

Desnudo bajo una escalera n7, Marcel Duchamp

LA RUPTURA CON LA TRADICIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL FUTURISMO

Ana Cano Romero

Resumen: En el presente Trabajo de fin de Grado se busca analizar el cambio que experimenta el arte con la aparición del futurismo y de qué forma se produce e influye en el mundo artístico. Así mismo, también se pretende analizar la repercusión que tiene esto en las corrientes artísticas que llegan tras el futurismo y la relación entre ambos. El motivo por el que se ha elegido este tema se debe a que el futurismo inaugura una nueva etapa artística que es a la que le debemos hoy gran parte del pensamiento artístico, un tema interesante del que reflexionar.

Palabras clave: Futurismo, dinamismo, moderno, ruptura.

Abstract: This final Degree Project seeks to analyze the change that art undergoes with the appearance of futurism and how it is produced and influences the art world. It also aims to analyze the impact this has on the artistic currents that come after futurism and the relationship between the two. The reason why this theme has been chosen is because futurism inaugurates a new artistic stage which is the one to which we owe a large part of artistic thought today, an interesting subject to reflect on.

Keywords: Futurism, dynamism, modern, break up

El futurismo es considerado el primer movimiento de vanguardia del Novecento que dio paso a las posteriores corrientes de vanguardia surgidas gracias a su creación. De esta forma, el arte sufre un importante cambio con su aparición y, a partir de esto, el concepto previo que se tenía de arte toca su fin y se experimenta un proceso de modificación en el que todas las leyes que se tenían anteriormente se transforman, y ahora se rigen por otros métodos en cuanto a la creación de arte se refiere.

De esta forma, la llegada del futurismo al panorama artístico es un hecho crucial e importante a tener en cuenta. No se puede olvidar que el futurismo dio las claves de un nuevo arte y provocó alteraciones que hoy día siguen estando presentes en la producción artística, y que sin la toma de conciencia que tuvo el futurismo de la necesidad de un cambio, quizás nunca se hubieran llevado a cabo.

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Con la irrupción de las vanguardias nos encontramos un cambio significativo en el mundo del arte a principios del siglo XX; cambio que viene de la mano del futurismo, pues es el primer movimiento de vanguardia y por lo tanto abre camino a las otras vanguardias posteriores¹. Quizás por este motivo el futurismo ha sido un movimiento muy estudiado en la posterioridad, del que encontramos numerables escritos que no solo han aportado los estudiosos, sino también los propios artistas pertenecientes al movimiento. A pesar de ser un movimiento artístico bastante reciente en el tiempo, gracias a los propios artistas involucrados en este, encontramos gran cantidad de textos que nos acercan a él, además de ser una fuente primaria y clara del movimiento en sí.

En cuanto a los textos que aportaron los propios futuristas, El *Manifiesto de Textos Futuristas*² fue el primer texto que sienta las bases del futurismo³, se reflejan en él las características de este. Los propios futuristas aportaron este texto en el momento que surgió el movimiento, queriendo dejar constancia en él de lo que se pretendía. A parte de la figura de Marinetti, Umberto Boccioni también hace importantes aportaciones textuales, en *Estetica e arte Futurista*⁴ hace hincapié en el dinamismo y la emoción, a diferencia de lo que dice Marinetti, que se centra en la relación con la modernidad, la velocidad y las máquinas.

Posteriormente numerosos estudiosos de arte y críticos se han dedicado a escribir sobre el tema, no solo los textos que nos aportan los propios futuristas son los que pueden otorgar una información privilegiada. Podemos destacar libros como *Introduzione al futurismo*⁵ de G. Battista Nazzaro o *Il futurismo*⁶, que nos dan información general sobre el tema, tocando todo sus componentes y la vida que desarrolla.

Quizás nos interese más profundizar en otros autores y libros, comenzando por Guido Ballo y su *Preistoria del Futurismo*⁷; mediante él podemos entender el inicio tanto del movimiento en sí como de la vanguardia en general. Es un estudio centrado en lo que se da antes

1 SALARIS, Claudia. *Futurismo: l'avanguardia delle avanguardie*. Florencia, 2009, pp. 11, 12.

2 MARINETTI, Filippo Tommaso. *Manifesto de textos futuristas*. Barcelona, 1978.

3 SALARIS, Claudia. *Futurismo: l'avanguardia delle avanguardie...*, op. cit., p. 11.

4 BOCCIONI, Umberto. *Estetica e arte Futurista*. Milán, 1946.

5 NAZZARO, G. Battista. *Introduzione al futurismo*. Nápoles, 1973.

6 LISTA, Giovanni. *Il futurismo*. Milán, 1986.

7 BALLO, Guido. *Preistoria del futurismo*. Milán, 1960.

del futurismo, tanto a nivel histórico como artístico. Ballo afirma que el futurismo es la unión de varios estilos ya consagrados que se unen ahora en uno solo, y que es un movimiento contracultural de poca duración, además de darle suma importancia a la figura de Boccioni. Es mucho lo que hay escrito sobre el futurismo, pero poco sobre lo anterior a él, y Ballo ofrece la posibilidad de entender de qué forma surge.

Claudia Salaris en *Futurismo: l'avanguardia delle avanguardie*⁸ ofrece una visión muy completa del movimiento, de su desarrollo y de sus características principales, esencial para comprender el futurismo en general. La figura de Marinetti aquí es la primordial, la más destacable entre todos los demás, ya que otros escritos le dan más importancia a la figura de Boccioni. No queda en esto las aportaciones de Claudia Salaris, pues en *Dizionario del futurismo: idee, provocazioni e parole d'ordine di una grande avanguardia*⁹ también hace nuevas aportaciones, centrándose más en el lenguaje artístico utilizado por los futuristas. Un tercer libro de la misma autora es *Futurismo*.¹⁰

Por tanto, Claudia Salaris es un personaje de relevancia en este tema ya que ha publicado varios escritos sobre el futurismo. Es el mismo caso de Enrique Crispolti, del que también encontramos varias aportaciones. En *Futurismo: i grandi temi: 1909-1944*¹¹ se centra en describir los temas de los que el futurismo se vale principalmente: la belleza de la velocidad y la modernidad del nuevo mundo contemporáneo es el punto del que todo parte.¹² *Il mito della macchina e altri temi del futurismo*¹³ quizá es algo más concreto, pero la temática sigue siendo el punto en el que Crispolti se centra en estudiar. También destaca Storia e crítica del futurismo.¹⁴

La poesía, la pintura o la arquitectura fueron artes desarrolladas por los futuristas. La poesía es la rama del arte de la que más información encontramos, Matteo D'Ambrosio lo plasma en *Futurismo e altre avanguardie*¹⁵ El futurismo lo ve como un nuevo arte que se aleja del pasado, de la tradición, y rechaza a ambos, pues la intención es glorificar la época industrial¹⁶. En el ámbito de la poesía también destacamos *I poeti del futurismo: 1909-1944*.¹⁷

Además de estas bibliografías, debemos hacer mención en aquellas que se centran en las características del futurismo en distintas zonas geográficas. Al haber sido iniciado y cultivado principalmente por artistas italianos, la mayoría de la bibliografía trata las distintas zonas de Italia. *Il futurismo e Roma*¹⁸, *Futurismo Pavese*¹⁹, *Futurismo a Firenze: 1910-1920*²⁰ o *Futurismo a Sicilia*²¹ son ejemplo de ello. El futurismo además tuvo un gran impacto en Rusia,

8 SALARIS, Claudia. *Futurismo: l'avanguardia delle avanguardie...*op. cit.

9 SALARIS, Claudia. *Dizionario del futurismo: idee, provocazioni e parole d'ordine di una grande avanguardia*. Roma, 1996.

10 SALARIS, Claudia. *Futurismo*. Milán, 1994.

11 CRISPOLTI, Enrique: *Futurismo: i grandi temi: 1909-1944*. Milán, 1998.

12 CRISPOLTI, Enrique: *Futurismo: i grandi temi...*op. cit., p. 41.

13 CRISPOLTI, Enrique: *Il mito della macchina e altri temi del futurismo*. Trapani, 1969.

14 CRISPOLTI, Enrique. *Storia e critica del futurismo*. Bari, 1986.

15 D'AMBROSIO, Matteo. *Futurismo e altre avanguardie*. Nápoles, 1999.

16 D'AMBROSIO, Matteo. *Futurismo e altre...*op. cit., p 2.

17 VIAZZI, Glauco. *I poeti del futurismo: 1909-1914*. Milán, 1983.

18 ANTONUCCI, Giovanni. *Il futurismo e Roma*. Roma, 1978.

19 BOSSAGLIA, Rossana, ZATTI, Susanna. *Futurismo Pavese*. Pavía, 1983.

20 BAGATTI, Fabrizio, MANGHETTI, Gloria, PORTO, Silvia. *Futurismo a Firenze: 1910:1920*. Florencia, 1984.

21 RUTA, Anna Maria. *Futurismo in Sicilia*. Milán, 2005.

por tanto, también encontramos mayor bibliografía que trata este país, como *Storia del futurismo ruso*²² o *Il Futurismo italiano in Russia 1909-1929*.²³

En relación a los artistas que crearon y cultivaron el futurismo, Marinetti junto con Boccioni han sido los más estudiados debido a que el primero fue el iniciador del movimiento y el segundo también fue de una relevante importancia. Sobre la figura de Marinetti destacan los estudios de Baldissone²⁴ y Sandro Briosi²⁵. En cuanto a Boccioni, Luigi Tallarico²⁶ y Raffaele de Grada²⁷ son los más destacables. También encontramos enfocados en la figura de Giacomo Balla, pero no en tanta cantidad como los podemos ver de Marinetti o de Boccioni, solo podemos destacar *Giacomo Balla: 1895-1911: verso il futurismo*²⁸.

A lo largo de los años, el futurismo ha sido relacionado con el fascismo, por este motivo hay un buen número de bibliografía que se centra en esta relación. Mónica Cioli en *Il fascismo e la sua arte*²⁹ hace referencia a esta relación existente entre esta ideología y el movimiento artístico. El propio Marinetti escribió sobre este tema tan polémico.³⁰

A pesar de ser un movimiento muy reciente en el tiempo, la bibliografía existente no es escasa. En este mismo siglo siguen existiendo estudiosos que se interesan en seguir aportando información sobre el futurismo, algunos ya mencionados como Claudia Salaris o Mónica Cioli. Son interesantes las aportaciones de Giovanni Lista y Ada Masoero³¹, que tratan el futurismo hasta día de hoy. En el pasado año Fabio Benzi se centró en el estudio de la figura de Mario Sironi,³² es el libro más reciente que incluimos aquí sobre el tema.

II. CONTEXTO HISTÓRICO

El periodo histórico bajo el que se sitúan los comienzos del futurismo coincide a su vez con los comienzos del siglo XX. Este periodo histórico de Europa se conoce como la Belle Époque³³. A grandes rasgos, es un periodo de importantes transformaciones en la cultura occidental, distintos hechos hacen que se propicien importantes cambios en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, cambios que conforman las principales características que se dan hasta hoy en la vida moderna. El desarrollo del imperialismo, el capitalismo, la ciencia o la sociedad de masas definen qué es la Belle Époque; una época de transformaciones sociales, económicas y culturales que atañen a toda la población, no solo a los más ricos, y que definen todo el siglo XX.

