Trabajo Final de Carrera

Año 2023

DE LA VANGUARDIA A LA NOSTALGIA: Influencia de la Arquitectura Futurista en el Movimiento Retrofuturista

Jimena M. Rivadeneira

Universidad Abierta Interamericana

De la vanguardia a la nostalgia: Influencia de la Arquitectura Futurista en el Movimiento Retrofuturista

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
TRABAJO FINAL DE CARRERA

ALUMNA: JIMENA M. RIVADENEIRA
TUTORA: ARQ. VICENTA QUALLITO
CO-TUTORA: ARQ. IRMA ABADES

AÑO 2023

INDICE DE CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Pág. 7

2.

OBJETIVOS DE EVALUACIÓN
Pág. 11

5.

INFLUENCIAS DEL FUTURISMO EN LA ARQUITECTURA DEL S. XX

5.1 – Brutalismo
Pág. 52
5.2 – Archigram
Pág. 54
5.3 – High tech
Pág. 56
5.4 – Descontructivismo
Pág. 58

6.

EL MOVIMIENTO RETROFUTURISTA

6.1 – Orígenes del término
Pág. 63
6.2 – Características y corrientes
Pág. 64
6.3 – Proyecciones futuristas en la década de 1920.
Pág. 66
6.4 – El Escenario Retro – Futurista
Pág. 78

3.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Pág. 15

4.

INTRODUCCIÓN AL FUTURISMO

4.1 – Orígenes de la corriente futurista.
Pág. 21
4.2 – ¿Qué propone el futurismo?
Pág. 24
4.3 – Manifestación en las artes
Pág. 26
4.4 – Del manifiesto a la Arquitectura
Pág. 33

7.

REFLEXIONES FINALES
Pág. 81

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA

La arquitectura siempre ha estado intrínsecamente ligada a la visión del futuro y a la capacidad de imaginar cómo será el mundo en los años por venir. A lo largo de la historia, distintos movimientos arquitectónicos han surgido con el propósito de explorar nuevas formas, tecnologías y estilos que reflejen el espíritu de su época. Uno de estos movimientos es la Arquitectura Futurista de principios del siglo XX, a cual surge como una manifestación del fervor por el progreso tecnológico y la visión de un futuro utópico. Rompiendo con las formas tradicionales, abrazó una estética audaz, dinámica y vanguardista. Impulsada por el espíritu de la modernidad, esta corriente arquitectónica se inspiró en las nuevas tecnologías, la velocidad, la energía y la máquina, buscando transformar la sociedad a través del diseño.

Como movimiento tuvo un periodo de auge y desarrollo muy corto y llegó a su fin, dado a su carácter efímero y experimental, sumado al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la evolución de otros movimientos arquitectónicos y estéticos que surgieron a lo largo del siglo XX. Movimientos como el modernismo, el funcionalismo y el racionalismo arquitectónico ganaron terreno, enfocándose en soluciones prácticas, eficientes y funcionales para la arquitectura, en lugar de la expresividad vanguardista y radical de la arquitectura futurista. Sin embargo, la estetica y formas que exploró el futurismo sirvieron de inspiración para el retrofuturismo, un movimiento artístico y cultural que surge en la segunda mitad del siglo XX y que mira hacia atrás en el tiempo para reinterpretar y recrear las visiones del futuro que se gestaron en épocas pasadas. El retrofuturismo adopta elementos estilísticos, tecnológicos y estéticos de décadas anteriores, combinándolos con una perspectiva irónica o nostálgica hacia el futuro que se imaginó en esos momentos.

En este trabajo de investigación explorararemos la relación entre la arquitectura futurista de principios del siglo XX y la tendencia retrofuturista de mediados de siglo. A través de un análisis, se examinarán los principios y características fundamentales de la arquitectura futurista y su impacto en el desarrollo de la arquitectura posterior. Asimismo, se investigará el surgimiento de la tendencia retrofuturista y cómo este movimiento ha reinterpretado y adaptado elementos de la arquitectura futurista en su propia estética y concepción del futuro.

2. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN

- Analizar en profundidad la arquitectura futurista de principios del siglo XX, investigando sus principios estilísticos, conceptuales y tecnológicos, así como su contexto histórico, sus principales exponentes y las obras más representativas.
- Investigar el movimiento retrofuturista y su relación con la arquitectura futurista, examinando cómo ha reinterpretado y adaptado elementos de este en su propia estética y concepción del futuro.
- Identificar y analizar casos de estudio específicos, con el fin de comprender cómo se han reinterpretado y adaptado las ideas y conceptos futuristas a lo largo del tiempo.
- Explorar las influencias históricas, culturales y tecnológicas que dieron origen a la arquitectura futurista y el retrofuturismo, investigando las visiones del futuro de sus respectivas épocas y cómo influyeron en el desarrollo de ambas corrientes.

Al cumplir con estos objetivos, se espera obtener una comprensión más amplia y detallada de la arquitectura futurista y su relación con el retrofuturismo. Además, se busca proporcionar un análisis crítico y reflexivo que contribuya a la discusión y el desarrollo de nuevas ideas en el campo de la arquitectura y el diseño de espacios futuros.

Motivaciones y elección del tema

A lo largo de mi vida, me he sentido atraída por la ciencia ficción y los temas de fantasía, explorando diversas manifestaciones como libros, videojuegos, cómics y películas del género. En esta travesía, descubrí el retrofuturismo, y mi innata curiosidad por conocer el origen de las cosas me impulsó a indagar en este tema. Fue una grata sorpresa descubrir su conexión con uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX.

La elección de investigar sobre el retrofuturismo se fundamenta en la necesidad de obtener una comprensión más amplia y detallada de la arquitectura futurista y su evolución a lo largo del tiempo. Además, se destaca la relevancia del retrofuturismo como un fenómeno cultural significativo. Este enfoque no solo responde a mi interés personal, sino que también busca contribuir al conocimiento general sobre la intersección entre la historia, la cultura y la visión del futuro en el ámbito artístico y cultural.

3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Investigación Bibliográfica:

Se llevará a cabo una revisión bibliográfica para obtener una comprensión profunda de ambos movimientos, analizando libros, artículos y ensayos académicos relevantes. Además, se realizará una investigación documental para examinar archivos y documentos históricos, así como imágenes itinerantes referentes al tema. También incluirá un estudio de casos, en el que se seleccionará ejemplos representativos de la arquitectura futurista y el retrofuturismo para identificar elementos estilísticos, estéticos y conceptuales compartidos y diferencias significativas entre ambos movimientos.

Análisis histórico

Asimismo, se llevará a cabo un análisis histórico-contextual en el que surgieron ambos movimientos. Se analizarán las influencias tecnológicas, culturales y las visiones del futuro de la época para comprender cómo influyeron en el desarrollo de la arquitectura futurista y el retrofuturismo.

