- Automóvil
- Ferrocarril
- Agitación
- Juventud
- Energía
- Agresividad
- Violencia
- Rebelión
- Anular la historia
- Abolir los museos

Fue de Marinetti de quien los dadaístas, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Andy Warhol y Damien Hirst aprendieron cómo utilizar el juego publicitario en beneficio propio.

MANIFIESTO FUTURISTA

- ***Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad.***
- ***El coraje, la audacia y la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía.***
- ***Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo.***
- ***Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad.***
- ***Queremos alabar al hombre que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el circuito de su órbita.***
- ***No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para reducirlas a postrarse delante del hombre.***

- ***¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente.***

- ***Queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo—, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer.***

- ***Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta; cantaremos las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes; las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos***

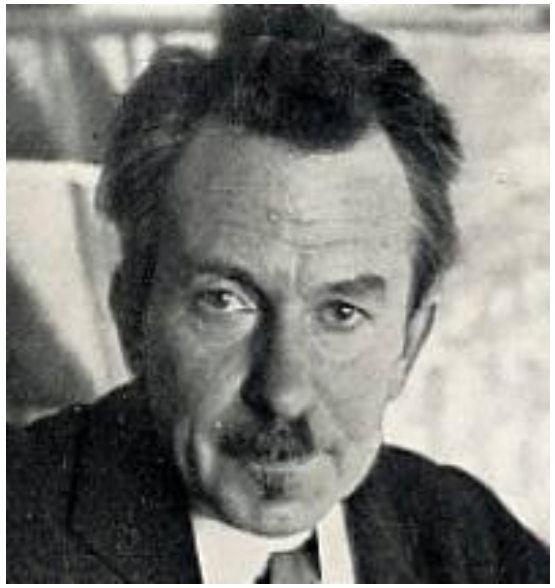
- ***Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias.***

- ***Desde Italia lanzamos al mundo este manifeisto nuesto de violencia arrolladora, incendiaria con el que fundamos hoy el futurismo porque queremos liberar a este país de su fétida gangrecia de profesores y arqueólogos, de cicerones y museos.***

UMBERTO BOCCIONI

CARLO CARRÀ

LUIGI RUSSOLO



GIACOMO BALLA

GINO SEVERINI

<u>11 DE FEBRERO DE 1910</u> MANIFIESTO DE LA PINTURA FUTURISTA

Dirigido a los jóvenes artistas de Italia.

Piensan que estamos locos. Sin embargo, somos los primitivos de una sensibilidad nueva y totalmente metamorfoseada. Fuera de la atmósfera en la que vivimos, sólo quedan tinieblas. Nosotros, los futuristas, nos elevamos hasta las cimas más altas y luminosas, para proclamarnos señores de la luz, pues ya bebemos en la fuente del sol .

Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini

1910 el Futurismo se había convertido en un movimiento artístico. Marinetti había reclutado a los artistas italianos Umberto Boccioni (1882-1916), Carlo Carrà (1881-1966), Gino Severini (1883-1966) y Giacomo Balla (1871-1958), que suministraron las pinturas y esculturas que acompañarían sus salvajes soflamas. Se convirtieron en los ilustradores de sus grandilocuentes tesis. La necesidad visual pasaba por retratar el dinamismo de la vida moderna, o al menos la sensación que generaba.

Los futuristas italianos Luigi Russolo, Carlo Carrà, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni y Gino Severini en frente de Le Figaro, en París, el **9 de febrero de 1912**.

El futurismo ideológico

LACERBA

Periodico quindicinale

Anno I, n. 1 — Firenze, 1 gennaio 1913 — Costa 4 soldi

CONTIENE: Introibo — PAPINI, Il giorno e la notte — SOFFICI, Contro i deboli — SOFFICI, Razzi — TAVOLATO, L'anima di Weininger — PALAZZESCHI, Il menefreghista — Sciocchezzaio (DE SANCTIS, MAZZONI).

INTROIBO

1.

Le lunghe dimostrazioni razionali non convincono quasi mai quelli che non son convinti prima — per quelli che son d'accordo bastano accenni, tesi, assiomi.

2.

Un pensiero che non può esser detto in poche parole non merita d'esser detto.

3.

Chi non riconosce agli uomini d'ingegno, agli inseguitori, agli artisti il pieno diritto di contraddirsi da un giorno all'altro non è degno di guardarli.

4.

Tutto è nulla, nel mondo, tranne il genio. Le nazioni vadano in isfacelo, crepino di dolore i popoli se ciò è necessario perchè un uomo creatore viva e vinca.

Le religioni, le morali, le leggi hanno la sola scusa nella fiacchezza e canaglieria degli uomini e nel loro desiderio di star più tranquilli e di conservare alla meglio i loro aggruppamenti. Ma c'è un piano superiore — dell'uomo solo, intelligente e spregiudicato — in cui tutto è permesso e tutto è legittimo. Che lo spirito almeno sia libero!

6.

Libertà. Non chiediamo altro; chiediamo soltanto la condizione elementare perchè l'io spirituale possa vivere. E anche se dovessimo pagarlo coll'imbecillità saremo liberi.

7.

Arte: giustificazione del mondo — contrappeso nella bilancia tragica dell'esistenza. Nostra ragione di essere, di accettar tutto con gioia.

9.

La vita è tremenda, spesso. Viva la vita!

10.

Ogni cosa va chiamata col suo nome. Le cose di cui non si ha il coraggio di parlare francamente dinanzi agli altri sono spesso le più importanti nella vita di tutti.

11.

Noi amiamo la verità fino al paradosso (incluso) — la vita fino al male (incluso) — e l'arte fino alla stranezza (inclusa).

12.