El principal cambio que se produce en la forma de vida es el nacimiento de la sociedad

22 MARKOV, Vladimir Fedorovich. *Storia del futurismo ruso*. Turín, 1973.

23 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano in Russia: 1909-1929*. Bari, 1973.

24 BALDISSONE, Giusi. *Filippo Tommaso Marinetti*. Milán, 1986.

25 BRIOSI, Sandro. *MARINETTI FT*. Florencia, 1972.

26 TALLARICO, Luigi. *Umberto Boccioni*. Calabria, 1985.

27 DE GRADA, Raffaele. *Boccioni: il mito del moderno*. Milán, 1962.

28 FAGIOLO DELL'ARCO, Maurizio. *Giacomo Balla: 1895-1911: verso il futurismo*. Venecia, 1998.

29 CIOLI, Mónica. *Il fascismo e la sua arte: dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento*. Florencia, 2011.

30 MARINETTI, Filippo Tommaso. *Futurismo e fascismo*. Foligno, 1924.

31 LISTA, Giovanni; MASOERO, Ada. *Futurismo 1909-2009: velocità + arte + azione*. Milán, 2009.

32 BENZI, Fabio. *Mario Sironi: dal futurismo al classicismo 1913-1924*. Cinesello Balsamo, 2018.

33 Periodo histórico que se inicia con el fin de la Guerra franco-prusiana (1871) y finaliza con el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914).

de masas, ahora la mayoría de las personas viven en la ciudad y se relacionan de un modo más fácil y sencillo, ya que se crean nuevos medios de transporte y de comunicación³⁴ que lo facilitan. Por tanto, ahora la vida y la comunicación son mucho más cómodas en todos los sentidos.

La vida como sociedad de masas repercute en la mayoría de los sectores que conforman la nueva vida moderna. Entre 1896 y 1913 se da un importante desarrollo en la producción de casi todos los sectores³⁵. En general, la economía de principios del siglo XX pasa por una fase de intensa expansión. Este mayor desarrollo de la producción modificó la vida urbana profundamente, por tanto, era obligatorio acelerar el proceso de mecanización productiva, y esto se hizo poniendo en vigor la cadena de montaje.

La sociedad de masas da lugar a cambios en cuanto a la estratificación social, se quiere crear en este momento uniformidad en el comportamiento social y tener un único patrón cultural para toda la población³⁶, además de crear una nueva identidad de clases. Hasta ahora, la sociedad se componía de grupos sociales que se organizaban en función de sus privilegios y su posición jurídica, ahora se divide en clases formadas por miembros con los mismos principios jurídicos dentro de un sistema que se organiza en función del mercado. Hay por tanto una nueva forma de organización social en relación con la función de cada persona dentro del mercado.

Con esta nueva estratificación social, nace una nueva clase obrera, que se divide entre trabajadores cualificados y genéricos³⁷, una novedad ya que antes no existían los trabajadores cualificados, no tenían ninguna preparación. Nace a su vez la clase media urbana, que asciende socialmente. Como consecuencia de esta nueva forma de organización social en la que todos reciben el mismo tipo de privilegios, la escuela ya no solo está al alcance de los más ricos, sino que llega al resto de la población que compone la sociedad. Es algo que se va desarrollando poco a poco durante el siglo XX y que conforme avanza el siglo será cada vez más notable y llegará a más clases. De momento, el principal medio del que se dispone para informarse y educarse es el periódico, que cada vez comienza a tener más lectores y por consecuencia se multiplican las publicaciones³⁸.

Las corrientes de pensamiento también sufren una transformación importante para los acontecimientos que marcan el nacimiento del nuevo siglo. Hasta 1890, el positivismo era la corriente dominante en Europa, pero ahora para algunos es tan solo un método para conocer la realidad y entra en decadencia porque deja de ser una visión del mundo. Las nuevas corrientes de pensamiento que se dan ahora tienen un elemento en común, "la ciencia exacta"³⁹, que vive ahora una época de esplendor y fuerte desarrollo. Se dan importantes hallazgos científicos, quizás uno de los más importantes sea la Teoría de la Relatividad de Einstein⁴⁰.

La Segunda Revolución Industrial es culpable de todos estos cambios mencionados: la

34 GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V. *Storia dal Storia dal 1900 a oggi*. Roma, 2010, p. 3.

35 GUALTERI, Roberto. *Introduzione alla storia contemporanea. L'Europa nel mondo del XX secolo*. Roma, 2005, p. 15.

36 GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V. *Storia dal Storia dal 1900...* op. cit., p 7.

37 GUALTERI, Roberto. *Introduzione alla storia contemporanea...* op. cit., p. 19.

38 GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V. *Storia dal Storia dal 1900...* op cit., pp. 8, 9.

39 GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V. *Storia dal Storia dal 1900...* op. cit., p. 24.

40 Teoría científica formulada por Albert Einstein mediante la cual pretende que el electromagnetismo y la mecánica newtoniana no dejen de ser incompatibles.

revolución demográfica, la revolución del transporte, los avances científicos, etc. Se dan una serie de desarrollos en las industrias, principalmente en la siderúrgica⁴¹ debido a esta revolución; el hierro ahora es el metal más producido y se crea el acero, que se comienza a producir a bajo coste⁴².

Políticamente, este periodo es conocido como La Paz armada⁴³. Centrándonos en el ámbito político, cada vez adquiere un carácter más general y se da una mayor participación en la vida política por parte de toda la sociedad. En el siglo XIX ya se había dado el sufragio universal en algunos países como Francia, Suiza o Alemania, además de comenzar los primeros movimientos de emancipación femenina⁴⁴. Estos acontecimientos van dándose durante todo el siglo XX en los distintos países, en unos antes que en otros. En política crece el sindicalismo y el movimiento socialista, y por este último se da un retorno del espíritu nacionalista⁴⁵.

El siglo XX es considerado como el siglo de las guerras, aparte de las dos Guerras Mundiales que lo definen, durante los primeros años de siglo acontece la guerra rusojaponesa, que finalizó con la victoria de Japón, convirtiéndose en una de las primeras potencias mundiales.

En Norteamérica nace el capitalismo, que cada vez tiene mayor relevancia y se expande por Europa. El capitalismo y la Segunda Revolución Industrial van cogidos de la mano, pues gracias a las innovaciones tecnológicas avanza las fuerzas imperialistas. Así pues, es la época del nuevo imperialismo; encabezado por Japón y Estados Unidos, principales potencias del momento⁴⁶. Algunas de estas innovaciones tecnológicas son el acero inoxidable, los motores de explosión, el ferrocarril, el teléfono, el automóvil, o el avión.

El siglo XX es considerado el siglo de las guerras, aparte de las dos Guerras Mundiales que se dan durante a lo largo del siglo y que son las más mortales e importantes a nivel mundial, durante sus primeros años acontecen otras guerras, como la guerra rusojaponesa, que finalizó con la victoria de Japón, convirtiéndose así en una de las primeras potencias mundiales⁴⁷. En 1902 finaliza la guerra de Filipinas y Estados Unidos, liberándose la colonia y provocando que en años posteriores otras colonias también se liberaran. Es un hecho crucial ya que las colonias dejan de existir poco a poco y se convierten en países totalmente libres.

Todos los acontecimientos que se producen a principios de siglo XX y que, como hemos dicho antes, propician un cambio social, definen la nueva sociedad del siglo XX e incluso del siglo XXI, pues estas transformaciones siguen estando presentes en nuestro modo de vida actual.

En relación al arte, antes de la llegada del futurismo existen varias corrientes artísticas, entre ellas se pueden destacar el simbolismo, el fovismo o el expresionismo⁴⁸. Francia era

41 VILLANI, Pasquale. *L'età contemporanea*. Urbino, 1996, p. 193.

42 VILLANI, Pasquale. *L'età contemporanea*...op. cit., p. 191.

43 Periodo político de la historia que comienza en 1871 (fin de la Guerra franco-prusiana) y termina en 1914 (comienzo Primera Guerra Mundial). Durante él se da una crecida del belicismo en las potencias mundiales que desencadenan la Primera Guerra Mundial. Este desarrollo bélico es ayudado a crecer por la Belle Époque.

44 GUALTERI, Roberto. *Introduzione alla storia contemporanea*...op. cit., pp. 11-13.

45 GUALTERI, Roberto. *Introduzione alla storia contemporanea*...op. cit., p. 20.

46 VILLANI, Pasquale. *L'età contemporanea*...op. cit., pp. 256, 257.

47 GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V. *Storia dal Storia dal 1900*...op. cit., p. 63.

48 FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS Yve-Alain y BUCHLO, Benjamin. *Arte da 1900 a oggi*.

entonces el país donde se dan las principales novedades artísticas, donde los artistas van a aprender y formarse. Con la llegada de la vanguardia artística, se experimenta en el arte una ruptura con el pasado, al contrario que el arte que le precede, que busca su inspiración en el pasado en un primer momento. El Art Nouveau es considerado como el primer arte del siglo XX.

III. LOS ORÍGENES DEL FUTURISMO

A lo largo de la historia del arte nos hemos encontrado con infinidad de movimientos artísticos, sin embargo, llama la atención que ninguno de ellos ha tenido nunca una fecha tan concreta de nacimiento como el futurismo, pues normalmente han sido movimientos surgidos por desgaste del anterior o por consecuencia de algún cambio, pero no a conciencia de estar creando algo nuevo. Con la llegada de este nuevo movimiento, se asiste a una transformación significativa en el panorama artístico, que son los propios futuristas quienes la propiciaron.

Pese a la clara importancia artística de Italia a lo largo de la historia, en este momento se halla arraigada a la tradición, a la cola de otros países como Francia, Inglaterra o Alemania, que cuentan con artistas y corrientes artísticas recientes y paralelas a su cultura y su vida social, mientras que los italianos solo se dedican a copiar esas manifestaciones, sin crear nada nuevo⁴⁹. Los futuristas se proponen darle a Italia conciencia de modernidad y darle al país un movimiento que aporte nuevas ideas sin necesidad de copiar a ningún otro⁵⁰.

De esta forma se encuentran ante la necesidad de la creación de un nuevo movimiento que viene dado de la mano de Marinetti. En 1908 Marinetti ya se encuentra escribiendo el texto donde se plasman posteriormente los principios que el futurismo pretende seguir. Sin embargo, no es hasta el año posterior cuando tal texto sale a la luz; concretamente el 20 de febrero de 1909; y, aunque el nacimiento del futurismo se sitúe en Milán, el texto se es publicado en *Le Figaro*⁵¹ – un importante periódico parisino – bajo el nombre de *Manifiesto Futurista*. Este hecho decisivo es considerado como el inicio del futurismo. El manifiesto comienza así.