Reflexiones

Finalmente, se reflexionará sobre los aspectos positivos y negativos de ambos movimientos, así como su influencia en la evolución del pensamiento arquitectónico y las visiones del futuro.

4. INTRUCCIÓN AL FUTURISMO

CUCINA FUTURISTA
"SANTOPALATO"
FILLIA
DIULGHEROFF
MARINETTI
MARI
ZUPPI
TAVERNA FUTURISTA
SANTOPALATO
Via Vanchiglia, 2 - Torino
inaugurata da S. E. Marinetti
decorata da Diulgheroff e Fillia
Realizzazione della cucina
futurista italiana
Ambient di artisti novatori
Proprietari: Giachino e Bosio
TORINO

"VELOCIDAD, OBSOLESCENCIA, DINA-MISMO"

4.1 ORÍGENES DE LA CORRIENTE FUTURISTA

El Futurismo fue una de las corrientes más influyentes a principios del siglo XX, cuyo objetivo era transformar el arte de manera radical. Se puede considerar como una vanguardia histórica, distinguiéndola de las numerosas vanguardias surgidas en ese siglo, ya que fue una de las pioneras y abrió nuevos caminos.

Si bien su contribución en términos de obras artísticas concretas no es tan significativa en comparación con otras corrientes, lo que le falta en fuerza artística lo compensa con su potencia ideológica. Los futuristas presentaban ideas extremadamente radicales que fueron reinterpretadas a lo largo de todo el siglo XX. De entre estas ideas, dos de las más relevantes y vigentes en corrientes posteriores son la obsolescencia y la noción de que el arte debe evolucionar constantemente, dejando de lado los objetos y enfocándose en la creación de atmósferas.

"El tiempo y el espacio mueren ayer. Vivimos ya en el absoluto, ya que hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente."

TOMMASO FILIPPO MARINETTI

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

El Futurismo es posiblemente una de las corrientes vanguardistas más jerárquizadas, centrada en un líder específico. Este líder fue Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), un poeta italiano de origen burgués, cuya principal dedicación era la poesía. Marinetti tenía un fuerte deseo de generar polémica y, con un espíritu contradictorio, se embarcó a principios del siglo XX en un proyecto al que denominó Futurismo.

Según Marinetti, el futuro no era una entidad por venir, sino algo que ya estaba presente. Su principal tesis era que el arte debía estar a la par de su época y ser coherente con ella. Esto se convirtió en un proyecto extremadamente radical para los futuristas, ya que consideraban que hasta el momento, las condiciones de la época eran difíciles de asimilar para los intelectuales. Estas condiciones incluían la presencia de grandes metrópolis, la industrialización, las máquinas, velocidad y ruido, tanto los aspectos positivos del progreso como aquellos más incómodos.
Un ejemplo de esto es la característica lúgubre que tenían las fábricas, la cual Marinetti convierte en un producto estético.

Su ambición lo lleva a extenderse del ámbito de la poesía, es así que forma un grupo con otros artistas, en búsqueda de ampliar su sensibilidad a otras artes.

Las tesis de los futuristas, aparecen representadas por primera vez en un periódico en Paris llamado *Le Figaro*. Aquí en 1909 lanzarán un manifiesto, es decir una declaración de intenciones, lo cual sentaría un presedente para futuras vanguardias.

Este hecho es casi inédito, ya que esa noción de grupo cerrado que construye un movimiento innovador propagandístico, que se autoproclama, no había ocurrido antes en la historia del arte.

"Sobre la tierra ensordecido a pesar de todos sus ecos,
bajo el cielo que ciega a pesar de sus astros de oro,
camino exasperando mi fiebre y mi deseo,
con el puñal del frío en pleno rostro"

Fragmento de Canción del Automóvil
F.T. Marinetti

LE FIGARO

Le Futurisme

Echos

Le complot Guillaux

4.2 ¿QUÉ PROPONE EL FUTURISMO?

"EL ARTE A LA ALTURA DE SU ÉPOCA"

Lo que les interesa a los futuristas destacar es aquellas características que distinguen a su época de cualquier otra. El siglo XX es el siglo de la aceleración, de la velocidad, que Marinetti asume en algo mucho mayor, lo fugáz, lo cambiante, lo que manifiesta diversas formas.

La velocidad es asociada a las máquinas, elemento que los futuristas van a admirar y convertirán en su mayor legado hacia otros movimientos. Cuando hablamos de velocidad y fugacidad, también hablamos de las ciudades del siglo XX, ruidosas y en continuo intercambio. Elementos que formarán parte de la vida moderna, aún hoy, por lo tanto el arte debe tener la misma lectura.

El concepto de fugacidad cambia la definición del arte hasta ese momento, no hay una referencia definitiva como otras corrientes habían tenido hasta entonces, como el cuerpo humano, la naturaleza.

FONDAZIONE E MANIFESTO
DEL
FUTURISMO

(Pubblicato dal « Figaro » di Parigi il 20 Febbraio 1909)

Avevamo vegliato tutta la notte — i miei amici ed io — sotto lampade di moschea dalle cupole di ottone traforato, stellate come le nostre anime, perchè come queste irradiate dal chiuso fulgòre di un cuore elettrico. Avevamo lungamente calpestata su opulenti tappeti orientali la nostra atavica accidia, discutendo davanti ai confini estremi della logica ed annerendo molta carta di frenetiche scritture.

Un immenso orgoglio gonfiava i nostri petti, poichè ci sentivamo soli, in quell'ora, ad esser desti e ritti, come fari superbi o come sentinelle avanzate, di fronte all'esercito delle stelle nemiche, occhieggianti dai loro celesti accampamenti. Soli coi fuochisti che s'agitano davanti ai forni infernali delle grandi navi, soli coi neri fantasmi che frugano nelle pance arroventate delle locomotive lanciate a pazza corsa, soli cogli ubbriachi annaspanti, con un incerto batter d'ali, lungo i muri della città.

Sussultammo ad un tratto, all'udire il rumore formidabile degli enormi tramvai a due piani, che passano sobbalzando, risplendenti di luci multicolori, come i villaggi in festa che il Po straripato squassa e sradica d'improvviso, per trascinarli fino al mare, sulle cascate e attraverso i gorghi di un diluvio.

Poi, il silenzio divenne più cupo. Ma mentre ascoltavamo l'estenuato borbottìo di preghiere del vecchio canale e lo scricchiolar dell'ossa dei palazzi moribondi sulle loro barbe di umida verdura, noi udimmo subitamente ruggire sotto le finestre gli automobili famelici.