Di serietà e di buon senso si fa oggi un tale spreco nel mondo, che noi siamo costretti a farne una rigorosa economia. In una società di pinzocheri anche il cinico è necessario.

13.

Noi siamo inclinati a stimare il bozzetto più della composizione, il frammento più della statua, l'aforisma più del trattato, e il genio nascosto e disgraziato ai grand'uomini olimpici e perfetti, venerati dai professori.

14.

Queste pagine non hanno affatto lo scopo nè di far piacere, nè d'istruire, nè di risolvere con ponderatezza le più gravi questioni del mondo. Sarà questo un foglio stonato, urtante, spiacevole e personale. Sarà uno sfogo per nostro beneficio e per quelli che non sono del tutto rimbecilliti dagli odierni idealismi, riformismi, umanitarismi, cristianismi e moralismi.

15.

Si dirà che siamo ritardatari. Osserveremo soltanto, tanto per fare, che la verità, secondo gli stessi razionalisti, non è soggetta al tempo e aggiungeremo che i

Lacerba. Revista literaria Italia editada en Florencia en 1913 a partir de los encuentros literarios y artísticos en el café Giubbe

Muchos futuristas procedían de las filas anarquistas y anarcosindicalistas, y, más tarde, incluso de las comunistas, así como de las del nacionalismo.

Tenían frecuentes contactos con los obreros de las grandes industrias urbanas. En una carta a Trotski, Gramsci cuenta:

Antes de la guerra los futuristas eran muy populares entre los trabajadores. La revista Lacerba, que tenía una tirada de veinte mil ejemplares, se difundía en sus cuatro quintas partes entre los trabajadores. Durante las muchas manifestaciones del arte futurista en los teatros de las grandes ciudades italianas sucedió que los trabajadores defendieran a los futuristas contra los jóvenes medio aristócratas o burgueses, que se pegaban con los futuristas

Fue muy vehemente en la denuncia del pasado y amalgamó ideas diversas, así muchos futuristas procedían

- Anarquismo
- Socialismo
- Nietzsche, su superhombre, fuerza de voluntad y evangelio del nihilismo.
- Nacionalismo
- El proto-fascismo de la primera guerra mundial y el fascismo de Mussolini. La mayoría reconoce la asociación, pero los seguidores tienden a tratar de pasarla por alto. Es difícil sacar los elementos del futurismo del fascismo temprano, como lo es sacar el fascismo del futurismo en sus últimas etapas.
- Después de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, muchos artistas rechazaron las nociones vanguardistas del futurismo y otros movimientos anteriores a la guerra, utilizando enfoques más tradicionales y tranquilizadores, un fenómeno descrito como el " retorno al orden ".
- Tras la I Guerra Mundial expandió sus actividades a la política mas extremas del nacionalismo vinculándose al fascismo de Mussolini lo que le valió el estigma de “totalitario”.

En 1986 se le dedico una primera exposición en el Palacio Grassi de Venecia y en febrero de 2009 en Milán.

El futurismo en todos sus aspectos y efectos fue una de las vanguardias más extrañas de la historia cultural y política del siglo XX

GRAN NOCHE FUTURISTA
Marzo 1913

DISCURO DE PAPINI
Febrero 1913

Manifestaciones como las del Teatro Costanzi de Roma se repiten en Florencia y Venecia, en las que los insultos llegaron al apogeo del barroquismo y del pintoresquismo.

En febrero de 1913, Giovanni Papini pronunció en el Teatro Costanzi de la capital su Discurso de Roma, que provocó una batahola:

- ***Roma —****dijo entre gritos, silbidos y puñetazos entre el público****— es el mayor símbolo de ese apego al pasado histórico, literario y político que siempre adulteró la vida más original de Italia. Por apego al pasado histórico tenemos en casa a ese Obispo de los obispos que tantos males ha significado para Italia [...]. Por apego al pasado nos obstinamos en querer que Roma fuera la capital en medio de un desierto, alejada de las provincias más ricas y activas, demasiado distante de las restantes capitales europeas y con una población que, vanidosa de sus recuerdos y a causa del mal gobierno de los curas, no tenía ningunas ganas de trabajar, acostumbrada como estaba a vivir de los beneficios eclesiásticos, de las propinas de los forasteros y de la sopa boba [...]. ¿Quién dirá que me equivoco si decimos que Roma siempre fue, hablando espiritualmente, una mantenida?***

En el **Manifiesto del partido político futurista**, que repetía los motivos del Programa político futurista publicado en Lacerba en octubre de 1913, se encuentran frases como:

- **Abolición de la autorización marital, divorcio fácil.** Desvalorización gradual del matrimonio mediante la implantación gradual del amor libre e hijos del Estado. Preparación de la futura socialización de la tierra con la formación de un vasto patrimonio formado con la **expropiación de las Obras Pías,** de los organismos públicos y de todas las tierras baldías o mal cultivadas.
- **Fuertes impuestos sobre los bienes hereditarios** y limitación de las grandes herencias [...].
- **Horario laboral de un máximo legal de ocho horas. Igualdad del trabajo femenino y masculino** [...].
- Sustitución del actual anticlericalismo retórico y quietista por un **anticlericalismo de acción, violento y decidido para liberar a Italia y a Roma de su medievo teocrático**, que podrá elegir una tierra adecuada donde morir lentamente [...]. Nuestro anticlericalismo quiere liberar a Italia de las iglesias, de los curas, de los frailes, de las monjas, de las Vírgenes, de los cirios y de las campanas. Nuestro anticlericalismo combate la infame religión de la renuncia y de las lágrimas, que tiene como símbolo deprimente al hombre en la cruz.

