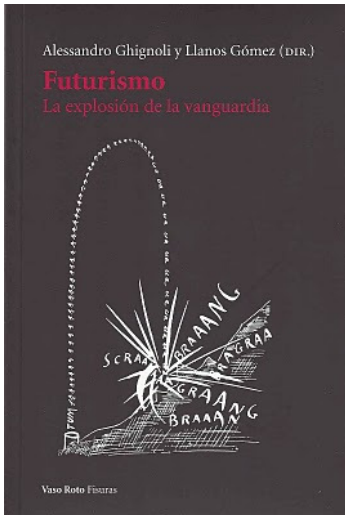

Futurismo. La explosión de la vanguardia, de A. Ghignoli y Ll. Gómez

Reinaldo VILLAR ALE
rvillarale@gmail.com

Título: *FUTURISMO. La explosión de la Vanguardia*

Autores. Alessandro Ghignoli y Llanos Gómez (dir.)

Editorial: Vaso Roto Ediciones, Barcelona

Año: 2011

Dimensiones: 124 p. 14 x 21 cm.

ISBN: 978-84-93808-7-8

El futurismo fue una vanguardia de vanguardias, fraguada en la vida de la urbe moderna, antecedente insoslayable del modernismo y que los editores definen como la "capacidad para reflejar los cambios espaciotemporales que impone la ciudad, por medio de la simultaneidad y velocidad, y por su interés hacia las masas populares urbanas". El pensamiento y las acciones del futurismo desplegaron un imaginario que irrumpió mucho más allá de lo artístico, así de claro se nos ofrece en el libro *Futurismo. La explosión de la vanguardia*, editado por A. Ghignoli y Ll. Gómez. El texto expone siete pesquisas que cubren las disciplinas y las ramificaciones del futurismo en el cine, la arquitectura, la poesía, la escena, la fotografía, la ideología y la política, adentrándose en ellas con solidez. Una edición cuidada, rigurosa y sugestiva que desborda límites formalistas, historiográficos o tópicos, como la mera identificación del futurismo con el fascismo. El hilo conductor de los discursos se halla en las armonías y divergencias futuristas, que emergen paralelamente a la acción que se presenta de forma constante como opción provocadora que tiene por fin la asimilación cultural de las máquinas, la urbe o los nuevos medios de comunicación; cubiertos por una "acelerada" exploración de oleaje contaminante en la búsqueda de prístinos derroteros vanguardistas.

El profesor Giovanni Lista, un nombre más que destacado en los estudios sobre el futurismo y director del Centro de Investigación

francés, nos descubre con precisión la experimentación que dio lugar a la aparición del cine futurista, situándolo entre rasgos de innovación que posteriormente serían convertidos en producto de consumo anodino a causa de la impronta hollywoodiense. Una revisión de la integración futurista, pasado su punto álgido, con la filmografía italiana con ejemplos situados en la década de los años 30; títulos como *Acciaio*, de estética mecánica, contenido narrativo formal y una experimentación plástico-social, o el film en clave de comedia *O la borsa o la vita*, con citas al surrealismo y al expresionismo. El cortometraje *Eva e la Macchina*, donde hombre y máquina se funden sexualizados. Rasgos que aprehenden de distintas vertientes, incorporados a sonidos, imágenes y temas de las disímiles facetas de la incipiente metrópoli industrializada moderna.

La arquitectura futurista será tratada por Juan Agustín Mancebo Roca, quien ve en estos proyectos el antecedente ineludible para enfrentar el Movimiento Moderno. Su tesis tiene dos momentos: releer la arquitectura dentro del contexto del movimiento futurista y de cómo esa propuesta arquitectónica se manifestó en un contexto complejo que contribuye a la gestación del funcionalismo. Así también, explora la tardía arquitectura futurista plasmada en los dibujos más que en la concreción, a causa de la delicada situación económica.

El profesor, escritor y poeta Alessandro Ghignoli desvela, en el capítulo dedicado a la poesía, las imbricaciones entre el texto poético y la visualidad de éste como parte de la apuesta de Marinetti hacia la Poesía Visual y la Poesía Fonética en Italia. Lo visual y lo sonoro en una unidad dinámica, interdependiente, de registros icónicos, gráficos y estructurales que serán la esencia de la experiencia vanguardista; elementos que el autor relaciona con las propuestas de la cultura *verbovisual* barroca. Los futuristas plantearán como alternativa de la página silenciosa o del recital poético pasivo, las acciones con presencia actoral, visual y poética. Además subvierten el orden sintáctico, declamatorio y tipográfico, donde por ejemplo doce actores se mueven simultáneamente, haciendo gestos mecánicos al tiempo que emiten distintas onomatopeyas. Ghignoli despliega meticulosamente una serie de conexiones entre los escritos programáticos de Marinetti y la amplitud de una obra poética vanguardista poco difundida que fortalece su proposición.