— Andiamo, diss'io; andiamo, amici! Partiamo! Finalmente, la mitologia e l'ideale mistico sono superati. Noi stiamo per assistere alla nascita del Centauro e presto vedremo volare i primi Angeli!... Bisognerà scuotere le porte della vita per provarne i cardini e i chiavistelli!... Partiamo! Ecco, sulla terra, la primissima aurora! Non v'è cosa che agguagli lo splendore della rossa spada del sole, che schermeggia per la prima volta nelle nostre tenebre millenarie!... —

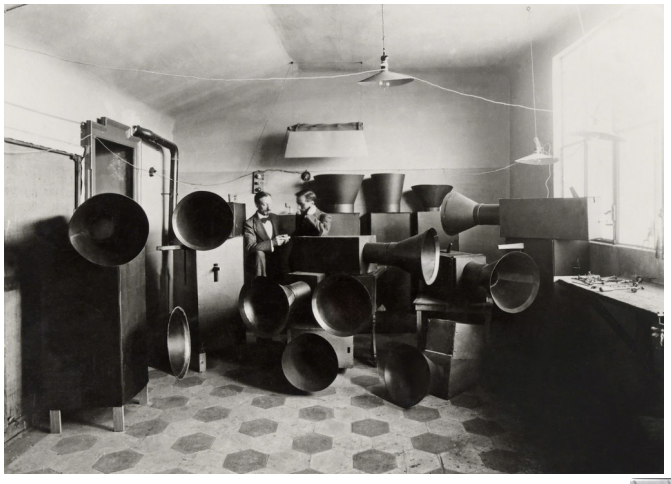
Ci avvicinammo alle tre belve sbuffanti, per palparne amorosamente i torridi petti. Io mi stesi sulla mia macchina come un cadavere nella bara, ma subito risuscitai sotto il volante, lama di ghigliottina che minacciava il mio stomaco.

a.

"VELOCIDAD"

El coche deformado. Fotografía de Jacques H. Lartigue (1912)

b.

"RUIDO"

Cajas de madera con altavoces que alojan diversos mecanismos capaces de reproducir los ruidos cotidianos. Luigi Russolo (1913)

c.

"MÁQUINAS"

Máquinas como modelo compositivo. Foto de cubierta superior del Titanic (1911)

d.

"CIUDAD"

Nueva York a pincipios del s. XX, con su movimiento y agetreo.

4.3 MANIFESTACIÓN EN EL ARTE

"PERFORMANCE"

Las primeras representaciones artísticas del futurismo no son obras concretas sino que son "*performances*", es decir son intervenciones artísticas intencionadas. Esto será algo bastante común en los años '60 y '70 como manera de interpretar el arte contemporaneo. Marinetti y sus colegas a veces se presentaban en la escena pública vestidos con atuendos o colores controversiales, buscando exponer sus ideas e intenciones a través de la acción.

Una de las "performances"más conocidas de Marinetti, fue la que realizó en París, arrojando folletos desde un avión, en donde afirmaba que la ciudad de Venecia debía ser demolida. Aquí es donde se manifiesta otra de las premisas de los futuristas y es que para ellos, Venecia, como otras ciudades consideradas históricas, era un símbolo del pasado, la cual ejerce resistencia a la transformación, por su caracter patrimonial y turístico. Esto para los futuristas, arremete las ideas de progreso.

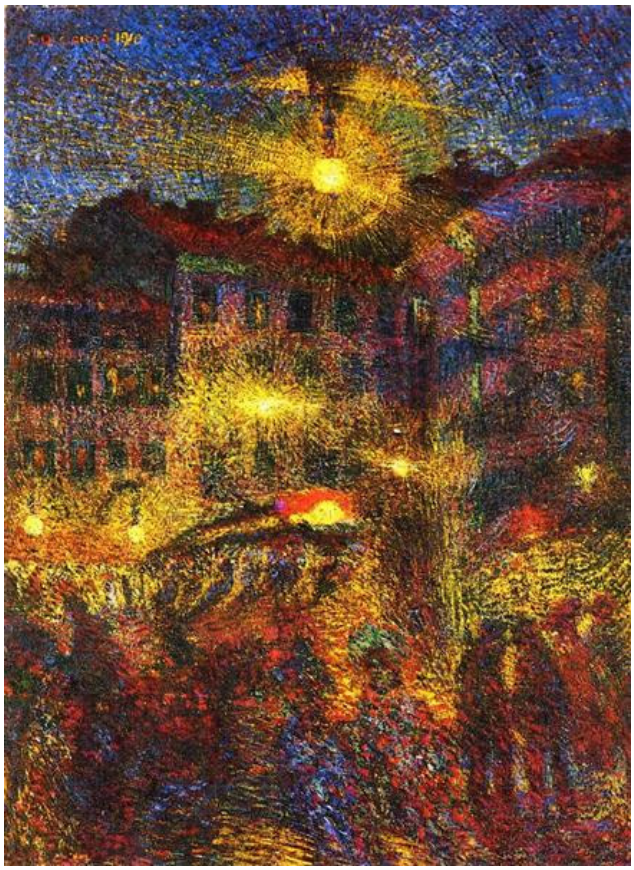
Los futuristas convierten a la ciudad en el gran tema del arte, porque lo que que más les interesa de esta es que está “viva”, en contrante intercambio y movimiento.

Los elementos característicos de estas ideas serán representados por pintores del movimiento, como Carlo Carrá (1881 - 1966). Por ejemplo en “Night At Piazza Beccaria In Milan” podemos ver reflejado el interés por las luces, la energía y la sinergia, la ciudad multicultural, de masas y bullicio.

Harán un análisis de movimientos artísticos del pasado y el único que salvarán, por ser congruente con las lineas del futurismo es el Impresionismo, el cual capta también la fugacidad a traves de la desmaterialización de luz. Los futuristas radicalizan esta idea pero utilizando temas más urbanos, utilizando la ciudad como la gran musa inspiradora.

“Stazione a Milano”
Carlo carrá – 1909

“Night At Piazza Beccaria In Milan”
Carlo carrá – 1910

“La ciudad se levanta”
Umberto Boccioni – 1910

Pintura "Cubo-futurista"

Ya por 1913, la influencia de las vanguardias europeas habían llegado a una Rusia de profundas divisiones sociales, donde la clase política se encontraba conformando un pequeño grupo de élite aristocrática. Es aquí donde la fusión de los elementos artísticos del futurismo italiano se mezclan con el cubismo francés y dan origen a obras de arte abstractas pero a la vez dinámicas.

Los artistas cubofuturistas utilizaron la fragmentación y la representación simultánea de múltiples perspectivas del Cubismo para capturar la sensación de movimiento y velocidad del Futurismo. Las formas geométricas y las líneas diagonales se utilizaban para transmitir una sensación de energía y dinamismo en las obras.

El Cubofuturismo fue un intento de sintetizar la exploración formal del Cubismo con la obsesión por la modernidad y la tecnología del Futurismo. Aunque no se desarrolló como un movimiento independiente y duradero, algunos artistas, como Gino Severini (1883-1966), adoptaron este enfoque híbrido en sus obras.

El Cubofuturismo fue una breve corriente artística que combinó elementos del Cubismo y el Futurismo para crear obras que eran abstractas y dinámicas, buscando capturar la esencia de la era moderna con una estética innovadora.