Es fácil ver cuánta exterioridad y superficialidad hay en estas rotundas declaraciones, especialmente en las anticlericales. De cualquier modo, formaban parte de una tradición resurgimental que seguía siendo activa, si bien de forma tosca e infructuosa: era una tradición que, desgraciadamente; una dolorosa historia patria justificaba.

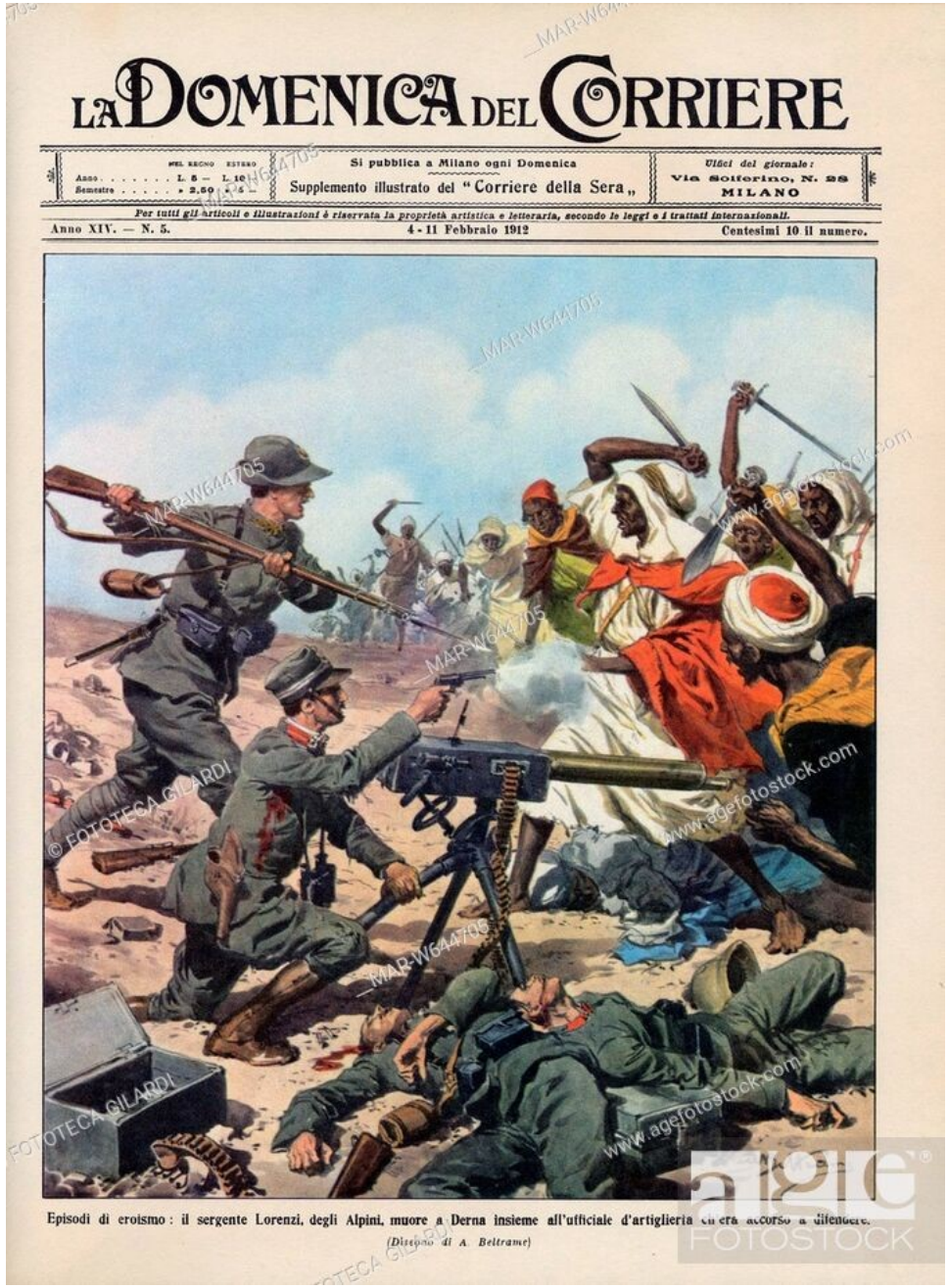
- La palabra «**desvaticanizacion»,** con la que se proponía la expulsión de Italia del papa, fue acuñada entonces por los futuristas.

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

El calor de un pedazo de hierro o de madera es para nosotros mucho más apasionante que la sonrisa o las lágrimas de una mujer.

F.T. MARINETTI

- Futuristas tomaron las marcadas formas geométricas de los cubistas pero sustituyeron sus temas por escenas como multitudes del centro de una ciudad, automóviles y trenes en movimiento.
- Acentuaban el sentido del ritmo y del movimiento empleando contrastes de línea y de colores más fuertes que los cubistas.
- Apoyaron que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial



- **La guerra de Libia** de 1911 contra el Imperio Otomano fue saludada por Marinetti y sus amigos como una «**gran hora futurista**».
- **En octubre de 1912** exaltando la conquista de Trípoli, escribía Marinetti un nuevo Manifiesto en el que se pueden leer algunas de sus **afirmaciones más disparatadas:**

Sean concedidas al individuo y al pueblo todas las libertades salvo la de ser cobarde. Sea proclamado que la palabra Italia debe dominar sobre la palabra Libertad [...]. Orgullosos de sentir igual al nuestro el fervor belicoso que anima a todo el país, incitamos al Gobierno italiano, que por fin se ha hecho futurista, a agigantar todas las ambiciones nacionales, despreciando las estúpidas acusaciones de piratería y proclamando el nacimiento del Panitalianismo

Futuristas 1913: Decio Cinti, Luigi Russolo, Armando Mazza, Filippo Tommaso Marinetti, Paolo Buzzi, Umberto Boccioni

Movimiento plástico y literario iniciado con el manifiesto publicado por Filippo Tommaso Marinetti el 20 de febrero de 1909 en el periódico parisino Le Figaro ha pasado a la historia por la radicalidad de sus propuestas:

- Abolir todo enfoque tradicional del arte del pasado
- Glorificar el dinamismo, la máquina, la velocidad y la guerra
- Liberar a las palabras de la gramática
- Multiplicar los puntos de vista para expresar la interacción dinámica de la materia con el espacio circundante.