El capítulo dedicado al teatro lo escribe la ensayista Llanos Gómez, principal especialista española en el movimiento futurista y, en particular, en el teatro y la escena generados por esta vanguardia, poniendo de manifiesto la irrupción provocadora, azarosa y a ratos violenta de una nueva concepción escénica aportada por el futurismo, ligada en términos actuales a la *performance*. Así, la autora se detiene y explora en la denominada *serata futurista*, forma que cuestiona plenamente la hegemonía de la palabra propia del drama

burgués imperante o teatro *passatista*. Acción compartida, desbordada, entre creadores y público, en un espacio de simultaneidad y síntesis. Los futuristas a través de sus textos acometen la búsqueda para recuperar los mecanismos esenciales del hecho teatral, reducido en ese entonces a drama literario aburguesado por el exceso de razón e intelectualismo. Gómez nos lleva a los orígenes discursivos, para mostrar el modo en el que se ha enfrentado el concepto de teatro integral o ideal orgánico y su conjunción con otras disciplinas. Así también, destaca los mecanismos claves que, por oposición o similitud, nos permiten percibir una diferente interpretación de lo que intentaba la vanguardia futurista. Finalmente, señala los límites de ese escenario que no son otros que las propias calles y la ciudad que acoge una nueva escenificación del teatro y de la vida.

José M. de Luelmo Jareño marca las contradicciones del movimiento en el uso y pensamiento del nuevo medio: la fotografía, dilucidando quienes, en ese momento, lo ven como un signo instrumental de riesgo y una amenaza que es necesario neutralizar ante el nuevo orden estético futurista. De Luelmo esgrime con ironía la contradicción de una postura belicista frente a la displicencia del medio fotográfico. El estatismo fotográfico es considerado una contradicción con los postulados de una realidad agitada; y la apuesta *fotodinámica* de los hermanos Bragaglia pasa por usar tiempos de exposición lentos, para el registro del sujeto a modo de movimiento fantasmal, cuyo resultado es un énfasis y una defensa de la pura visualidad.

El profesor Daniele Corsi recorre las influencias, entre otras, del futurismo en la poética del Movimiento Ultraísta Vertical (1918-1922) a través de la obra de Guillermo de Torre en España, quien fuera el principal impulsor, promotor y teórico del ultraísmo; empeñado en sintetizar e imitar las temáticas y modalidades expresivas del momento; rodeada de dinámicas que se identifican con el ritmo frenético y convulso de la nueva etapa de la revolución industrial. Análisis de una poética inmersa en la ideología futurista con "abundancia de disposiciones icónicas de origen caligramático".

Por último, cierra el libro Víctor del Río, quien realiza un encuadre desde el ejemplo anticipatorio del arte actual de los experimentos del constructivismo soviético que acontecen en la dinámica reflexión imperante. Estudio que certifica las influencias y experimentaciones de referencias futuristas y que permitirá aproximarnos a un nuevo y valioso dispositivo medial: la *factografía*; la cual tiene gestación a partir de una posición social del arte y la relectura de la especificidad formal, proyecto que usa los medios de producción de imágenes técnicas, el reportaje en combinación con fotografías y textos y, por otro lado, la literatura que reutilizaba los materiales documentales. Procedimientos que mezclan aspectos de

propaganda, la educación y la información, anticipatorios de aportes artísticos, totalmente asimilados actualmente. Es un nuevo código cultural en donde cambia el modo de entender el producto de arte y pasa a ser más importante el sistema de producción.

Se trata pues de un volumen que da cabida a aspectos poco o nada transitados y que permiten al lector acercarse al movimiento futurista y conocer su influencia en el arte, la publicidad, la cinematografía o la escena contemporánea. Sin duda, destacamos la aportación de Giovanni Lista, con el capítulo sobre el cine, y de Llanos Gómez, con el capítulo sobre la escena. Así mismo, en el terreno estrictamente literario, hemos de señalar los estudios acometidos por Alessandro Ghignoli y Daniele Corsi, que abren una interesante línea de investigación que permite establecer puentes con los experimentalismos poéticos contemporáneos.