"El ciclista"
Natalia Goncharova – 1913

La ciudad desde la perspectiva aérea:

Con el avance de la aviación y la fotografía, surgió una novedosa manera de representar paisajes, especialmente los urbanos, y la relación entre las personas y su entorno vista desde lo alto. Este estilo artístico fue llamado "aeropintura" y se asoció posteriormente con el futurismo de la década de 1930, conocido como "secondo futurismo".

En la aeropintura, se emplean colores y técnicas que ponen énfasis en la abstracción y la geometría, ya que la perspectiva aérea tiende a simplificar las formas y los patrones, por lo que utilizan tintes de valores bajos y desaturados para potenciar el mensaje. Los artistas tienen la capacidad de combinar aspectos realistas con toques abstractos para generar una experiencia visual que es distintiva y a menudo impactante.

Dentro de este estilo artístico, se destacó el arquitecto y pintor Tullio Crali (1910-2000), quien tenía una fuerte afinidad por la aviación. Crali se unió al movimiento futurista y, en 1932, presentó sus primeras obras de aeropintura en exposiciones en París y Bruselas.

"Ataque aéreo"
Tulio Cralli – 1935

"Giro horizontal"
Tulio Cralli – 1938

"Picado sobre la ciudad"
Tulio Cralli – 1939

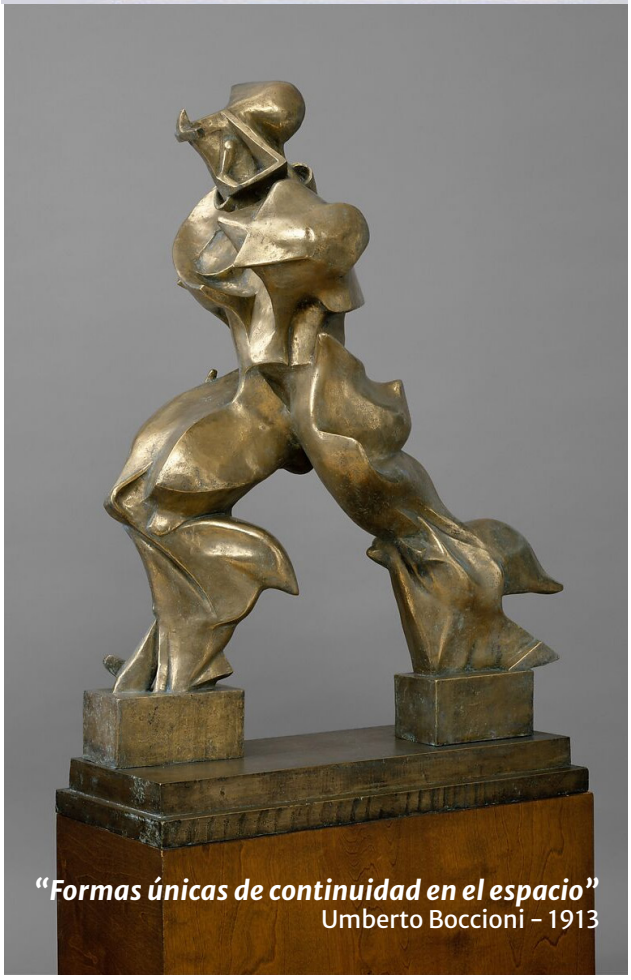
ESCULTURA

Los escultores futuristas se esforzaron por capturar la impresión de movimiento y velocidad en sus creaciones, logrando esto principalmente al ensamblar fragmentos de formas que se yuxtaponían para crear una sensación de dinamismo en el observador a traves de la descomposición. Mostraron un particular interés por la tecnología y las máquinas, siendo frecuente en sus obras la representación de elementos como automóviles, aviones y otros íconos de la era moderna. Además, optaron por emplear materiales contemporáneos como el metal y el vidrio en lugar de los tradicionales como la madera o la piedra.

Uno de los escultores futuristas más reconocidos es Umberto Boccioni (1882-1916), y su obra más emblemática, “Formas Únicas de Continuidad en el Espacio”, es un ejemplo icónico de la escultura futurista. En esta escultura, Boccioni representa un cuerpo en movimiento, reflejando así la fascinación del movimiento futurista por la velocidad y la energía dinámica de la época.

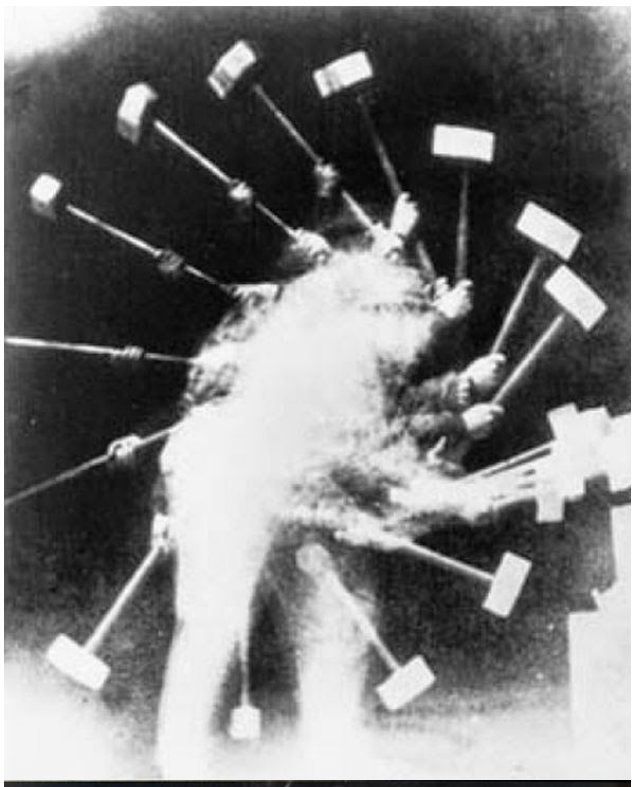

“Desarrollo de una botella en el espacio”
Umberto Boccioni – 1912

“Formas únicas de continuidad en el espacio”
Umberto Boccioni – 1913

FOTOGRAFÍA

En consonancia con otras manifestaciones artísticas futuristas, los fotógrafos exploraron perspectivas poco convencionales y ángulos creativos para representar la modernidad desde una nueva óptica.