*“Habíamos velado insomnes toda la noche – mis amigos y yo – bajo los lampadarios de cobre en cuyas cúpulas lucía como en nuestro espíritu un corazón eléctrico. Aherrojada nuestra pereza, discutíamos en los confines extremos de la lógica y preñábamos cuartillas y cuartillas con frenética exaltación.”*⁵²

El manifiesto en general configura las bases del movimiento, y se divide en dos partes: en primer lugar, una premisa donde se narra el nacimiento del futurismo, la cual se podría considerar escrita en forma de mito. Es una prosa poética de impronta simbolista que se refiere a Marinetti como un héroe⁵³. En segundo lugar, una sección programática donde se dan las características que debe tener el futurismo y los principios a seguir, son once puntos los que compondrían esta segunda parte.

Modernismo. Antimodernismo. Postmodernismo. Milán, 2006, p. 57.

49 BOCCIONI, Umberto. *Estética e arte futurista...*op. cit., p. 10

50 BOCCIONI, Umberto. *Estética e arte futurista...*op. cit., p. 14

51 SALARIS, Claudia. *Futurismo. L'avanguardia delle avanguardie...*op. cit., p. 8

52 GÓMEZ, Ramón. “El Futurismo”, *Prometeo*, 6, 1909, p. 2.

53 SALARIS, Claudia. *Storia del futurismo...*op. cit., p. 13.

Marinetti era un poeta tardo-simbolista, por consecuencia, el texto se dirige principalmente a desarrollar unas “leyes” enfocadas a la poesía. No obstante, los postulados que aquí se plasman no son exclusivos para este género, sino que son totalmente válidos para las demás artes. Se comienza por la poesía para luego extenderse a las demás artes, Marinetti buscaba para la poesía el verso libre y unos mismos patrones para poesía y prosa.

En este primer manifiesto ya se encuentran completamente todos los elementos característicos del futurismo, sino desarrollados, aludiendo a ellos⁵⁴. Este primer texto es la codificación de este proceso de renovación artística en el que se encuentran es ese momento⁵⁵. En el manifiesto se define el arte como “experimentalismo permanente e insaciable”⁵⁶, lo que implicaría la reformación continua de los modelos y códigos culturales.

IV. EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO HASTA SU FIN

De esta forma nació el movimiento futurista. Pronto el futurismo se expandió por el resto de las artes. A la que primero alcanzó fue a la pintura, para la que Umberto Boccioni redactó el *Manifiesto de Pintores Futuristas* en 1910, firmado por el mismo Boccioni, Carrà, Russolo, Severini y Balla⁵⁷. En 1912 ya era un movimiento totalmente asentado y aceptado, y en ese mismo año Marinetti compiló la primera antología de los poetas futuristas, donde se reunían los poetas del verso libre. La antología contenía el *Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista*⁵⁸, de forma que la literatura contemporánea se transformó con el movimiento. En pocos años, el futurismo alcanzó una gran aceptación y cultivación de sus ideales.

Durante los años 10 el futurismo también experimentó una expansión territorial desde los centros culturales principales (como Florencia, Milán o Roma) a la periferia⁵⁹. A lo largo de esta década se desarrolló la *Primera Guerra Mundial*, una época en la que se necesitaba creatividad, pues había que hacer un arte a la altura de los tiempos que corrían. Los futuristas alababan la guerra, la consideraban un medicamento para la sociedad, mientras que el pacifismo era síntoma de muerte.

El movimiento no solo se quedó en el plano artístico, sino que también se interesó por la política, de tal forma que el 11 de octubre de 1913 publicaron en la revista florentina *Lacerba* el programa político futurista, firmado por Carrà, Boccioni y Russolo, quienes fundaron un partido político futurista como organización paralela al movimiento artístico⁶⁰.

Durante el conflicto y tras este se continuó con la producción creativa, literaria y pictórica. Los futuristas seguían teniendo los mismos intereses que en un principio, la primera década del siglo XX sirvió al futurismo para asentarse en el panorama artístico⁶¹. De hecho, en 1917 salió a la luz el *Manifiesto de la Danza Futurista* de Marinetti, por lo que el propósito de ser un arte que englobase todas las manifestaciones artísticas iba en buen camino. En pocas palabras, los años 10 sirvieron al futurismo para asentarse y expandirse territorialmente y en el panorama artístico.

54 LISTA GIOVANNI. *Il Futurismo...*op. cit., p. 12.

55 D'AMBROSIO, MATTEO. *Futurismo e altre avanguardie...*op. cit., p. 1.

56 D'AMBROSIO, MATTEO. *Futurismo e altre avanguardie...*op. cit., p. 2.

57 SALARIS, Claudia. *Dizionario del futurismo...*op. cit., p. 90.

58 SALARIS, Claudia. *Storia del futurismo...*op. cit., p. 45.

59 SALARIS, Claudia. *Storia del futurismo...*op. cit., p. 86.

60 SALARIS, Claudia, *Storia del futurismo...*op. cit., p. 80.

61 CRISPOLTI, Enrico. *Storia e critica del futurismo...*op. cit., p. 52.

Los años veinte fueron el tiempo del “Segundo futurismo”. Con el fin de la guerra y la posguerra se concluyó un ciclo, todo parecía recomenzar sobre otras bases, y llegaron nuevas generaciones y nuevas situaciones. Con la guerra el primer futurismo había tocado su fin, muchos de los hombres caídos en batallas pertenecían a ese futurismo, y otros muchos habían optado por otras corrientes artísticas; es el caso de Carrà, que empezó a cultivar la pintura metafísica.

Boccioni era contrario a la inclusión de demasiados artistas en el futurismo, sin embargo, su muerte dio vía libre a que otros artistas participasen en el movimiento⁶². Algunos de los artistas que se incluyeron en el movimiento fueron Mario Zucco, Vitorio Coronas, Dottori, Alma Fidora, Angelo Maino, Murani, Ugo Pozzo, Prampolini, Pepe Diaz, Pannaggi y un largo etcétera de nuevos nombres que ahora serían partícipes del primer movimiento de vanguardia.

Al principio todo parecía estar bien, pero con el fin de la guerra la izquierda avanzó, y esto influyó de marginalmente en el movimiento, que durante la guerra se había mostrado favorable a ella. Marinetti contempló la situación y, para evitar el riesgo de aislamiento, a partir del 1924 presentó el futurismo como un movimiento totalmente artístico, aunque con un pasado patriótico – y renunció a constituir cualquier fronda política⁶³.

Los años 20 se caracterizaron además por la cantidad de exposiciones celebradas. En 1921 se celebró en la Galería Reinhardt de París la exposición titulada *Peintres Futuristes Italiens*, protagonizada por Boccioni, Dottori, Dudreville, Funi, Russolo, Prampolini, Sironi, Baldessari, Depero y Governato. Otra de las exposiciones más destacadas fue *Tretraté futuriste*, celebrada en 1929 en la Galería Pesaro de Milán, en la que Marinetti introdujo un nuevo elemento que se convirtió en un argumento constante de la pintura futurista: el vuelo⁶⁴. Así nació la aeropintura, cuyo manifiesto se hizo el 22 de septiembre de 1929, titulado *La Gazzetta del Popolo*.

Durante los años veinte el futurismo atravesó un proceso de cambios, en el trabajo de algunos autores se veía una fusión entre tendencias, además de que cada vez había mayor tendencia hacia la abstracción. Por tanto, los años veinte fueron para el futurismo años de cambios y revueltas. La expansión a otras artes siguió adelante y el teatro y la música fueron cultivados a partir de esta década.

Así llegamos a los años treinta, mientras que en la década anterior se había desligado de toda causa política, ahora el futurismo subraya los temas que lo ligan al fascismo. Durante el decenio, el tono transgresivo que tanto escándalo había suscitado en el pasado se fue desvaneciendo⁶⁵. La temática estuvo más centrada en la política de régimen.

En mayo de 1932 nació en Roma *Futurismo*, un periódico de Mino Somenzi, en él se afirmada la línea que ligaba el futurismo y fascismo, representaba el movimiento como máximo intérprete artístico del espíritu *sansepolcrista*⁶⁶. Durante los años treinta además se celebró la primera muestra de aeropintura en la galería romana.

Con los años 40 se avecinaba el fin del primer movimiento de la vanguardia artística. El

62 SALARIS, Claudia. *Storia del futurismo...*op. cit., p. 187.

63 LISTA, Giovanni. *Il futurismo...*op. cit., p. 94

64 SALARIS, Claudia. *Dizionario del futurismo...*op. cit., p. 3.

65 SALARIS, Claudia. *Storia del futurismo...*op. cit., pp. 190, 191.

66 CRISPOLTI, Enrique. *Storia e critica del futurismo...*op. cit., p. 203

futurismo siguió al fascismo hasta su último año y terminaba a la par de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al estilo, no se presentaron novedades significativas. En la última generación futurista, como novedad, se incorporaron figuras femeninas, mujeres estudiantes que se adhirieron al movimiento.

Marinetti hizo algunas consideraciones sobre el futurismo con las que parecía hacer una hipótesis de que una fase de la búsqueda del futurismo estaba concluida⁶⁷, pero en realidad, acabaría la propia vida del futurismo. La muerte de Marinetti es también la muerte del futurismo. Las reflexiones son sobre que el futurismo ahora es arqueología, ahora el arte se encuentra en una época de reproductibilidad técnica y el futurismo no ocupa lugar. Durante todo el recorrido del futurismo se celebraron numerables *Seratas* futuristas y la revista *Poesía*, fundada por Marinetti y dedicada al futurismo, estuvo en vigor desde el primer año del futurismo hasta el último.

V. FILIPPO TOMMASO MARINETTI

Sin duda, es el artista futurista al que más se debe hacer mención. Como se ha mencionado ya, es considerado el fundador del movimiento debido a que fue quien creó el *Manifiesto Futurista*, primer testimonio del futurismo que abrió paso a su posterior desarrollo. Marinetti nació en Alejandría en 1876, pero ya en 1893 hay datos de que se encontraba en París⁶⁸. Marinetti cultivó principalmente la poesía y fue el ideólogo de la mayoría de los manifiestos futuristas que se hicieron. Además del fundador del movimiento en sí, fue importante para su desarrollo.

En lo que a su biografía respecta, en un principio se licenció en derecho, pues su padre no quería que fuese artista y le obligó⁶⁹, sin embargo, la verdadera vocación de Marinetti se encontraba en la poesía, que no tardaría en cultivar. De hecho, en el mismo año en el que completó sus estudios, publicó la revista *Le Papyrus*⁷⁰ y en el 1900 se dedicaba ya completamente a la literatura.

Cuando comenzó con la poesía, escribió mucha en francés, era considerado un poeta tardosimbolista en busca de conseguir el verso libre para la poesía⁷¹. De esta forma, en 1909, debido a esta búsqueda del verso libre de la que hablábamos, se atrevió a crear un movimiento que siguiera los principios que él creía convenientes en la poesía, así se publicó el *Manifiesto Futurista* del que tanto hemos hablado y dejó atrás su etapa simbolista.

En 1920 Marinetti comenzó a mostrar simpatía por el fascismo, y durante los años veinte tuvo un mayor acercamiento, al punto de que llegó a ser poeta oficial del régimen fascista⁷², el posicionamiento de Marinetti con los fascistas se consolidó en esta década, aunque en los años treinta se alejó de toda relación con la política por prudencia. El futurismo se vinculó con la política y los ideales fascistas, pretendía ser un arte al servicio del régimen.