Años fundacionales 1909 -1912

Período de expansión y madurez 1912-1914

1914-1918 La I Guerra Mundial, que supuso una cesura por la entrada en combate de muchos futuristas y la muerte de Umberto Boccioni, entre otros.

El juego de las palabras en libertad, la creación que está más allá de la gramática y de la sintaxis.

Aldo Palazzeschi (escritor) , Carlo Carrà, Giovanni Papini (escritor) , Umberto Boccioni y Filippo Tommaso Marinetti, 1914

.

El futurismo ha sido estigmatizado después de la II Guerra Mundial por el hecho de sincronizarse con las proclamas politicas del fascismo italiano.

El primo y el secondo futurismo es una división que se ha hecho entre los que siguieron a Marinetti que llegan a la I Guerra Mundial y el segundo futurismo está «manchado» de politica, las figuras de este segundo período son menos conocidas.

L'ITALIA FUTURISTA

Marciare non marcire.
Cancelliamo la gloria Romana con una gloria italiana più grande.
La parola Italia deve dominare sulla parola libertà. — Tutte le Libertà tranne quella di essere vigliacchi pacifisti antitaliani passatisti
Modernizzazione violenta delle città passatiste.
Abolizione dell'industria dei forestieri, umiliante e sfruttatrice.
Difesa economica e educazione patriottica del proletariato.
Eroismo + orgoglio italiano + preparazione del primato italiano in arte industria e commercio + difesa dei novatori contro musei, biblioteche professori archeologi e critici + igiene ginnastica sport metallismo meccanicismo velocità record.
Uccidiamo il chiaro di luna nostalgico sentimentale e pessimista.
MARINETTI

Parole in libertà (lirismo liberato dalla prosodia e dalla sintassi — ortografia e tipografia liberespressive — sensibilità numerica —

DIREZIONE ARTISTICA
BRUNO CORRA — E. SETTIMELLI

onomatopee — verbalizzazione astratta)
MARINETTI - BUZZI - CANGIULLO - JANNELLI - MAZZA - D'ALBA - DEPERO ecc.
Lotta contro la vigliaccheria artistica + l'ossessione della cultura - Modernolatria - Dinamismo plastico (solidificazione dell'impressionismo - simultaneità - trascendentalismo fisico)
BOCCIONI, L. RUSSOLO - BALLA - SIRONI
La musica futurista deve essere pluricromatica e senza quadratura.
PRATELLA

Con gli intonarumori, i rumori della vita moderna intonati armonizzati e combinati sinfonicamente creano la nuova voluttà acustica.
L. RUSSOLO

Gettiamo risolutamente a mare tutta l'arte passata, che non ci interessa che si opprime e che d'altra parte non possiamo misurare data la nostra assoluta forzata ignoranza della inquadratura di vita in mezzo alla quale è sorta.
Il valore di un'opera d'arte è proporzionale alla quantità di energia occorsa per produrla ed è scientificamente misurabile.
Gettiamo a mare tutta la critica che è sempre soggettivismo inconfrontabile e capriccioso, impotente a stabilire dei valori risoluti, che sempre ha negato quello che dopo ha dovuto riconoscere; sostituiamola con la misurazione scientifica futurista.
BRUNO CORRA - E. SETTIMELLI - R. CHITI - M. CARLI

L'ITALIA FUTURISTA

Sul principio della nostra guerra si è creduto che il più sacro, anzi l'unico dovere di tutti fosse quello di sospendere ogni lavoro non direttamente consacrato ad essa. Gli artisti — i più lontani, se si osserva superficialmente, dalla guerra — sentirono il bisogno di gettar via penne, scalpelli, pennelli, riprendendosi di riprenderli a pace conclusa. Chi volontario, chi mobilitato tutti non volemmo altro che pensieri-proiettili e sentimenti di guerra.

Fu il primo impulso.

Credemmo ad una guerra di sei mesi. Prendemmo un andatura acconcia al momento e fu bene. Mobilitato nel giugno scorso iscritto in un plotone di allievi ufficiali pensai che — pallottole austriache permettendolo — avremmo ripreso solo a guerra finita le nostre idolatrate esplorazioni liriche, le nostre innovatrici idee sulla vita.

Ma ora le cose sono molto cambiate. La guerra dura da un anno ed ha un carattere assolutamente diverso dal preveduto.

Basta dell'Italia scettica, denigratrice, sfruttata!

Sorreggiamo i nostri cervelli, i nostri cuori, i nostri nomi imponiamoli all'ammirazione dell'estero. Il genio artistico è una lesa di conquista più formidabile talvolta di una flotta e di un esercito. È sempre l'anima che fa e vince le guerre. È sempre il genio artistico che plasma le anime. I grandi artisti francesi letti ammirati amati da noi (dall'operaio al poeta più aristocratico) hanno influito a che l'Italia marciasse con la Francia molto più degli statisti parigini!

Chi aggredisce l'Italia aggredisce sè stesso. Chi denigra un italiano attenta alla propria forza. Siamo stanchi del nostro pessimismo sofistico anche se è geniale perchè ha per resultato il nostro indebolimento!