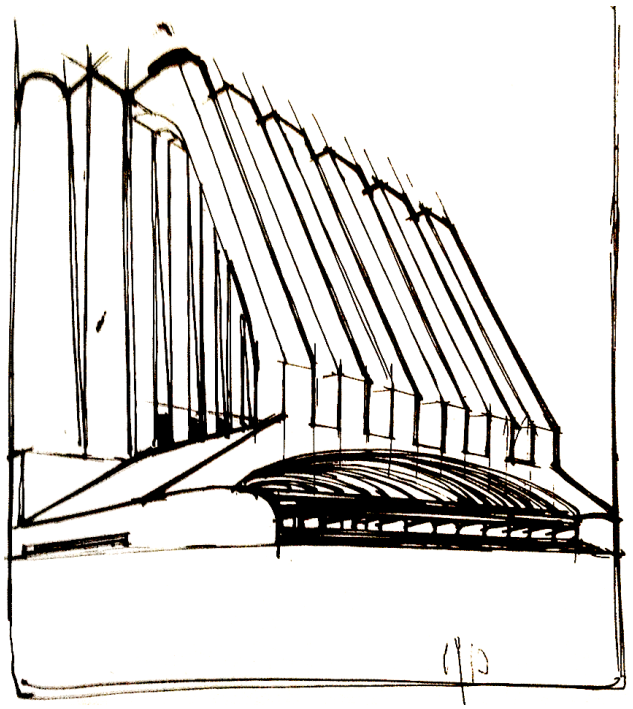
Frecuentemente, adoptaron la abstracción y se aventuraron en la experimentación visual, haciendo uso de técnicas como el collage fotográfico y la superposición de imágenes para crear composiciones impactantes. Gran parte de la fotografía futurista se enfocó en la vida urbana y la vigorosa energía de las ciudades modernas, poniendo énfasis en la arquitectura, las luces urbanas y la actividad frenética que caracterizaban dichos entornos.

Entre los fotógrafos futuristas destacados se encuentra Anton Giulio Bragaglia (1890-1960), conocido por sus experimentos en el “fotodinamismo”, y los miembros del grupo futurista italiano.

La fotografía futurista desempeñó un papel crucial en la ampliación de las posibilidades expresivas de esta disciplina, alineándola con la visión innovadora y vanguardista que caracterizaba al movimiento Futurista en su conjunto.

"Las casas durarán menos que nosotros. Cada generación tendrá que fabricarse su propia ciudad. Esta constante renovación del ambiente arquitectónico contribuirá a la victoria del futurismo."

ANTONIO SANT'ELIA

Croquis de edificio monumental (1912)

4.4 DEL MANIFIESTO A LA ARQUITECTURA

"Obsolescente, efímera, flexible"

Aunque en principio las ideas futuristas parecían incompatibles con la arquitectura, debido a su enfoque en elementos como la dinámica, lo efímero y lo liviano, aspectos que tenían escasa relación con la arquitectura tradicional, un arte asociado a la solidez, la gravedad y la permanencia, basado en el principio de "firmitas" de Vitruvio, Marinetti logra materializar sus conceptos mediante la colaboración de un arquitecto capaz de interpretar y llevar a la práctica estas ideas.

Antonio Sant'Elia (1888-1916), un arquitecto y urbanista italiano, colaboró con Marinetti en la redacción de lo que se conoció como el Manifiesto de la Arquitectura Futurista. El enfoque futurista de Sant'Elia estaba influenciado por las ciudades industriales estadounidenses y por los arquitectos vieneses como Otto Wagner y Joseph Maria Olbrich.

Sant'Elia concibió el futurismo como una forma de arquitectura en "constante movimiento", un espacio arquitectónico intrínsecamente conectado con el tiempo, en un proyecto integral inspirado en la ciencia y tecnología de las máquinas.

Un primer intento de abordar los códigos estéticos en arquitectura fue a través de la emulación de las máquinas, las industrias y las fábricas, aspectos que intrigaban a los futuristas. A pesar de que esta aproximación era en gran medida superficial, la estética futurista evolucionó para incorporar líneas inclinadas y volúmenes monumentales.

Es importante destacar que existen escasos ejemplos de arquitectura futurista construida; la mayoría de los ejemplos subsisten en forma de ilustraciones utópicas y concepciones imaginativas.

PRINCIPIOS CLAVES DEL MANIFIESTO DE LA ARQUITECTURA FUTURISTA

1.

"Rechazo de la tradición"

El manifiesto aboga por romper con las tradiciones arquitectónicas del pasado y critica la arquitectura histórica y ornamental, considerándola obsoleta.

2.

"Celebración de la modernidad"

Los futuristas celebran la era moderna, especialmente la tecnología, la industria y las ciudades en rápido desarrollo. Ven la ciudad como el escenario de la vida moderna y la máquina como un símbolo de la nueva era.

5.

"Diseño geométrico"

Sant'Elia aboga por el uso de formas geométricas simples, líneas inclinadas y volúmenes elementales en la arquitectura futurista. Estas formas se inspiran en la tecnología y la dinámica de la era moderna.

6.

"Ciudades verticales y en altura"

Se promueve la idea de ciudades en vertical, con rascacielos y edificios altos que aprovechen el espacio de manera eficiente y se adapten a la creciente urbanización.

3.

"Arquitectura en movimiento"

Sant'Elia propone una arquitectura en constante cambio y movimiento, influenciada por las velocidades y la dinámica de la vida urbana. Considera que la arquitectura debe estar en sintonía con la velocidad y la eficiencia de las máquinas.

4.

"Funcionalidad y racionalidad"

Los futuristas abogan por la funcionalidad y la racionalidad en la arquitectura. Ven la máquina como un modelo de eficiencia y buscan aplicar esos principios en la arquitectura.

7.

"Utopía tecnológica"

El manifiesto expone una visión utópica en la que la tecnología y la arquitectura futurista transformarán la vida de las personas y crearán un nuevo mundo de progreso y eficiencia.

ANTONIO SANT'ELIA (1888-1916)

En marzo de 1914, Sant'Elia presenta algunos esbozos en una exhibición en Milán como parte de una muestra organizada por la Asociación de Arquitectos Lombardos. En esta exposición se incluye su visión de la "Città Nuova" (Ciudad Nueva). Más adelante, publica dos ensayos titulados "Mesaggio" (Mensaje) y colabora en la redacción del "Manifiesto de la Arquitectura Futurista" junto a Marinetti y Carlo Carrà (1881-1966), que se publica en la revista Lacerba en el mismo año, 1914. El 11 de julio de ese año, su nombre aparece en volantes de la dirección del Movimiento Futurista.