Marinetti, como fundador del movimiento, durante la trayectoria del futurismo se dedicó a escribir más manifiestos para él, como el *Manifiesto de la Literatura Futurista*, además

67 SALARIS, Claudia. *Storia del futurismo...*op. cit., p. 257

68 MARIANI, Gaetano. *Il primo Marinetti*. Florencia, 1970, p. 2.

69 BALDISONE, Giusi. *Filippo Tommaso Marinetti...*op. cit., p. 17.

70 DE MARIA, Luciano. *Per conoscere Marinetti e il futurismo*. Milán, 1973, p. XLI.

71 D'AMBROSIO, Matteo. *Futurismo e altre avanguardie...*op. cit., p. 1.

72 DE MARIA, Luciano. *Per conoscere Marinetti e il futurismo...*op. cit. p. XLVI

de aportar numerosas antologías, ser partícipe de las *Seratas*, etc. Como artista dedicado a la poesía, sus aportaciones fueron en el campo de la poesía, ya desde el primer año del futurismo se preocupó por promover el verso libre⁷³. En poesía se desarrolló a raíz de Marinetti lo que en italiano se llama “paroliberismo”, donde las palabras que componen un texto o un poema no tienen por qué seguir unas reglas. Esto estuvo en constante experimentación y abierto a cualquier modificación o idea nueva.

Desde la creación del movimiento, Marinetti no se salió del objetivo y todas sus obras siguieron la línea futurista. En 1944 Marinetti murió, y con él murió el futurismo. Antes de su muerte, Marinetti pensaba que el futurismo tan sólo se encontraba en un proceso de crisis, pero parece ser que el movimiento no supo conservar su vida sin la de su creador.

VI. UMBERTO BOCCIONI

Otro de los principales exponentes del futurismo fue Boccioni, que se alejó del mundo literario y fue un artista dedicado a la escultura y la pintura, esta última más cultivada que la otra. Boccioni nació en Calabria en 1882⁷⁴ y durante su infancia su familia vivió por varias ciudades italianas en las que se pudo formar; posteriormente, gracias a sus padres, viajó al extranjero. En 1906 conoció París, el primer lugar fuera de Italia al que viajó, allí conoció a Augusta Popoff y tuvieron un hijo en 1907⁷⁵. Ese mismo año se matriculó en la *Escuela Libre de Desnudos del Real Instituto de Bellas Artes de Venecia*⁷⁶, en esta época ya se encontraba dibujando y pintando.

Boccioni también vivió en Milán. En Milán conoció a Marinetti⁷⁷, quien le acercó al futurismo, y de esta forma se unió al movimiento escribiendo en 1910 el *Manifiesto de Pintores Futurista*, firmado y apoyado Giacomo Balla, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini y el propio Boccioni. Estos artistas no llegaron a aportar al futurismo tanto como Boccioni o Marinetti, pero también fueron líderes de él y pertenecieron a él. Dos años después de la creación de este manifiesto, escribió un segundo, el *Manifiesto Técnico del Movimiento Futurista*⁷⁸. Esto nos hace ver que Boccioni, a pesar de no ser el fundador del movimiento, hizo importantes aportaciones para su desarrollo.

Boccioni supo expresar en sus pinturas el dinamismo, el movimiento y la modernidad, tan buscados por los futuristas, y alejarse del estatismo, aunque esto último le costó algo más pues la influencia que tenía del cubismo otorgaba cierto estatismo a sus obras⁷⁹. En cuanto a la escultura, quería mostrar la interacción de un objeto en movimiento con el espacio⁸⁰, pero no se preocupó tanto de la escultura como de la pintura. Las obras de Boccioni también destacaron por la importancia que le otorgó a la representación de las emociones y de la luminosidad⁸¹. En la obra de Boccioni también se encontraría el deseo de hacerlo grande⁸²,

73 LISTA, Giovanni y MASOERO, Ada. *Futurismo. Velocità + arte + azione...* op. cit., p. 123.

74 TALLARICO, Luigi. *Umberto Boccioni...* op. cit., p. 11.

75 DE GRADA, Raffaele. *Boccioni...* op. cit., p. 52.

76 TALLARICO, Luigi. *Umberto Boccioni*, op. cit. p. 42

77 DE GRADA, Raffaele. *Boccioni...* op. cit., p. 46.

78 ARGAN, Giulio Caro. *Boccioni*. Roma, 1953, p. 41.

79 LISTA, Giovanni y MASOERO, Ada. *Futurismo...* op. cit., p. 85

80 ARGAN, Giulio Carlo. *Boccioni...* op. cit., pp. 17, 18.

81 BOCCIONI, Umberto. *Pittura Scultura Futuriste*. Florencia, 1977, p. 80.

82 DE GRADA, Raffaele. *Boccioni...* op. cit., p. 9.

tiene aspiraciones hacia la monumentalidad. En definitiva, Boccioni podría ser considerado el creador del futurismo en pintura. En 1916 se finaliza su corta vida a causa de una caída en un caballo en Verona⁸³.

VII. CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES APORTADAS AL PANORAMA ARTÍSTICO

El futurismo se creó en un momento en el que el arte italiano no se encontraba en uno de sus mejores momentos, Italia había perdido toda la hegemonía artística que en un pasado tuvo y no surgían nuevas ideas en el país, los artistas se dedicaban solo a copiar lo que otros artistas hacían⁸⁴. Por este motivo, los futuristas querían remover el arte italiano para que volviese a tener la misma importancia que en un tiempo tuvo⁸⁵.

A raíz de esto nace el futurismo. El principal pensamiento en el que se basaba el futurismo y que luego siguen las próximas vanguardias artísticas era el romper con el pasado y la tradición y crear un nuevo arte acorde a la nueva era de modernidad⁸⁶. Los futuristas rechazaban la estética anterior y pretendían crear una nueva estética acorde al nuevo periodo que se estaba viviendo⁸⁷. De este modo, los futuristas pretenden darle un nuevo sentido al arte y se finaliza con una etapa artística.

La nueva estética que los futuristas forjan se alejaba completamente de la estética anterior, pretendía dar una renovación artística. Para partir con esta nueva estética se creó un nuevo concepto de belleza, los futuristas rechazaban el antiguo concepto de belleza clásica porque no lo veían acorde a sus ideas⁸⁸. De esta forma, Marinetti propuso el concepto de “belleza mecánica”; según Marinetti, la belleza radicaría en lo mecánico y lo agresivo⁸⁹.

El futurismo fue ante todo un movimiento revolucionario que aportó ideas que no se habían dado antes en el plano artístico. El futurismo se propuso ser representante de la sociedad del momento, representar la modernidad que caracterizaba a su tiempo, estar en consonancia con ella y no ser un ámbito aparte⁹⁰. Era un arte en total relación con su sociedad, algo que nunca había sido una preocupación para el arte anteriormente. Esta intencionalidad de no ser tan solo un movimiento artístico se plasma también en la relación del futurismo con la política. El futurismo sobrepasa las paredes artísticas y se vincula con la política, creando un pensamiento propio sobre ella, los futuristas alababan la guerra y el militarismo⁹¹, mostrando una visión favorable a ella.

Los museos siempre habían sido un lugar donde poder contemplar el arte, lugares donde se respira cultura. Los futuristas tenían otra visión de los museos, galerías, academias o cualquier espacio de exposición del arte. Para los futuristas, estos lugares lo único que hacían era descontextualizar la obra de arte, que moría en el momento en el que su único fin era ser contemplada por un público⁹². La verdadera actividad artística se encontraba en la calle,

83 DE GRADA, Raffaele. *Boccioni...*op. cit., p. 104.

84 LISTA, Giovanni y MASOERO, Ada. *Futurismo...*op. cit., p. 17.

85 LISTA, Giovanni y MASOERO, Ada. *Futurismo...*op. cit., p. 17.

86 SALARIS, Claudia. *Futurismo, l'avanguardia...*op. cit., p. 12.

87 D'ELIA, Anna. *L'universo futurista*. Bari, 1988, p. 34.

88 SALARIS, Claudia. *Dizionario del futurismo...*op. cit., p.17.

89 SALARIS, Claudia. *Dizionario del futurismo...*op. cit., p. 17.

90 LISTA, Giovanni. *Il futurismo...*op. cit., p. 7.

91 D'ELIA, Ana. *L'universo futurista...*op. cit., pp. 33, 34.

92 LISTA, Giovanni. *Il futurismo...*op. cit., p. 3.

pues el arte debía ser algo que tuviese relación con la sociedad del momento, y no algo que caminase por su cuenta sin representar lo que se vive. Por consecuencia, el arte no puede ser conservado, puesto que en el momento en el que deja de ser representante de lo que se vive, deja de ser algo de valor. Este concepto es un punto importante en el pensamiento futurista que hasta entonces nadie se había planteado.

El rol del artista fue otra cuestión en la que los futuristas quisieron hacer hincapié. Buscaban un cambio en el rol social del artista, quien hasta entonces como función había tenido solo esa, la de artista. Los futuristas reivindicaron un nuevo rol en la sociedad y la participación de éste en el mundo de la historia, además de reivindicar un cambio en la producción artística⁹³.

Con relación a la temática, estaba enfocada a representar la modernidad, y el principal signo de modernidad para ellos era la máquina: el automóvil y el avión solían ser protagonistas en sus obras⁹⁴. De esta forma nació el mito de la máquina, que era considerada como un ser divino, una especie de religión. La máquina es representante de la sociedad del momento y debe ser exaltada y estar presente en las obras.

“Un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”.

Esta frase extraída de una parte del *Manifiesto Futurista* es testimonio clave de todos los valores expuestos hasta ahora. Ese rechazo al pasado y ese nuevo concepto de belleza se transmiten de forma clara en una simple frase. Comparan la belleza mecánica con la belleza clásica mediante el automóvil y una de las obras que mejor representa el concepto de belleza clásica, y para ellos, el automóvil es más bello que esta obra.

Otra idea que no podía faltar en las obras futuristas era el concepto del dinamismo, clave en las obras futuristas. El dinamismo es un concepto proveniente de Heráclito que concibe la fuerza como la esencia de la materia⁹⁵. A este concepto principal se le unían otros que representaban el pensamiento futurista, como por ejemplo el rechazo a la inmovilidad estética, en toda obra futurista debía estar presente el movimiento, la violencia extrema y la agresividad, la fuerza, la energía, la sensualidad o lo grotesco⁹⁶ son también términos que definían el estilo futurista.

“Ninguna obra de arte que no tenga a carácter agresivo puede ser una obra de arte.”

Las técnicas utilizadas para la representación de todos estos conceptos se basarían principalmente en la simultaneidad y la compenetración en planos⁹⁷. En pintura, los pintores futuristas utilizaban colores puros y llamativos, además de formas geométricas, utilizadas para generar ritmos⁹⁸. Los objetos se representaban sucesivamente, pintándolos en varias posiciones, repitiendo la figura varias veces o emborronándolos con algunas transparencias, así se consigue representar ese dinamismo y movimiento que tanto buscaban. En el caso de la escultura, los planos se desarrollaban en el espacio para representar el movimiento⁹⁹.