L'Italia non è tutta quanta al fronte. E non ci deve essere e non ci può essere.

La maggioranza degli italiani è sempre qua dentro nelle nostre città meravigliose e per questa maggioranza la nostra propaganda futurista non sarà mai troppa.

Non credano i lettori che questo F. T. Marinetti, il geniale poeta, il suscitatore meraviglioso, l'uomo nuovo pronto a tutte le audacie, che tanto ci ha aiutati nell'incanalare le nostre copiose energie disordinate.

Il giornale avrà una grande parte consacrata al Teatro e al Cinematografo. Il Teatro è in preda agli stranieri il Cinematografo a gente che non ne [illegible] vantaggio dalla sua modernissima, complicatissima capacità espressiva. Questo è il momento di piantare anche sul palcoscenico il nostro tricolore trionfante. Non s'intende di giungere ad un ostracismo totale delle opere straniere ma ad una liberazione delle nostre energie soffocate in gran parte dagli infami sistemi dell'autodenigrazione.

Compagnie che nacquero con l'intento di rappresentare in gran parte opere italiane, vanno avanti a furia di Bernstein, di Capus, di Bataille. Si credeva che la guerra le avesse emancipate meccanicamente dall'estero, neppure per idea! Si aspettava dalla guerra un impulso verso la nuova Italia teatrale. Macchè! I capocomici a corto di lavori stranieri si danno [illegible]

L'offensiva austriaca

Ieri sera, questa offensiva austriaca da molti anni in agguato alle porte d'Italia, oggi energicamente arginata dal nostro esercito eroico e glorioso prova una volta di più la necessità e la santità della nostra grande guerra liberatrice.

Sfrangiato che il nostro esercito sanità dietro di se la popolazione civile circolare come un sangue fervido ritmato e sonoro nel corpo muscoloso della nazione.

Ogni critica circa gli errori possibili è ora una pericolosa assurdità.

La guerra essendo l'unica manifestazione di vita che esiga la collaborazione di tutti (cioè intelligenti e imbecilli) è sempre in tutti i paesi una più o meno fortunata somma di errori. La meravigliosa genialità italiana ci garantisce che la somma dei nostri possibili errori non può che essere piccolissima.

Italiani, dovete sentirvi pieni di fiducia, fieri e responsabili di questa alta ora: essere tutti italiani, fratelli degli innumerevoli eroi che si battono vittoriosamente nel Trentino.

Italiani, boicottate e bruciate tutti giornali tripliciati germanofili e

LA NUOVA RELIGIONE DELLA VELOCITÀ

MANIFESTO FUTURISTA
di MARINETTI

Nel suo primo manifesto (20 Febbraio 1909) lo dichiarai: la magnificenza del mondo s'è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Dopo l'arte dinamica la nuova religione-morale della velocità nata in quell'anno futurista della nostra grande guerra liberatrice. La morale orientava sensi e sviluppava la vita interna dell'uomo. Non ha più ragione d'essere oggi, poichè s'è vinta di tutto il tutto.

La morale cristiana difese la struttura fisiologica dell'uomo dagli eccessi della sensualità. Mobilitò i suoi istinti e li equilibrò. La morale futurista difenderà l'uomo dalla decomposizione determinata dalla lentezza, dal ricordo, dall'analisi, dal riposo e dall'abitudine. L'energia umana centuplicata dalla velocità dominerà il Tempo e lo [illegible] come dal cannone. M. B. è morto di pleurite gli rubano addosso dal compagno evaporato. In casa, nell'aria, rabbia di macchine nostalgiche. Strumenti di corsa e di circoli sudati.

Lentezza personificata dalle folle decomitali e dalle lagune veneziane.