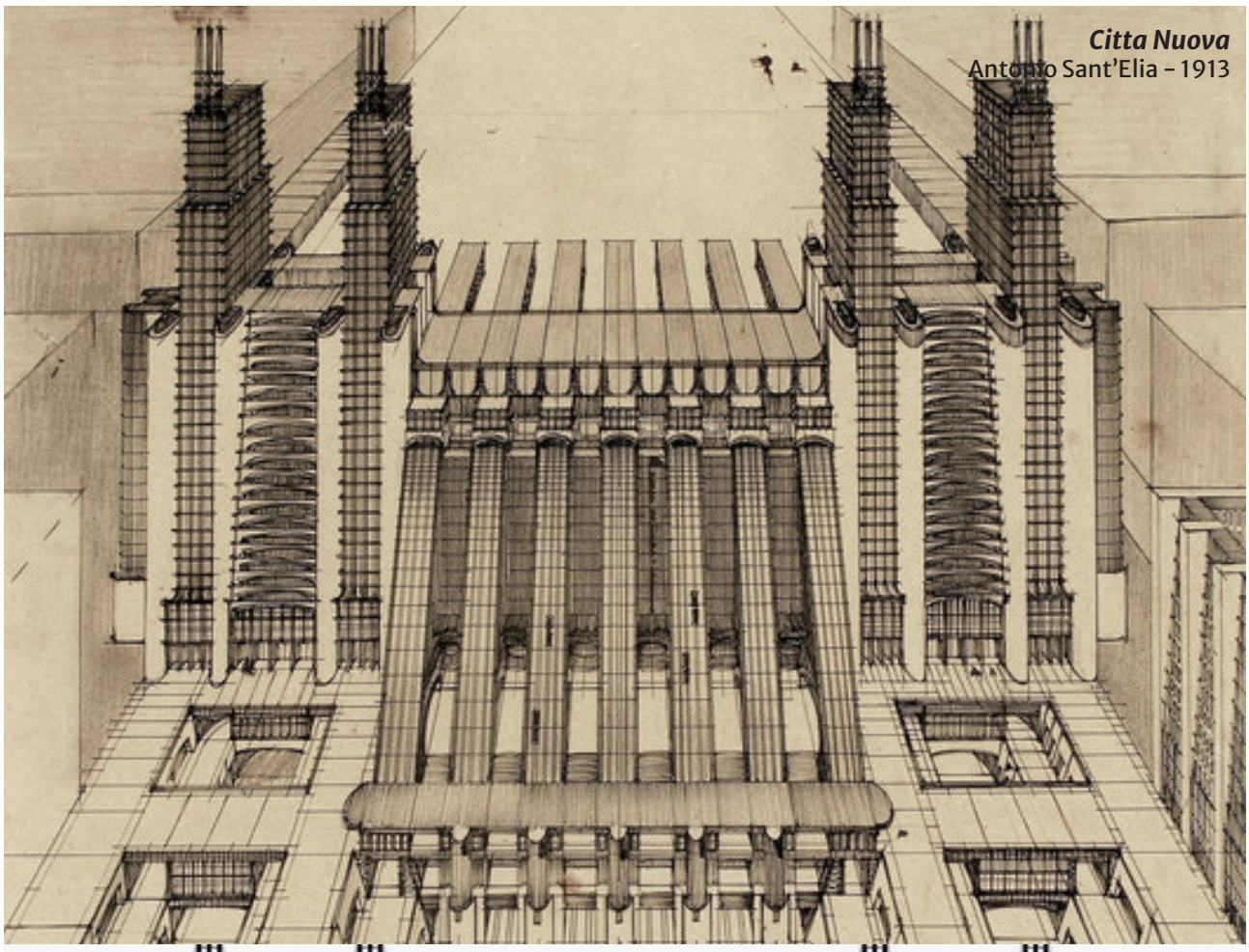
En estos años, específicamente entre 1912 y 1914, se nota la influencia marcada de la Secesión Vienesa, especialmente de figuras como Otto Wagner (1841-1918), aunque también de Adolf Loos (1870-1933). Sant'Elia siente una fuerte admiración por las grandes ciudades estadounidenses y sus imponentes rascacielos, así como por el tipo de ciudad industrial diseñada por Tony Garnier (1869-1948). Este interés choca aparentemente con su rechazo a la tradición clásica y su inclinación por edificios monumentales.

Esta aparente contradicción se hace evidente, ya que en el "Messaggio," Sant'Elia se mostraba crítico ante la arquitectura conmemorativa, a pesar de lo cual, en sus dibujos, se representan numerosos edificios que reflejan precisamente ese carácter, incluyendo grandes iglesias y estructuras monumentales.