93 LISTA, Giovanni. *Il futurismo*...op. cit., pp. 3, 4.

94 SALARIS, Claudia. *Dizionario del futurismo*...op. cit., p. 3.

95 LISTA, Giovanni y MASOERO, Ada. *Futurismo*...op. cit., p. 83.

96 SALARIS, Claudia. *Futurismo. L'avanguardia*...op. cit., pp. 13, 14.

97 ARGAN, Giulio Carlo. *Boccioni*...op. cit., p. 71.

98 SALARIS, Claudia. *L'avanguardia*...op. cit. 15.

99 ARGAN, Giulio Carlo. *Boccioni*...op. cit., pp. 44, 45.

VIII. RELACIONES E INFLUENCIAS EN LAS POSTERIORES CORRIENTES ARTÍSTICAS.

El futurismo sirvió para abrir paso a la creación de nuevas vanguardias artísticas. A pesar de que no duró demasiado tiempo, dejó una importante influencia en algunas de las vanguardias surgidas posteriormente. Además, el futurismo también supo cruzar fronteras y se expandió a otros países, como Francia o Rusia. También surgieron corrientes derivadas del futurismo, como es el caso del cubofuturismo.

IX. FUTURISMO RUSO.

Donde más se impacto tuvo el futurismo, sin duda alguna fue en Rusia. El futurismo ruso repitió la misma historia que el futurismo italiano y también se inauguró con la publicación de un manifiesto en 1912, titulado *Bofetada al gusto del público*¹⁰⁰, año en el que también se firmaba el manifiesto de pintura en Italia y Marinetti publicó algunas antologías. Eran aun los años de inicio del futurismo en Italia, por lo que su expansión fue muy tempranamente. El manifiesto fue firmado por Velimir Jlébnikov, Alekséi Kruchónvi, David Burliuk y Vladimir Mayakovski, este último, fue el máximo representante del futurismo ruso junto a Chlebnikov.

El motivo por el que el futurismo italiano llegó a Rusia fue el avión. El avión fue el nexo de unión principal de ambos futurismos¹⁰¹. A parte de esto, el futurismo ruso seguía promoviendo los mismos ideales que el futurismo italiano: dinamismo, velocidad, movimiento, exaltación de la modernidad, etc. Sin embargo, este movimiento fue más literario que plástico, a diferencia del futurismo italiano que, aunque se inició en la poesía, fue más cultivada la escultura y la pintura¹⁰². Los futuristas rusos, al igual que los italianos, buscaban causar escándalo y llamar la atención, odiaban el pasado y venían a causar una renovación artística¹⁰³.

A pesar de la cantidad de puntos en común con el futurismo italiano que son incuestionables ya que uno proviene del otro, entre ellos también existen diferencias. En primer lugar, tan solo el país donde nacieron y se desarrollaron cada futurismo hace que se encuentren diferencias, pues su historia y su cultura eran distintas. El futurismo naciente en Italia y desarrollado en la Europa occidental fue fruto de una civilización literaria en parte Europa y en parte provincial, parte de un levantamiento formal. Mientras que el futurismo ruso era una sacudida de una burguesía no muy florecida y en declive, se impuso el futurismo como el mejor modelo para la reconstrucción de los valores subsiguientes de la primera revolución socialista: hipótesis emblemática de una renovación cultural con la liberación del hombre y del juego de clases y de sus modelos estéticos¹⁰⁴.

En principio el futurismo ruso tuvo un amplio desarrollo y buscaba aclarar su ideología, intentando elaborar una teoría del futurismo¹⁰⁵. Pero las opiniones se dividieron y hubo varias opiniones con respecto al tema que se contradecían. Estas se podrían dividir en dos tipos determinados: un futurismo moderado y un futurismo extremo.

Los futuristas moderados tenían mucho más en común con los futuristas italianos que

100 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano in Russia...* op. cit., , p. 12.

101 DE MICHELIS, Cesare G. *L'avanguardia trasversale. Il futurismo tra Italia e Russia*. Venecia, 2009, p. 159.

102 DE MICHELIS, Cesare G. *L'avanguardia trasversale...* op. cit., pp, 158, 159.

103 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano...* op. cit., pp. 145, 146, 147.

104 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano...* op. cit., pp. 11, 12.

105 STRADA, Vittorio. *La Russia di Pasternak*. Milán, 1999, p. 28.

los extremos. El futurismo moderado tenía influencia de Marinetti y del futurismo italiano, pero no era una repetición de este, y así quisieron dejarlo claro los propios futuristas moderados¹⁰⁶. Los moderados buscaban crear un nuevo contenido, nuevo hablando desde su punto de vista. El desprecio por lo anterior, el elogio a la época moderna, a la vida acelerada, son aspectos provenientes del futurismo italiano¹⁰⁷.

También hubo diferencias entre ambos, testimonio de que el futurismo ruso moderado no era una repetición del futurismo italiano. Los futuristas italianos se caracterizaban por ser un tanto misóginos y por su rechazo a la mujer, al punto de que se habló de ello en el *Manifiesto Futurista*. Este ideal no se repitió en el futurismo ruso moderado, pues los poetas rusos se mostraban muy románticos y en ningún momento hicieron alarde de algún tipo de misoginia, en el futurismo ruso se mantuvo el amor¹⁰⁸.

Los futuristas rusos moderados, por otra parte, tenían afán de abrir su alma y mostrarla, los rusos no son capaces de encerrar sus sentimientos a la exterioridad¹⁰⁹. En cambio, a los futuristas italianos no les gustaba mostrarla. Esta diferencia entre los dos futurismos de cada país tiene que ver con la diferencia entre culturas a la que hacemos referencia hace un momento, ya que a los italianos no les gusta mostrar sus sentimientos más profundos por un tema de su cultura europea, al igual que el motivo de que los rusos sí lo hagan se encuentre también inscrito en su cultura.

La última diferencia que encontramos se sitúa en la poesía, los futuristas rusos moderados rompían de forma consciente sus poemas en versos individuales y le daban vida a cada uno de ellos¹¹⁰. Realmente esto no sería tanto una diferencia entre los dos futurismos, sino más bien una novedad que el futurismo ruso moderado incluyó en él y que no podríamos ver en el futurismo ruso.

En cuanto al futurismo extremo, fue totalmente distinto del futurismo ruso moderado y se alejó bastante del futurismo italiano. De hecho, los futuristas extremos negaban el futurismo italiano, proclamando que su movimiento fue fundado totalmente independiente de él. En sus artículos repitieron que antes de ellos no existía el arte verbal y proclamaron que su teoría era muy nueva y proveniente de Arthur Rumbaud¹¹¹, por tanto, en este futurismo no encontraríamos más similitudes con el futurismo italiano que las que ya hemos mencionado inscritas tanto en el futurismo ruso moderado como en el extremo, pues sin estas no podría ser considerado futurismo.

X. DADAISMO.

El dadaísmo surgió en el año 1916 en la ciudad suiza de Zúrich. Al igual que el futurismo, fue un movimiento creado a consciencia por un grupo de artistas que se habían exiliado a la ciudad debido a la Primera Guerra Mundial, entre los artistas que se reunieron para crear el movimiento, se encontraban artistas futuristas, motivo suficiente de peso para que existie-

106 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano...op cit.*, p. 146.

107 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano...op. cit.*, p. 146.

108 DE MICHELIS, Cesare G. *L'avanguardia trasversale...op. cit.*, p. 159.

109 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano...op. cit.*, pp. 147, 148.

110 STRADDA, Vittorio. *La Russia di Pasternak...op. cit.*, p. 29

111 DE MICHELIS, Cesare G. *Il futurismo italiano...op. cit.*, pp. 148, 149.

sen relaciones entre ambos movimientos¹¹². El dadaísmo, al igual que el futurismo, buscaba romper con las formas de arte tradicionales y destruir los códigos establecidos en el mundo del arte, creando unos nuevos. Esta idea es tomada del futurismo, solo que el dadaísmo lo representa de otra forma distinta.

Los intereses del dadaísmo en el futurismo se mostraron claros ya en la publicación del único número de *Cabaret Voltaire*, de contribuciones futuristas¹¹³. Por otro lado, el personaje de Tristan Tzara, uno de los creadores del dadaísmo, fue clave en la relación entre ambos movimientos. La involucración de Tzara y los componentes de Dada por el futurismo hacen que se reconozca al movimiento italiano el rol de pionero de desarrollo de la vanguardia, pues supera las barreras entre el lenguaje y las técnicas artísticas. Además, en 1915 Tzara ya tenía relaciones con Marinetti, y en 1916 hizo un viaje a Italia en el que siguió manteniendo las relaciones con el pionero del futurismo¹¹⁴.

En el futurismo encontramos ya algunos datos que nos anticipan ciertas particularidades de dada. Nos anticipa aptitudes y modalidades operativas que se encuentran en algunos autores de Dadá. Esto es debido a que no nace de un proyecto estilístico con una idea unitaria, sino que nace de diversas experiencias recientes de las vanguardias europeas.

La relación entre dada y el futurismo podría ser vista en una doble perspectiva. En el ámbito italiano, la atención por los eventos de dada y la diversa personalidad al interno de esto tuvo la función de internacionalizar los eventos de la vanguardia, cultivado en los años de la Primera Guerra Mundial.

Las relaciones entre el futurismo y el dadaísmo no solo se basaban en esta relación entre artistas. Una de las ideas que más caracterizó a Dada fue la representación del caos y el desorden¹¹⁵, elemento que tiene en común con el futurismo. La agresividad también era un elemento presente en las obras de Dada proveniente del futurismo y, al igual que él, también se desarrolló en la mayoría de las artes plásticas y en la literatura.

También había ideas contrarias en ambos movimientos. Ambos movimientos se desarrollaron más allá del arte y optaron por asentarse en unas ideas políticas. El futurismo exaltaba la guerra y el militarismo, y en este sentido es donde diferiría con el dadaísmo, que tenía unas ideas distintas en cuanto a política. El dadaísmo era un movimiento anarquista y se estaba totalmente en contra de la guerra¹¹⁶.

Las relaciones entre el futurismo y dada son tan evidentes que son objeto de análisis histórico y crítico y están documentadas¹¹⁷. Distintos estudiosos del tema, como Enrico Crispolti, se han dedicado a establecer relaciones entre estos dos movimientos de vanguardia que pueden parecer aparentemente muy distintos, pero que tienen suficientes rasgos distintivos en común como para ser motivo de peso suficiente en el estudio de sus relaciones.

Distintos documentos publicados en los últimos años han contribuido a mostrar como esta relación entre futurismo y dadaísmo estaba destinada a llegar a su fin. Esto comenzó

112 DI CORATO, Luigi; DI RADDI, Elena; TEDESCHI, Francesco. *Dada 1916: la nascita dell'antiarte*. Milán, 2016, p.

113 MAGRELLI, Valerio. *Profilo del dada*. Roma, 2006, p. 10.

114 DI CORATO, Luigi; DI RADDI, Elena...op. cit., p. 75.

115 MAGRELLI, Valerio. *Profilo del dada*...op. cit., p. 14.

116 MAGRELLI, Valerio. *Profilo del dada*...op. cit., p. 24.

117 DI CORATO, Luigi; DI RADDI, Elena...op. cit., p. 75.

cuando Marinetti, en la *Serata* de París de 1921, presentó el *Manifiesto del Tattilismo*, Dada le contestó en oposición al futurismo con el manifiesto *Dada Soulève Tout*, cuyo objetivo principal era hacer ver que el futurismo estaría muerto desde la aparición de Dada¹¹⁸. Con este hecho, se llegó al fin de las relaciones entre ambos movimientos, aunque los puntos en común en cuanto a algunos ideales en común no se podrían romper.