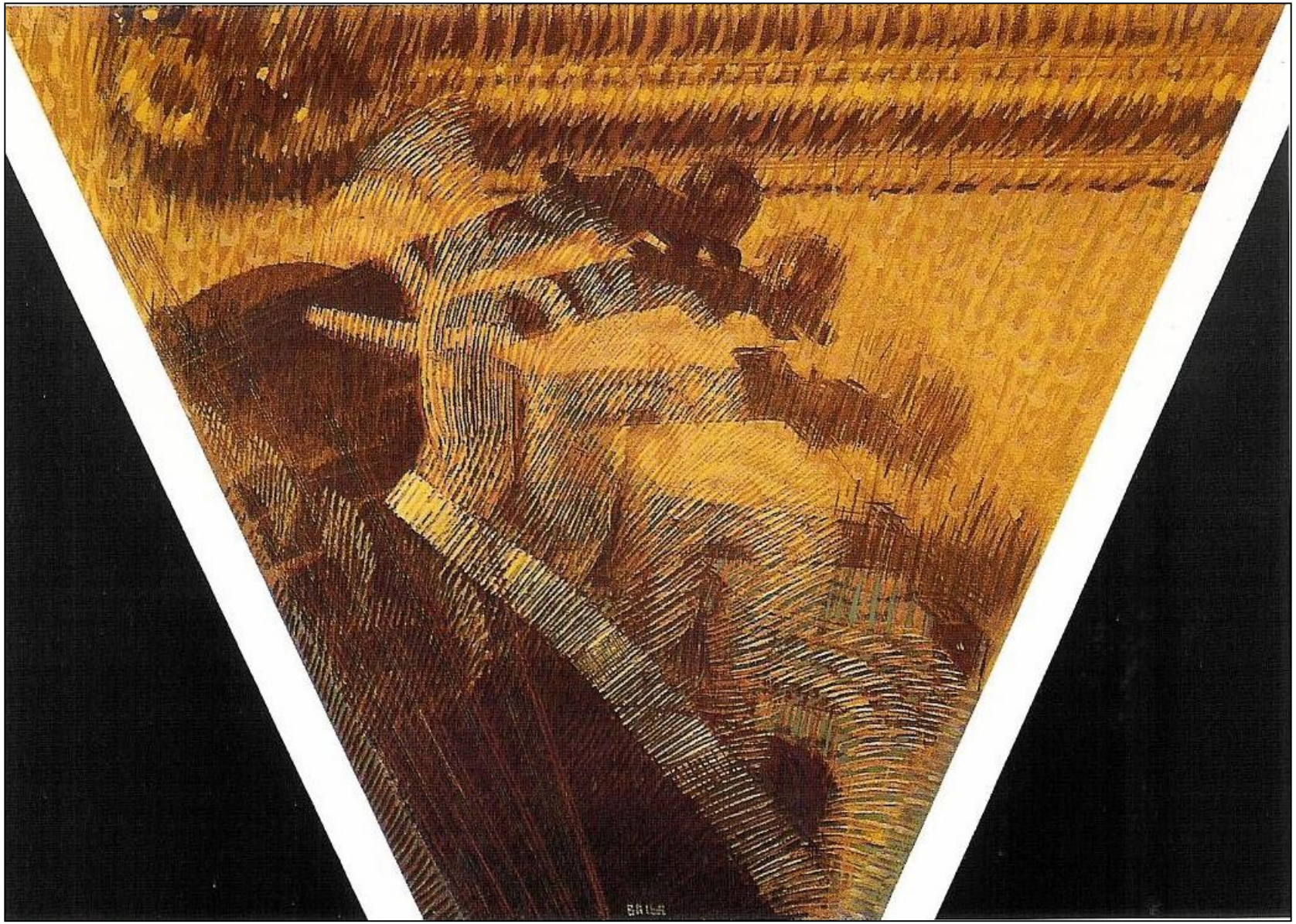
La velocità, avendo per essenza la distesa intuitiva di tutte le forze in movimento è naturalmente guerra. La lentezza, avendo per essenza l'analisi razionale di tutte le stanchezze in riposo, è naturalmente neutrale. Dopo la distruzione dell'ottimo male, noi vediamo un nuovo bene: la velocità, il suo nuovo male: la lentezza.

Velocità — sintesi di tutti i coraggi in azione. Aggressiva e guerresca.

Lentezza — analisi di tutte le prudenze [illegible]. Passiva e pacifista.

Velocità — disprezzo degli ostacoli,

La revista ***Italia Futurista***, publicada desde junio 1916 en Florencia, fue su último acto revolucionario y grandilocuente antes de la Primera Guerra Mundial.



Giacomo Balla, Las manos del violinista, Los ritmos del arco

Tate Modern, Londres (1912) óleo /lienzo 52 x 75 cm

La simultaneidad

:

En el cubismo es una simultaneidad de objetos, figuras o paisajes estáticos.

La simultaneidad en la pintura futurista traslada el movimiento de ese objeto.

Ya no vamos a estar ante un frutero, sino que vamos a estar ante un caballo de carreras, ante un ciclista ante un tren que se marcha de la estación, entonces la simultaneidad que se da en el cubismo en cuanto al espacio, en el futurismo se da en cuanto al tiempo.

Balla utiliza el simultaneísmo de las diferentes posiciones de las manos del músico para representar el movimiento y a la vez la sensación de velocidad. Se permite la visualización de las manos en un vibrantes juego de líneas.

Realizado cuando Balla estuvo decorando la casa de Arthur Löwenstein que era un violinista aficionado .

Capta la mano en movimiento empleando unas líneas paralelas unas a otras. Los colores amarillos ocres y marrones con pequeños toques de turquesa, azul, naranja, violeta y rosa. El ritmo del violinista representa la concepción más madura de la idea de Boccioni de la relación del objeto y del ambiente fundiendo este objeto con el fondo. ela idea los lwsnteinul vio

MUSSOLINI Y SUS CAMISAS NEGRAS. 1922
Marcha sobre Roma

El futurismo de Marinetti continuó su trayectoria de proclamas, estímulos y luchas.
El showman italiano nunca se avergonzaba de que sus Performances acabaran a puñetazos. Consideraba que un altercado decente proporcionaría a su movimiento artístico el oxígeno que tanto necesitaba para sobrevivir: la publicidad.

Cuando la I Guerra Mundial llegó y pasó, los espectáculos de Marinetti, con todas sus intimidaciones y su retórica provocadora y demagógica, comenzaron a resultar un tanto proféticos.

El paisaje político estaba cambiando. Los pueblos descontentos de toda Europa recibían con alegría los cánticos futuristas de «***Abajo lo viejo, arriba lo nuevo»***. El comunismo estaba en ciernes. El fascismo también.

PALABRAS EN LIBERTAD . 1917
F.T. Marinetti. Tinta y collage sobre papel 1915 31x42
Inscripciones: Abajo a la derecha: ***"Palabras libres de Marinetti".***

Con la invención de las "palabras libres", como esta de 1915, Marinetti revolucionó drásticamente la forma de comunicarse con un lenguaje a medio camino entre la escritura y la obra de arte.

Con este poema-collage se anticipa a la poesía visual aboliendo la forma lineal tradicional de escritura, destruyendo la sintaxis, la puntuación, utilizando palabras onomatopéyicas "libres", destinadas gráficamente a reforzar su significado.

Creará una forma radical de escritura basada en la reconfiguración de palabras y sonidos. Una cacofonía visual y auditiva.