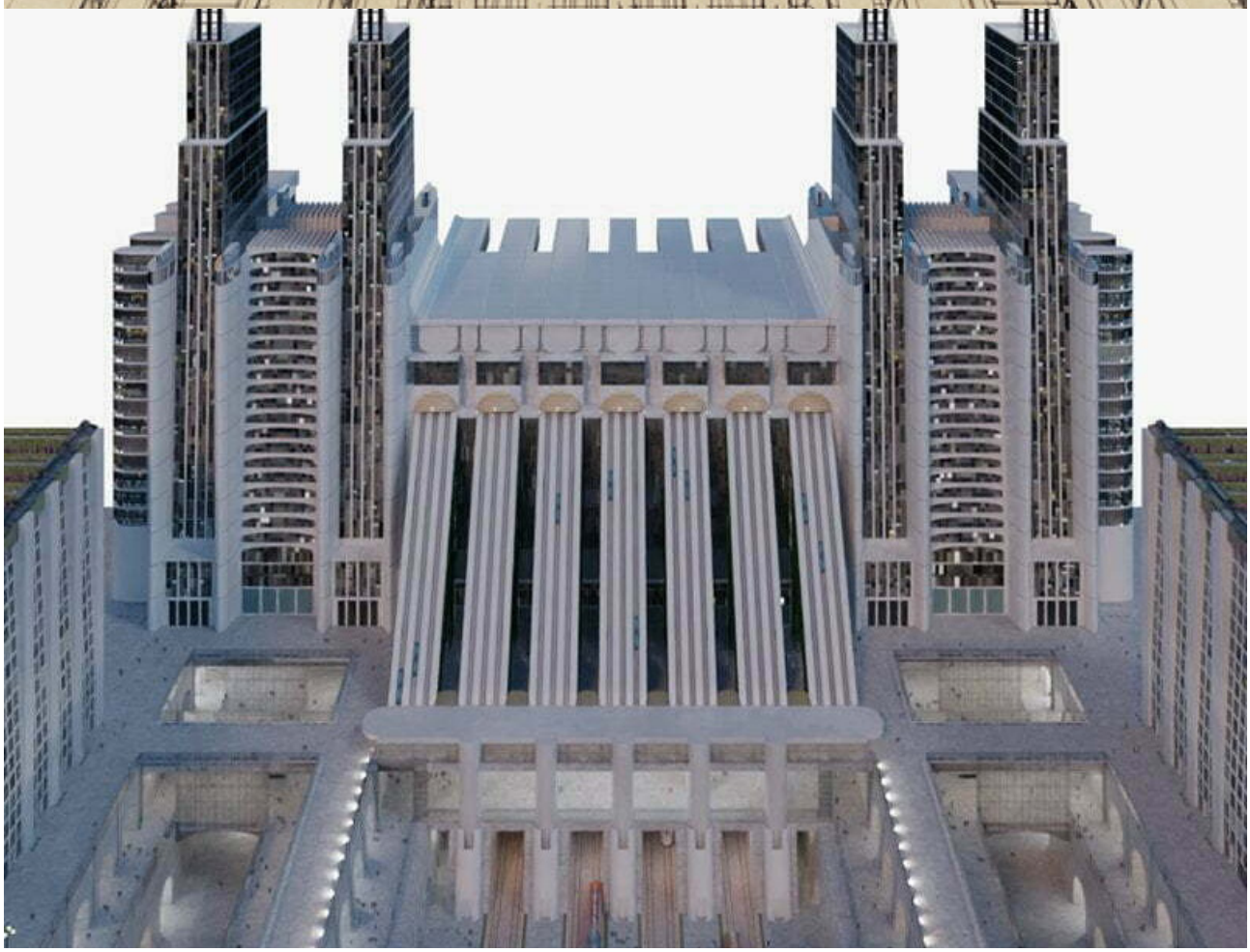
LA CITTA NUOVA

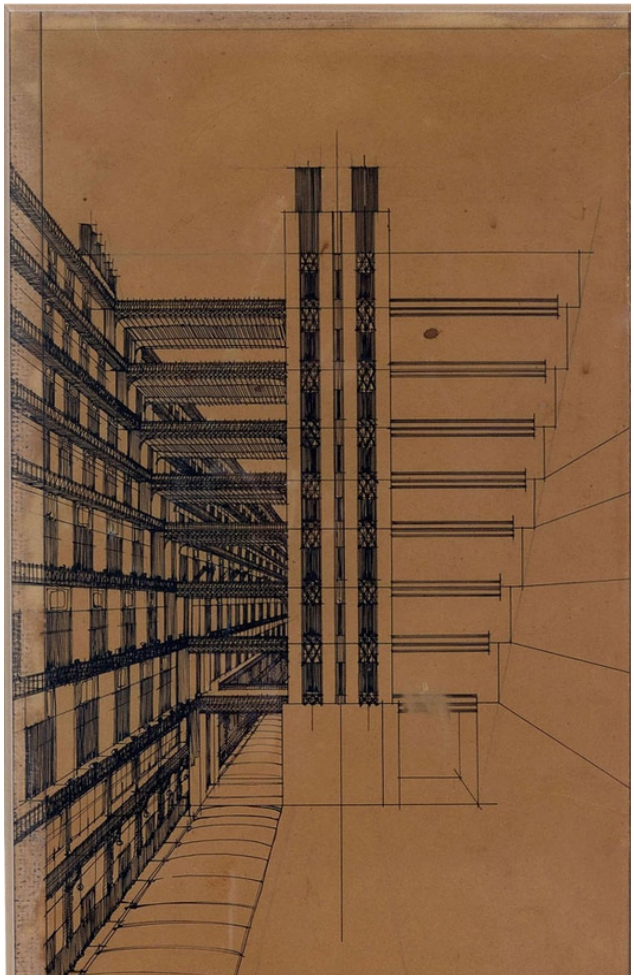
Bajo la influencia de la creciente fascinación por la metrópolis y la evolución de la ciencia y la tecnología en la era industrial, nació la arquitectura y el urbanismo de la "Città Nuova". Esta **visión utópica de una ciudad futurista**, inspirada en la literatura de ciencia ficción de autores como Ray Bradbury, surgió gracias al arquitecto y su estilo de escritura apasionado. A través de esta visión, se buscaba revivir una Italia que estaba sumida en formas académicas e históricas obsoletas.

Con Sant'Elia, la arquitectura futurista se distinguió por incorporar de manera esencial el **tráfico vehicular** en su diseño, un enfoque que los urbanistas adoptaron más tarde, aunque no siempre con éxito. Los manifiestos arquitectónicos futuristas se inspiraron en la **ciudad y sus elementos,** fusionando la energía urbana en circulaciones de vehículos y fluidos, convirtiendo la ciudad en el epicentro de un movimiento frenético. Aplicó a la arquitectura las ideas de la pintura y escultura, rechazando la noción de edificios aislados y estáticos y abogó por la interpenetración de masas y planos, la ruptura de equilibrios estáticos y la expresión del movimiento total.

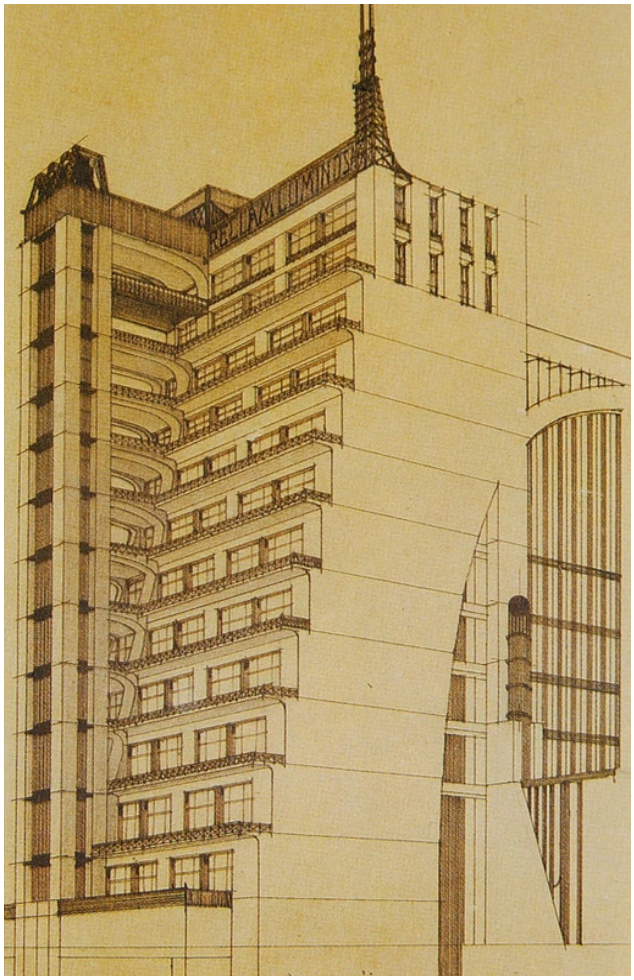
Citta Nuova
Antonio Sant'Elia – 1913

Circulación multiniveles

Las obras de Sant'Elia se inspiraron en Leonardo da Vinci, especialmente en la idea de **sistemas de tráfico en múltiples niveles**. Además, su trabajo reflejó influencias notables de Giuseppe Sommaruga y la escuela de Otto Wagner en la organización de masas y la inclusión de elementos monumentales, como cúpulas y escaleras.