XII. SURREALISMO.

El surrealismo nació en París en el 1918 y finalizó en el 1939¹¹⁹. En el surrealismo no se encuentran paralelismos tan estrechos con el futurismo como el futurismo ruso o el dadaísmo, pero siguen existiendo similitudes entre los dos movimientos. El surrealismo fue un movimiento proveniente de Dada, sobre todo de Marcel Duchamp¹²⁰. Por tanto, algunos rasgos futuristas fueron heredados en el movimiento surrealista.

El movimiento surrealista fue fundado por un grupo de artistas que fueron los mismos que crearon el grupo dadaísta en Francia, y que quisieron expandir el surrealismo fuera de las fronteras de Francia, de hecho, tal fue la expansión que nunca un movimiento de vanguardia había logrado tener tanto éxito fuera del país en el que se creó¹²¹. Entre sus precedentes los estudiosos destacan como principal influencia del surrealismo el dadaísmo, pero también mencionan el cubismo y el futurismo¹²².

Uno de los artistas más emblemáticos del futurismo fue Breton, quien en *La Révolution Surréaliste* estableció los términos de la estética surrealista¹²³. De nuevo aquí nos encontramos con otro manifiesto que expone las características del movimiento, al igual que en el futurismo. En el discurso de Breton se pueden encontrar ideas provenientes del futurismo, en 1929 Breton expuso la idea de que, para tener un espíritu de revolución, no se debía necesitar de antepasados¹²⁴. En este pensamiento se plasma esa idea futurista de rechazo al pasado y de búsqueda de una nueva estética.

Pero como decíamos antes, esta similitud es el punto en común de todas las vanguardias. No es tan evidente y escasa la relación entre futurismo y surrealismo. El surrealismo se aleja de la estética pasada, pero no busca representar la modernidad surgida en el nuevo siglo, su temática está dirigida al mundo de los sueños, a lo irreal¹²⁵. Por tanto, en lo que pretenden representar se alejan del futurismo, pero en la forma de hacerlo se encuentran puntos en común. Una de las características más destacables del surrealismo es el erotismo¹²⁶, presente con mucha fuerza en sus obras; esa sensualidad y erotismo provienen del futurismo.

El surrealismo, al igual que el futurismo, tiene intenciones de crear unos presupuestos políticos. Esta idea surge en 1938 por Breton, que cree que el arte y la política deben estar

118 DI CORATO, Luigi; DI RADDIO, Elena...op. cit., p. 76.

119 VICENTI, René. *Il surrealismo*. Milán, 1950, p. 5.

120 VICENTI, René. *Il surrealismo*. Milán, 1950, p. 12.

121 NADEAU, Maurice. *Storia del surrealismo*. París, 1945, pp.21, 22.

122 NADEAU, Maurice. *Storia del surrealismo*...op. cit., p. 22.

123 FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS Yve-Alain y BUCHLO, Benjamin. *Arte da 1900 a oggi*... op. cit., p. 190.

124 NADEAU, Maurice. *Storia del surrealismo*...op. cit., p. 57.

125 VICENTI, René. *Il surrealismo*...op. cit., p. 15.

126 MENA, Filiberto. *Studi sul surrealismo*. Roma, 1977, p. 98.

unidos¹²⁷. El surrealismo además se sitúa contra la realidad y lo cotidiano¹²⁸, mientras que el futurismo sí que representa la realidad del momento y de hecho es una de sus pretensiones, encontramos aquí por tanto una diferencia abismal con el futurismo. Sin embargo, el rechazo a lo cotidiano sí que es un rasgo común con el futurismo.

El surrealismo tiene como características el interés ambiental, la protesta, el romanticismo, el estatismo, la violencia del alma que anticipa¹²⁹. En resumen, el surrealismo y el futurismo son movimientos con similitudes, como la violencia del alma o el carácter revolucionario; y a su vez con contradicciones, como el estatismo o el romanticismo. En definitiva, encontramos entre el futurismo y surrealismo una relación un tanto ambigua, pero las ideas principales que el futurismo aporta a la vanguardia siguen estando en el futurismo.

XIII. ANÁLISIS DE OBRAS.

Funeral del anarquista Galli, Carlo Carrà.

Funeral del anarquista Galli, Carlo Carrà.

Esta pintura es una de las más conocidas de Carrà, de 1911, cuando el futurismo es un movimiento todavía joven, es por tanto de sus primeras producciones. Al ver esta imagen por primera vez, lo que más destaca es lo caótica que llega a ser. Un cúmulo de figuras se reparten por la pintura de forma arbitraria para hacer posible ese caos que mencionamos.

Las imágenes están en movimiento y transmiten dinamismo, energía y agresividad. Algunas de esas imágenes están en repetición, una técnica muy usada por los futuristas para otorgar a la pintura movimiento. Las líneas y las formas geométricas también imperan en la obra. En cuanto a la temática, por el título se puede observar que no está en demasiada consonancia con la temática planteada por el futurismo italiano.

127 NADEAU, Maurice. *Storia del surrealismo...* op. cit., p. 253.

128 VICENTI, René. *Il surrealismo...* op. cit., p. 5.

129 VICENTI, René. *Il surrealismo...* op. cit., p. 5.

Dinamismo de un perro con Correa, Giacomo Balla.

Dinamismo de un perro con Correa, Giacomo Balla

Esta pintura es una de las más conocidas del pintor futurista Giacomo Balla, también uno de los pintores más representativos del movimiento. El protagonista aquí es un animal, concretamente un perro, algo que se debe destacar ya que el habitual protagonista en las obras de arte futurista solía ser la máquina o algún símbolo de la modernidad.

El movimiento se ha plasmado mediante una técnica a la que los futuristas solían recurrir con frecuencia, la repetición de la figura. En la parte de abajo aparece el perro completo, y arriba de la pintura parece que de nuevo se representa el mismo perro u otro distinto, pero no en su totalidad, sino solo las patas. En ambas figuras se han repetido las patas del perro varias veces, de esta forma se ha alcanzado el movimiento y el dinamismo del que el futurismo hace gala.

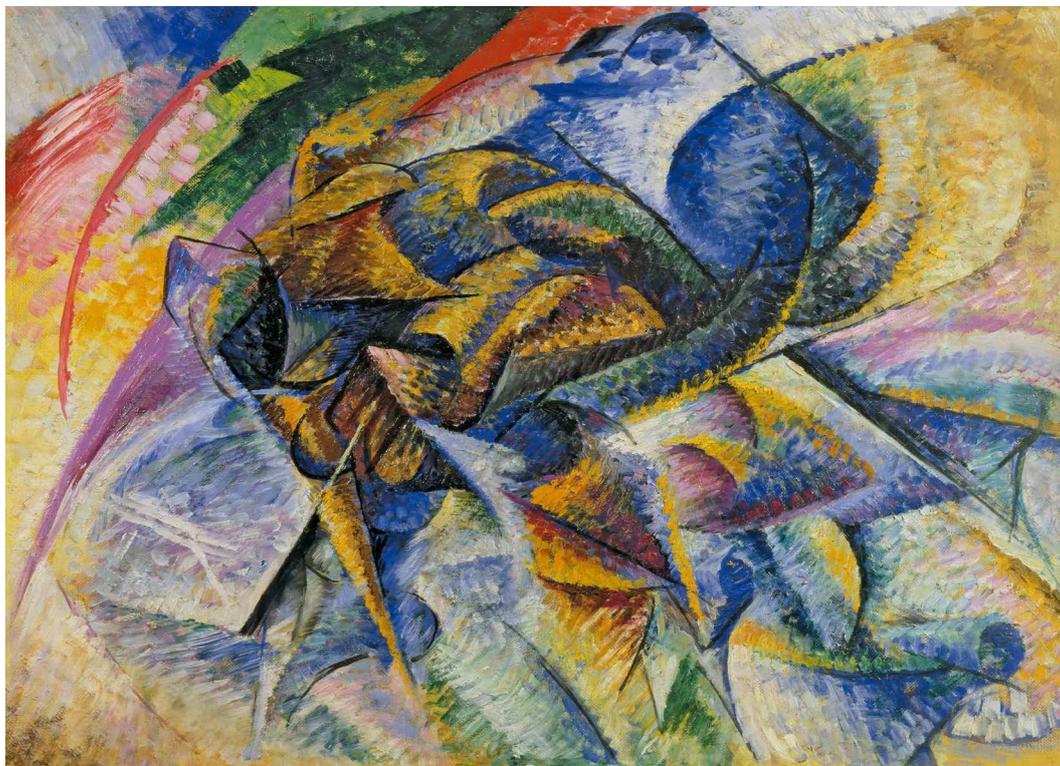
Para alcanzar el dinamismo y el movimiento en la pintura no solo se centra en las figuras representadas, sino que en la forma de pintar el suelo también se capta el movimiento, pues es un suelo de una tonalidad marrón al que incorpora algunas líneas de un tono un poco más oscuro para dar la sensación de estar en movimiento, un movimiento bastante rápido.

Los colores utilizados por el artista no corresponden a los colores brillantes y luminosos que los artistas futuristas solían utilizar. Tan sólo dos colores han sido los utilizados, el negro y la tonalidad marrón de lo que sería el suelo. Esto puede ser debido a que aún es una obra temprana, pues el 1912 era justo el mismo año en el que se firmó el manifiesto de pintura, por tanto, quizá aun no estaban demasiado asentadas las bases de la pintura futurista, al menos en Balla.

Además, el hecho de que tan solo haya dos figuras en la pintura y un suelo de un solo color nos acerca más a la teoría de que todavía no estaban demasiado asentadas las características del futurismo en Balla cuando llevó a cabo esta obra, y que aún podría encontrarse en la búsqueda

queda del estilo en sí mismo. Faltan en ella todavía ciertos aspectos que definen al futurismo, pues por ejemplo, aquí cuesta ver el caos y sigue siendo por lo general una pintura bastante sencilla.

Dinamismo de un ciclista, Umberto Boccioni.

Dinamismo de un ciclista, Umberto Boccioni

Esta pintura es una de las más conocidas de Boccioni, el máximo representante de la pintura futurista. Como pasaba en la anterior imagen comentada, aquí el protagonista es un ciclista, no es la máquina ni ningún símbolo que represente la modernidad. Esto puede ser debido a que esta pintura es tan temprana como la anterior, concretamente de 1913. Parece ser que por esta época en la que el futurismo apenas acababa de aparecer, los pintores se encontraban aun experimentando y se dedicaban más a cultivar las nuevas técnicas.

Con relación a los colores, aquí si vemos un uso de más colores, tonalidades muy llamativas y brillantes, muy característico del futurismo, y todavía más de Boccioni. La figura del ciclista se sitúa en el centro de la imagen, aunque es un poco difícil de deducir que es un ciclista. Parece ser que Boccioni tendió a la abstracción porque, sin saber el título de la imagen, no se podría saber qué está representando.