Collage sobre papel con letreros negros en forma de herradura que caen al suelo desde arriba, sobre un artículo de periódico, en el que se enumeran todas las razones por las que uno podría estar exento de ser llamado a las armas, provocando explosiones: ***"boom "" vagabundo "" vagabundo ".***

A la izquierda se puede leer:
"***boooombooommbaaaardaamento boooombaaardamento bombardeo SOLA IGIENE".*** En el centro ***"reformado para:" ... "***

LUIGI RUSSOLO 1885-1947

Pintor nacido en una familia de músicos, su padre era organista

Participó en la reataurción de la Ultima Cena de Leonardo.

Con Boccioni y Carrà convencen a Marinetti de la necesidad de extender el programa de renovación cultura del futurismo a las artes visuales.

Irónicamente su contribución más mporatnes al movimiento se realizó en la esfera músical.

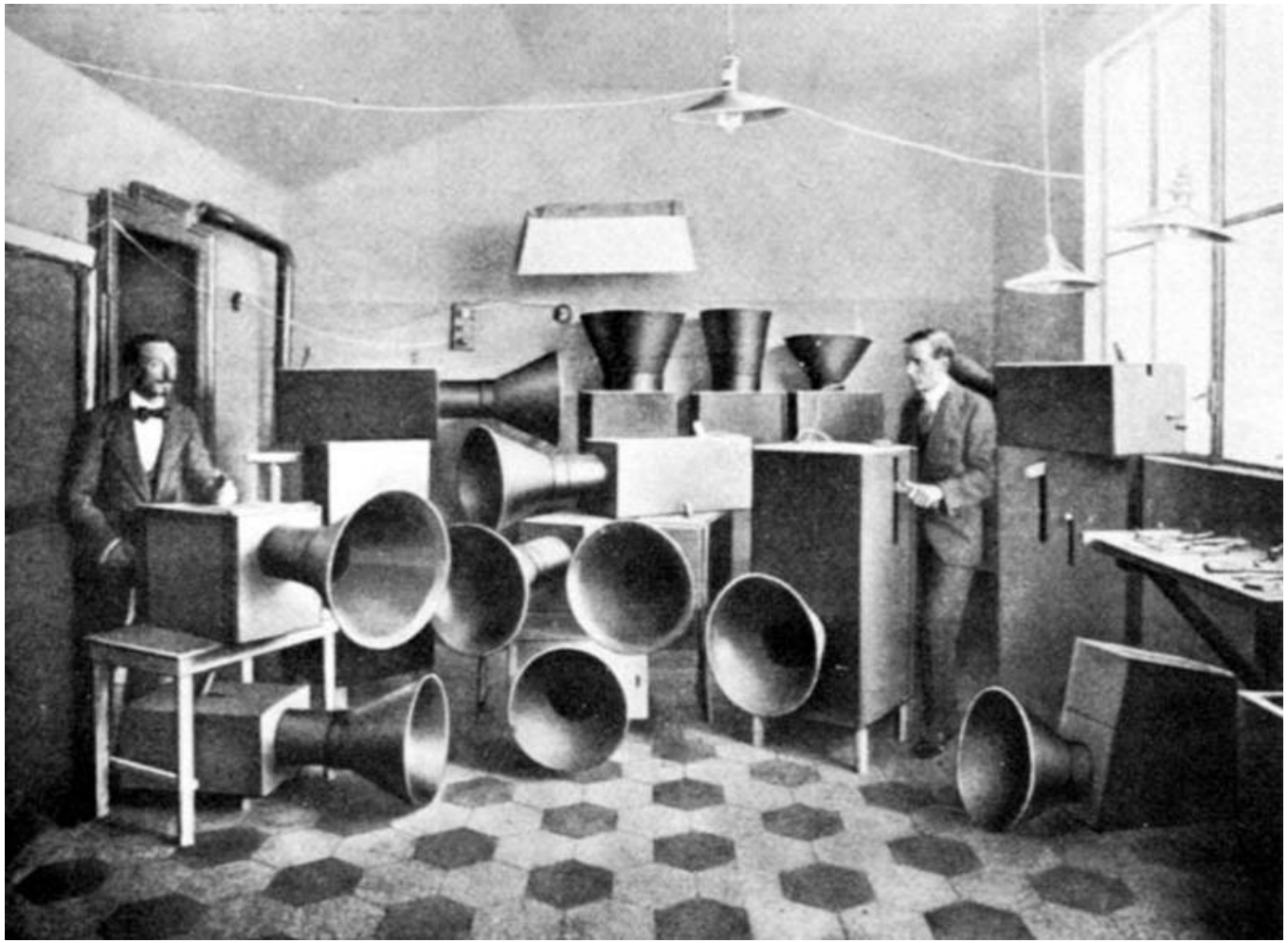
En 1913 publicó su revolucionario manifiesto ***'El arte de los ruidos'***, pidiendo la integración de una gama de diferentes efectos de sonido en las composiciones musicales.

Con este fin, desarrolló instrumentos rudimentarios llamados intonarumori ('entonadores de ruido') para reproducir los chillidos, silbidos y rugidos de la era industrial.

El arte de los ruidos. Manifiesto escrito en 1913 por el pintor y compositor Luigi Russolo (Italia, 1885 – 1947).

Russolo describió el pasaje a través de la historia desde el silencio al sonido y del ruido-sonido al ruido musical. Argumentó que el número limitado de instrumentos musicales conocidos no podía seguir satisfaciendo la moderna sed acústica del hombre.

Luigi Rusolo suele ser considerado como el primer compositor de música experimental ruidista de la historia por sus "conciertos de ruidos" de 1913-1914, y una vez terminada la Primera Guerra Mundial, de París en 1921. También es uno de los primeros filósofos de la música electrónica.