Las líneas y las formas geométricas también están presentes en esta pintura, están expuestas utilizando la compenetración de planos que tan utilizada era por los futuristas. De esta forma, todo se mezcla de una forma que provoca que la pintura transmita movimiento y dinamismo, que es al final la mayor meta para los futuristas. Además, el caos y el desorden también se transmiten con esta pintura.

En definitiva, en esta imagen se ven mucho más claras las características más esenciales del futurismo que en la anterior, están más presentes que en la pintura comentada anteriormente de Balla. Boccioni fue un buen exponente de la pintura futurista y desde sus primeras obras utiliza casi todos los elementos esenciales del movimiento futurista.

Boccioni sabe transmitir con gran destreza la energía y la agresividad en esta obra. Los colores utilizados y contribuyen a todas estas sensaciones de movimiento, dinamismo y agresividad, además de darle luminosidad a la imagen.

Formas únicas de continuidad en el espacio, Umberto Boccioni.

En menor medida que la pintura, Boccioni también cultivó la escultura. Esta escultura es considerada de las más importantes para el movimiento futurista. El material utilizado por Boccioni es el yeso, pues a los futuristas les daba igual la utilización de materiales nobles, para ellos lo verdaderamente importante era aquello a representar.

La escultura es monocroma, ya la utilización de una amplia gama de colores en escultura es mucho más complicada que en escultura. Pero los valores más importantes del futurismo siguen siendo plasmados en esta escultura.

El protagonista en esta escultura parece ser un cuerpo humano, no se puede intuir con claridad a quién está representando. Parece ser alguien que pretende andar, pues lo que serían las piernas se encuentran adelantando a la otra. El cuerpo se ha modelado en una forma serpenteante que le otorga a la escultura cierto movimiento, aunque la sensación de cierto estatismo que siempre preocupó a Boccioni y le persiguió está algo presente aquí. El cuerpo da la sensación de estar buscando algo y de cierta pesadez, y está en contacto con el espacio que le rodea.

Formas únicas de continuidad en el espacio.
Umberto Boccioni

Dinamismo de un automóvil, Luigi Russolo.

Dinamismo de un automóvil. Luigi Russolo

Continuamos de nuevo con una obra de 1913, pero esta vez pasamos a hablar de otro artista, uno de los que también firmó el manifiesto de pintura, Luigi Russolo. En esta pintura el protagonista ya es la máquina, concretamente un coche. El principal símbolo del futurismo, la máquina, está aquí presente y en el centro de la obra, de forma que, cuando es contemplada, lo primero que miras es el coche, que es el único objeto representado. Además, el automóvil ha sido representado de un color muy oscuro, mientras que lo que le rodea son colores de tonalidades rojas que hacen que se resalte en el centro de la obra.

Las líneas y las formas geométricas están también aquí presentes, se desestructura todo en distintos planos en los que se va representando el coche, mediante la compenetración de planos. Los colores le otorgan a la obra bastante fuerza y agresividad. El coche irrumpe con tal fuerza y energía que hace que esta obra sea la que más transmite esos valores de las comentadas hasta ahora.

Síntesis plástica de la idea "Guerra", Gino Severini.

Síntesis plástica de la idea Guerra. Gino Severini.

representando plásticamente lo que la guerra es. Representa la guerra con un ancla, que es un símbolo del mar, podría estar haciendo referencia con ello a la marina, a la guerra sobre el mar. En el centro de la composición se representa un carro de guerra, se puede observar sobre todo en las dos ruedas, el carro también representa la guerra.

Toda la pintura se descompone en varios planos, los objetos se descomponen de forma que acaba cada parte del objeto representando en un plano. Se descompone y deja de tener unidad en sus formas. Esto podría recordarnos un poco al cubismo, del que el futurismo tiene algunos elementos, y aquí se ve con claridad.

Al igual que cualquier obra futurista, nos sigue otorgando energía, dinamismo, movimiento, agresividad, y además la temática está enfocada a la guerra, a la que los futuristas alababan y estaban a favor de ella, y en las otras obras comentadas no se ha introducido ningún tipo de referencia a ella, al menos tan aparente y con tanto protagonismo.

En 1915 Severini pintó esta obra. Es interesante de comentar por los conceptos que Severini pretende reflejar en esta pintura. El caos y el desorden que la pintura posee son indiscutibles. No hay un orden claro en la representación de la multiplicidad de elementos que aquí se encuentran.

Los colores no son demasiado brillantes ni luminosos, parece ser que esta característica fue más propia de Boccioni que del resto de pintores futuristas. No obstante, han sido utilizados varios colores, y el tono gris ha sido empleado para los elementos de mayor importancia de la pintura.

Mediante el título que Severini le dio a la obra, nos podemos hacer una idea de lo que pretende reflejar en ella. Parece estar haciendo una reflexión de qué cosa es la guerra, o más bien, parece estar

El ciclista es una obra de la época futurista, Natalia Goncharova.

El ciclista es una obra de la época futurista. Natalia Goncharova

En el futurismo ruso se cultivó mayormente la literatura, pero también se pueden encontrar muestras pictóricas, pero en menor medida que el futurismo italiano. Esta obra es una de las más conocidas del movimiento futurista ruso, que además dispone de la misma temática que la obra anteriormente comentada de Boccioni, y se podrían comparar entre ellas.

El título con el que nombra la autora a esta pintura hace pensar que para ella el ciclista es un símbolo del futurismo. El ciclismo es un deporte en la vanguardia del siglo XX, representa muy bien la sociedad del momento, que al final, es lo que al futurismo realmente le interesaba representar.

En comparación con la pintura de Boccioni, llama la atención el contraste que hay con respecto a los colores. Mientras que en la obra de Boccioni los colores otorgaban luminosidad y eran llamativos y brillantes, encontramos que en esta obra rusa los colores son totalmente lo contrario; son colores apagados, tonalidades ocre que restan luz a la composición.

Por otro lado, al igual que el futurismo italiano, las formas geométricas y las líneas establecen la composición. El ciclista se encuentra en el centro de la obra pedaleando, y eso le ofrece a la pintura dinamismo, movimiento y energía, aunque cuesta un poco más ver la agresividad, que no está tan clara en esta pintura como en otras.

Prosiguiendo con esta pintura, la pintura de Boccioni se acercaba mucho más a la abstracción que esta, costaba deducir que lo que se encontraba en el centro de la pintura era un ciclista. En esta, sin embargo, encontramos una composición muchísimo más clara, más ordenada, no tan caótica como la de Boccioni, que estaría más en sintonía con el futurismo que esta. Aquí, se aprecia claramente la figura del ciclista. Se nota que la composición bebe de la de Boccioni, puesto que el ciclista se encuentra en la misma posición que el del cuadro de Boccioni.

Goncharova también ha utilizado la repetición de la figura con el fin de otorgarle movi-

miento, las piernas del ciclista de repiten, y la espalda encorvada del ciclista se vuelve a dibujar también por encima de él, al igual que los brazos y el resto del cuerpo. A las ruedas se les ha añadido unos detalles semicirculares para dar la sensación de que están en movimiento y no quieto. Este recurso fue bastante utilizado por los futuristas y nos recordaría un poco a la obra comentada de Balla.

Desnudo bajando una escalera nº2, Marcel Duchamp.

Esta obra ha sido escogida porque se puede ver con claridad la relación entre el futurismo y el dadaísmo. La temática no está muy en consonancia con lo que hemos visto que solía ser protagonista en las representaciones futuristas, pero se pueden ver presentes algunos rasgos del futurismo en esta obra de uno de los principales exponentes del dadaísmo.

En primer lugar, el caos y el desorden tan característicos de ambos movimientos se encuentra presente en esta imagen. Aquí encontramos ya la primera relación con el futurismo. Pero no quedan ahí las similitudes. La figura desnuda en el centro de la composición de Duchamp se repite varias veces en distintos movimientos del cuerpo, esta repetición de las formas es otra característica que el futurismo proporcionó al dadaísmo. Para la representación de la figura, Duchamp se ha valido de formas geométricas, otra característica también en sintonía con el futurismo.

Esta pintura es una obra claramente dadaísta, sin embargo, toma tantas referencias del futurismo que podría incluso parecer una obra más del futurismo. Se presiente en la pintura que es temprana en la producción de un artista que todavía no se ha formado plenamente.

Desnudo bajo una escalera nº2, Marcel Duchamp

Paisaje catalán- El cazador, Joan Miró.

Paisaje catalán- El cazador, Joan Miró.

En esta pintura del artista surrealista Joan Miró se pueden ver también algunas referencias del futurismo italiano, no son tantas como las que se aprecian en el futurismo ruso o en el dadaísmo, ya que el surrealismo se aleja más de este movimiento, pero quedan aun estragos de él.

Joan Miró ha recurrido en esta pintura en repetidas ocasiones a la utilización de formas geométricas, aquí encontramos la

primera relación con el futurismo italiano. Por otra parte, el caos que impera en la producción también estaría en sintonía con el futurismo italiano. Estos dos rasgos son los que más evidencian en esta obra pictórica la relación entre ambos movimientos. En general, cuesta ver los elementos tomados del futurismo en el surrealismo.

XIV. CONCLUSIONES.

Una vez expuestos los contenidos y analizadas algunas de las obras de arte de mayor interés, en este apartado se tratará de analizar si las teorías planteadas son ciertas o se pueden poner en duda, además de que podemos sacar en claro de los contenidos. Se ha expuesto la idea de que el futurismo fue un movimiento que rechazó la tradición y superó las barreras artísticas. En definitiva, dudaron de las normas establecidas en el arte y se propusieron crear unas nuevas partiendo de cero. Sin embargo, el futurismo tenía influencias del cubismo, así que, no puede ser un movimiento que parta desde cero si tiene influencias de un movimiento anterior a él. Por tanto aquí surgen dos cuestiones, si el futurismo realmente rompió con la tradición artística y que novedades fueron las que realmente trajo consigo.

El futurismo también se preocupó por dejar por escrito sus propias reglas en los distintos manifiestos que se escribieron, algo que anteriormente tampoco había sucedido, se valieron de manifiestos en los que expusieron sus ideales, por tanto, el peso del futurismo plasma en este ámbito y es una novedad aportada, pues anteriormente no se habían creado este tipo de manifiestos, ni tan siquiera por el cubismo.

Es interesante cómo el futurismo ha dejado tanto en el mundo artístico a pesar de ser un movimiento que ni tan siquiera llegó a durar medio siglo. Es de resaltar esta gran influencia y expansión que llevó a cabo en tan corto tiempo, síntoma de que el futurismo de verdad consiguió llegar a sus metas de darle un giro al arte.

El futurismo también aspiraba a ser un movimiento revolucionario, no dejar indiferente a nadie y, en definitiva, no ser un movimiento común. Sin embargo, también buscaba estar comprometido con la sociedad y ser un representante artístico de ésta. Pero ¿hasta qué punto ser un movimiento revolucionario y ser representante de la sociedad pueden congeniar? Estas dos ideas podrían volverse incompatibles si no supieran como llevarlas a cabo, pues al final, un arte en servicio de la sociedad es cuánto menos revolucionario. ¿Fue entonces realmente el futurismo un movimiento tan revolucionario como dijo ser?