En su manifiesto de 1913, L'Arte dei Rumori (El arte de los ruidos) Russolo argumentó que la historia de la música, desde las razas primitivas hasta la sofisticación armónica del siglo XIX, era una progresión que iba naturalmente del silencio antiguo al ruido moderno: ***"Debe romperse el círculo limitado de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de 'ruido-sonido' ".***

No sobreviven grabaciones de su música. No se conservó ninguno de los intonarumori (instrumentos para hacer ruido) que diseñó con su asistente **Ugo Piatti**, aunque se han reconstruido varios instrumentos a partir de dibujos y descripciones dejadas por Russolo.

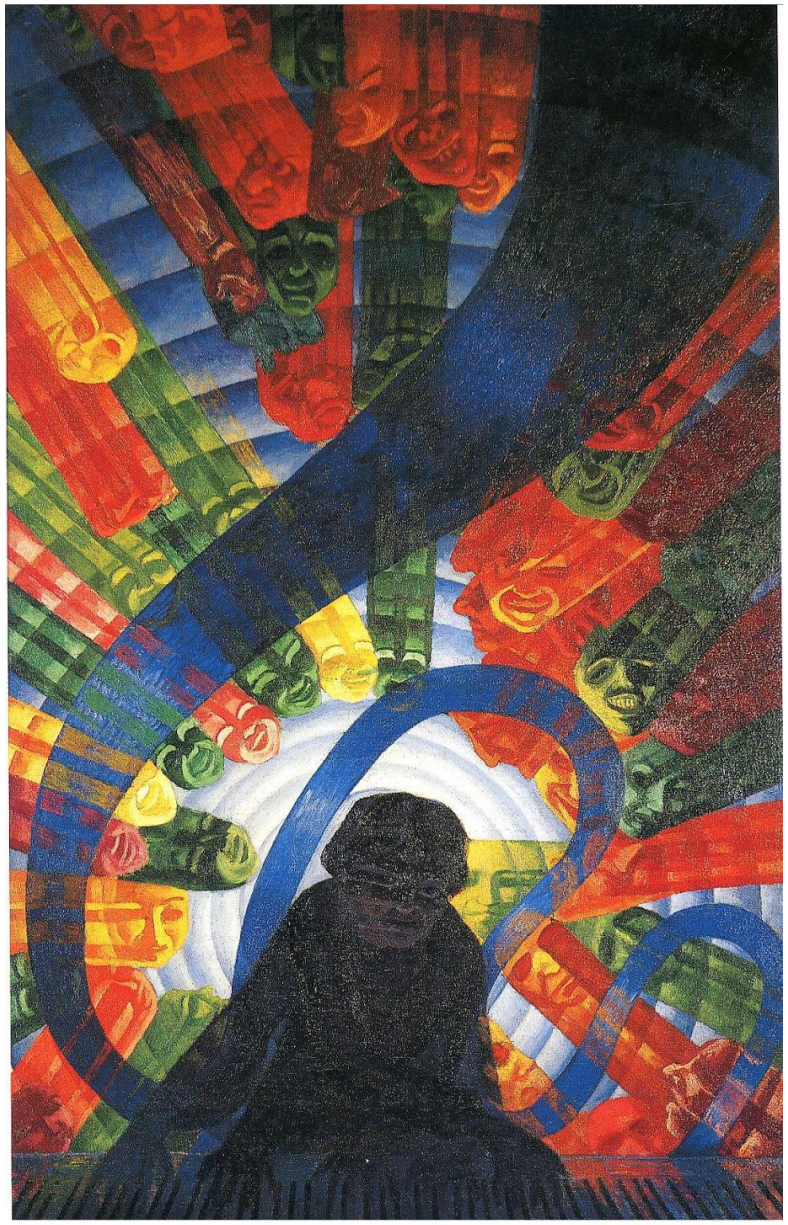
Solo han sobrevivido dos páginas de su música, un fragmento de una composición titulada ***Despertar de una ciudad***, publicada en la revista florentina ***Lacerba.*** La partitura requiere ocho tipos diferentes de entonaciones de ruidos o "**intonarumori"**

1. Ululatori (aulladores)
2. Rombatoro (rugido)
3. Crepitatori (crujidos)
4. Stropicciatori (grietas)
5. Scoppiatori (estallidos)
6. Ronzatori (timbres)
7. Gorgogliatori (gorjeadores)
8. Sibilatori (silbadores).

Marinetti, Luigi y Antonio Russolo delante del Teatro de los Campos Elíseos

Paris 1921.

El cartel dice "Ruidosos Futuristas"



LUIGI RUSSOLO
La Música 1911
Londres, colección Eric Estorick

Russolo compatibilizó sus representaciones controvertidas en Inglaterra Francia e Italia con su dedicación intermitente a la pintura.

Desarrolló un profundo interés en las filosofías orientales y en el ocultismo.

Con el pianista y el piano que ocupa la parte inferior del cuadro , Russolo integra el elemento mecánico y técnico en el tema de su música cromática . El instrumento , el color y los sonidos conforman una unidad causal. En los meandros azules encontramos uno de los numerosos matices con las que se buscaba una fórmula plástica para las oleadas de conciencia. Esta dinamización exterior debía evocar una emoción interior y conducir, a modo de

del yo», a la «pintura de estados

ue buscan los futuristas.

.

La música y el arte dos ámbitos de experiencias sensoriales los artistas plásticos del inicio del siglo XX consideraron como una unidad .

En la pintura se hablaba de tonalidad de color , de acordes cromáticos, de composiciones , de disonancias y de armonías .

En referencia a los conocimientos científicos, se pensaba en una correspondencia entre las ondas luminosas del color y las ondas sonoras acústicas .

La vía artística hacía la abstracción descubría un amplio campo que permitía la visualización de experiencias y disposiciones sinestéticas sin préstamo figurativo