Siguiendo con esta cuestión planteada, debemos recordar que también el futurismo fue un movimiento en relación al fascismo, al servicio de la Italia gobernada por Mussolini. El arte más representativo del fascismo sin duda fue el futurismo, aunque en un principio no buscarse serlo, sus relaciones con el fascismo hacen que hoy día uno de los motivos por los que se conozca el futurismo sea este enlace entre ambos. Esto también hace poner en duda si el futurismo fue tan revolucionario como ha hecho creer, pues un arte al servicio de una ideología o de un movimiento político no suele ser demasiado revolucionario.

Pero ¿en qué consistió realmente la revolución que trajo consigo el futurismo? Realmente, la revolución que los futuristas pretendían llevar a cabo se ciñe a una revolución en sentido artístico. El arte nunca antes había estado en conexión con la sociedad y con la política, y eso, en sentido artístico, si puede ser considerado como una revolución, pero como antes ya se ha dicho, sólo en sentido artístico. Por tanto, se podría decir que el futurismo fue revolucionario en el ámbito artístico, pero su relación con el fascismo hace que sea, a su vez, un movimiento de propaganda de unos ideales. Esto es algo ambiguo porque las propias relaciones con la

sociedad y con la política son las que hacen plantearse la idea de que, por una parte, el futurismo fue revolucionario, pero a su vez no.

Otra de las causas que impulsaron a la creación del futurismo fue la pérdida de la primacía artística en Italia, que recordemos, durante la época del nacimiento del futurismo se encontraba a la cola de las aportaciones artísticas y otros países habían ocupado el lugar que un día Italia tuvo. El futurismo supo devolver a Italia la consideración del país del arte que siempre había tenido. Tan solo fueron unos años malos para Italia, hablando en un sentido artístico, que el futurismo radicó.

La poesía fue el primer arte que el futurismo desarrolló, de donde nació el movimiento. Los primeros manifiestos se enfocaron a la poesía y, a partir de ahí, se expandió a los distintos géneros artístico. No obstante, el futurismo hoy día parece ser más recordado por la mayoría por la producción pictórica que por la poesía, ¿a qué es debido esto? Boccioni fue el mayor representante de pintura futurista, a él se debe el desarrollo de la pintura en el futurismo y los distintos manifiestos dedicados a pintura donde se establecían las normativas de pintura futurista.

Quizá Boccioni supo vender mejor al público la pintura futurista que Marinetti la poesía, aunque Marinetti también se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar la poesía y la literatura en general y darle unos nuevos valores. Quizá el motivo del mayor éxito de la pintura sobre la poesía futurista sea debido a que es un género más atractivo para los demás, y más fácil de llegar a todos los rangos sociales, mientras que la poesía normalmente está ligada a personas cultas. Sea el motivo que sea, al final la pintura futurista se ha expandido más que la poesía.

Como se ha expuesto anteriormente, el futurismo ha sido considerado por muchos como el primer movimiento de vanguardia, sin embargo, antes de él ya habían surgido otros ismos como el cubismo. Entonces, ¿por qué el futurismo es considerado el primer movimiento de vanguardia y no el cubismo? Esto puede ser debido a que el cubismo, aunque se desarrolló antes que el futurismo y también creó una ruptura con el arte, no lo expuso de la misma forma que el futurismo, que se preocupó por hacer sonar esta idea a través de los manifiestos. El cubismo podría considerarse como el movimiento que abrió paso a que el futurismo desarrollase esas ideas.

Siguiendo con el tema del cubismo, el futurismo tenía muchos rasgos provenientes del cubismo, esto hace pensar que el futurismo quizá no creó tanto una estética totalmente renovada que partía de cero si tenía influencias del cubismo. ¿Realmente es el futurismo entonces el movimiento que creó la ruptura con el pasado o fue el cubismo? Lo que si está claro es que el cubismo fue el primer movimiento de vanguardia, pero quizá no fue consciente de esto durante su desarrollo, puede ser que el cubismo aportase muchas novedades a las vanguardias, pero el futurismo rompiese definitivamente de forma tajante con el pasado y a consciencia. Además, el futurismo aportó ideas a la vanguardia que el cubismo no, como la relación con la sociedad del momento. De todas formas, es indiscutible que el futurismo debe ciertos aspectos al cubismo.

Por tanto, realmente antes del futurismo ya había dos movimientos que habían roto con la tradición artística, el cubismo y el fovismo, aunque muchos consideren que el futurismo fue el creador de una nueva estética, realmente el cubismo y el fovismo ya habían llevado a cabo esta ruptura antes. No obstante, en el caso del cubismo, Picasso no tenía ninguna pretensión de ser el iniciador o el rompedor de nada, ni de que nadie le siguiese, de hecho el quería ser

un artista único y cuando alguien seguía su forma de pintar, enseguida cambiaba hacia otro estilo. Por otro lado, Matisse con el fovismo inventó una nueva forma de representación, que desmonta la idea de que el futurismo es el primer movimiento en romper con la tradición y el pasado artístico. Sin embargo, muchos estudiosos consideran que el futurismo fue el primer movimiento, y esto es debido a que el futurismo, a diferencia de estos dos movimientos anteriores, sí tenía conciencia de estar creando algo nuevo y si quería hacer notar que era algo nuevo y rompedor, querían ser los iniciadores de algo nuevo.

La máquina fue el principal protagonista en el futurismo. Anteriormente, esto no lo había planteado ningún otro movimiento artístico. La máquina estaba en relación total con la modernidad y era el mayor representante de ésta, pero nunca antes se había planteado ningún movimiento el hacer protagonista en el arte a un objeto desnaturalizado.

En definitiva, el futurismo hizo grandes aportaciones al panorama artístico, como por ejemplo la introducción de la máquina como protagonista en sus obras, algo impensable anteriormente y que nunca se había llevado a cabo. Gracias a él se ha llegado a una libertad artística que nunca había sido posible. Pero, no podemos olvidar que el futurismo también debe dar las gracias en parte al cubismo, movimiento del que tiene notables influencias. El futurismo fue un movimiento que trajo consigo importantes aportaciones y novedades en el arte, pero no todas las aportaciones atribuidas a este movimiento son reales, pues como iniciador de la vanguardia encontramos primero el movimiento cubista y el fovismo.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ANTONUCCI, Giovanni. Il futurismo e Roma. Roma, 1978.

APPELLA, Giuseppe. Verso le avanguardie: gli anni del futurismo in Puglia, 1909-1944. Bari, 1998.

ARGAN, Giulio Caro. Boccioni. Roma, 1953.

BAGATTI, Fabrizio, MANGHETTI, Gloria, PORTO, Silvia. Futurismo a Firenze: 1910:1920. Florencia, 1984.

BALDISSONE, Giusi. Filippo Tommaso Marinetti. Milán, 1986.

BALLO, Guido. Preistoria del futurismo. Milán, 1960.

BENZI, Fabio. Mario Sironi: dal futurismo al classicismo 1913-1924. Cinesello Balsamo, 2018.

BOCCIONI, Umberto. Estetica e arte Futurista. Milán, 1946.

BOCCIONI, Umberto. Pittura Scultura Futuriste. Florencia, 1977.

BOSSAGLIA, Rossana, ZATTI, Susanna. Futurismo Pavese. Pavía, 1983.

BRIOSI, Sandro. MARINETTI FT. Florencia, 1972.

BRUSCHETTI, Alessandro. Futurismo aeropittorico e purilumetria. Roma, 2009.

CIOLI, Mónica. Il fascismo e la sua arte: dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento. Florencia, 2011.

- CRISPOLTI, Enrique: Futurismo: i grandi temi: 1909-1944. Milán, 1998.
- CRISPOLTI, Enrique: Il mito della macchina e altri temi del futurismo. Trapani, 1969.
- CRISPOLTI, Enrique. Storia e critica del futurismo. Bari, 1986.
- D'AMBROSIO, Matteo. Futurismo e altre avanguardie. Nápoles, 1999.
- D'ELIA, Anna. L'universo futurista: una mappa: dal quadro alla cravatta. Bari, 1988.
- DE GRADA, Raffaele. Boccioni. Milán, 1962.
- DE GRADA, Raffaele. Boccioni: il mito del moderno. Milán, 1962.
- DE MARIA, Luciano. Per conoscere Marinetti e il futurismo. Milán, 1973.
- DE MICHELIS, Cesare G. Il futurismo italiano in Russia 1909-1929. Bari, 1923.
- DE MICHELIS, Cesare G. L'avanguardia trasversale. Il futurismo tra Italia e Russia. Venecia, 2009.
- DI CORATO, Luigi; DI RADDÒ, Elena; TEDESCHI, Francesco. Dada 1916: la nascita dell'antiarte. Milán, 2016.
- FAGIOLO DELL'ARCO, Maurizio. Giacomo Balla: 1895-1911: verso il futurismo. Venecia, 1998.
- FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS Yve-Alain y BUCHLO, Benjamin. Arte da 1900 a oggi. Modernismo. Antimodernismo. Postmodernismo. Milán, 2006.
- GIARDINA A., SABBATUCCI G., VIDOTTO V. Storia dal 1900 a oggi. Roma, 2010.
- GÓMEZ, Ramón. "El Futurismo", Prometeo, 6, 1909.
- GUALTERI, Roberto. Introduzione alla storia contemporanea. L'Europa nel mondo del XX secolo. Roma, 2005.
- LISTA Giovanni. Il futurismo. Milán, 1986.
- LISTA, Giovanni; MASOERO, Ada. Futurismo 1909-2009: velocità + arte + azione. Milán, 2009
- MAGRELLI, Valerio. Profilo del dada. Roma, 2006.
- MARIANI, Gaetano. Il primo Marinetti. Florencia, 1970.
- MARINETTI, Filippo Tommaso. Futurismo e fascismo. Foligno, 1924.
- MARINETTI, Filippo Tommaso. Manifiesto de textos futuristas. Barcelona, 1978.
- MARKOV, Vladimir Fedorovich. Storia del futurismo russo. Turín, 1973.
- MENA, Filiberto. Studi sul surrealismo. Roma, 1977.
- NADEAU, Maurice. Storia del surrealismo. París, 1945.
- NAZZARO, G. Battista. Introduzione al futurismo. Nápoles, 1973.
- PREZIOSI, Giuseppe. Attraverso il futurismo. Perugia, 2001.

RUTA, Anna Maria. Futurismo in Sicilia. Milán, 2005.

SALARIS, Claudia. Dizionario del futurismo: idee, provocazioni e parole d'ordine di una grande avanguardia. Roma, 1996.

SALARIS, Claudia. Futurismo. Milán, 1994.

SALARIS, Claudia. Futurismo: l'avanguardia delle avanguardie. Florencia, 2009.

SALARIS, Claudia. Storia del futurismo. Roma, 1985.

STRADA, Vittorio. La Russia di Pasternak. Milán, 1999.

TALLARICO, Luigi. Umberto Boccioni. Calabria, 1985.

VIAZZI, Glauco. I poeti del futurismo: 1909-1914. Milán, 1983

VICENTI, René. Il surrealismo. Milán, 1950.

VILLANI, Pasquale. L'età contemporanea. Urbino, 1996.