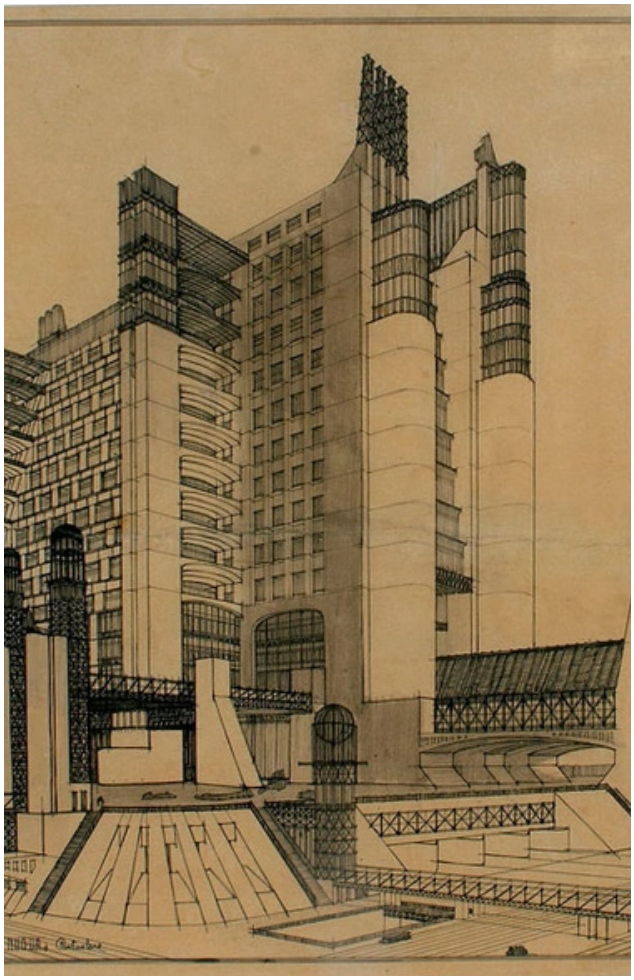

Tráfico dinámico

La relación entre la escala humana y la arquitectura se manifiesta en los diseños de Sant'Elia, que desafían la noción de edificios monumentales y lisos. En su lugar, emplea una estructura piramidal con líneas horizontales que definen niveles, mientras que las líneas oblicuas, conocidas como líneas de fuerza, resaltan una **dinámica innovadora**. Estos diseños incluyen aberturas, puentes y pasarelas que se repiten sistemáticamente, sin adherirse a tradiciones históricas, con el propósito de proporcionar una acomodación eficiente para la población.

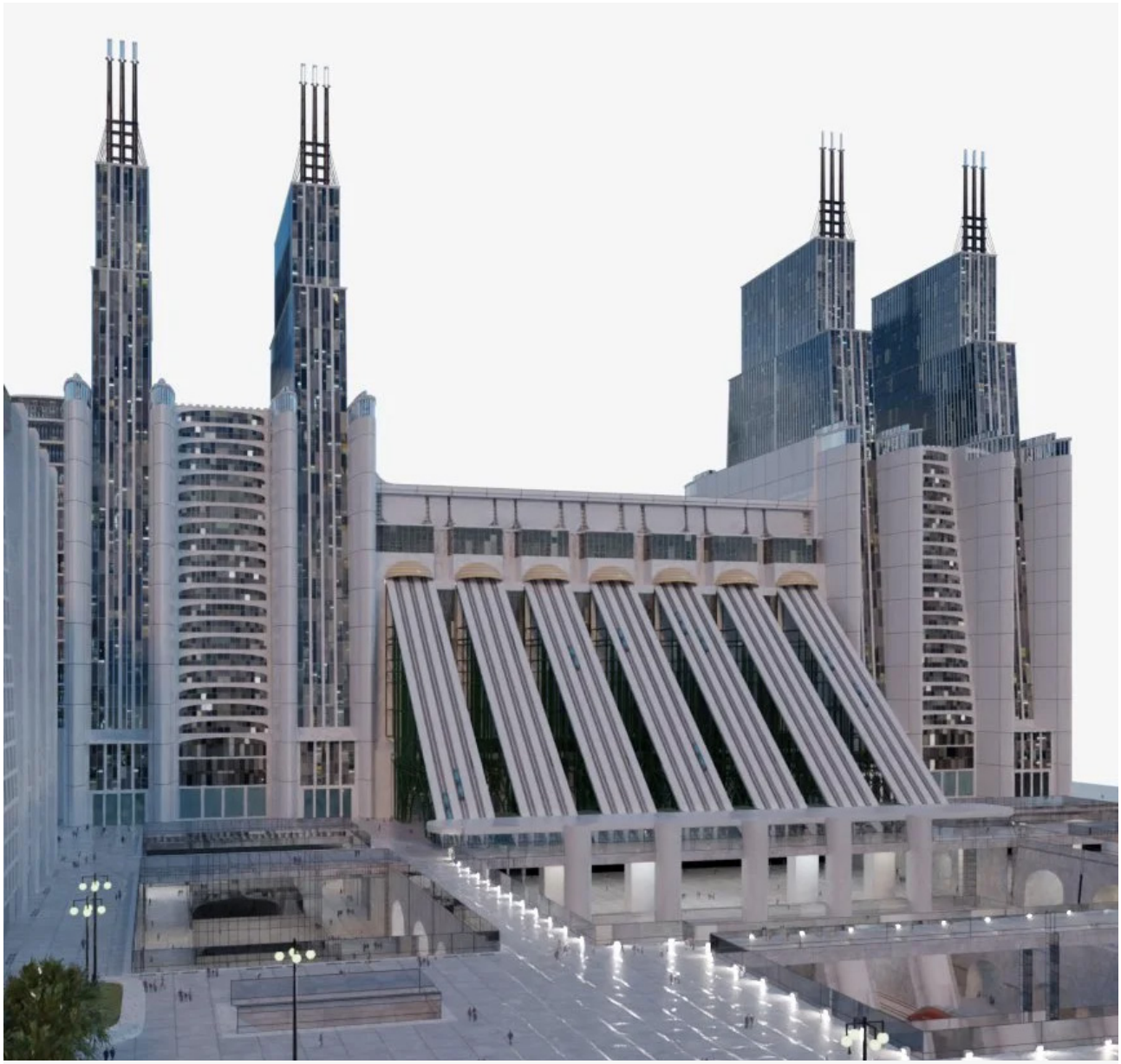
Verticalidad

Monumentalidad

Sin embargo, la originalidad de Sant'Elia se encuentra en sus diseños de estructuras y volúmenes sin adornos que parecen elevarse hacia el espacio abierto. A diferencia de la norma moderna que sigue la función, Sant'Elia no se enfocaba en la función de los componentes del diseño, sino en la **expresión del espacio exterior**. Incluso llegaba a incorporar elementos industriales, como el humo de las fábricas y los cables de las centrales eléctricas, en sus diseños.

Sant'Elia logra armonía y proporción en sus diseños al aplicar las leyes de correspondencia entre las partes y el conjunto. Este concepto se ilustra claramente en su dibujo de una central eléctrica, donde la proporción se manifiesta tanto en la naturaleza como en una **obra monumental** como esta.

Renders de la Citta Nuova
miraestudio.com– 2019

MARIO CHIATTONE

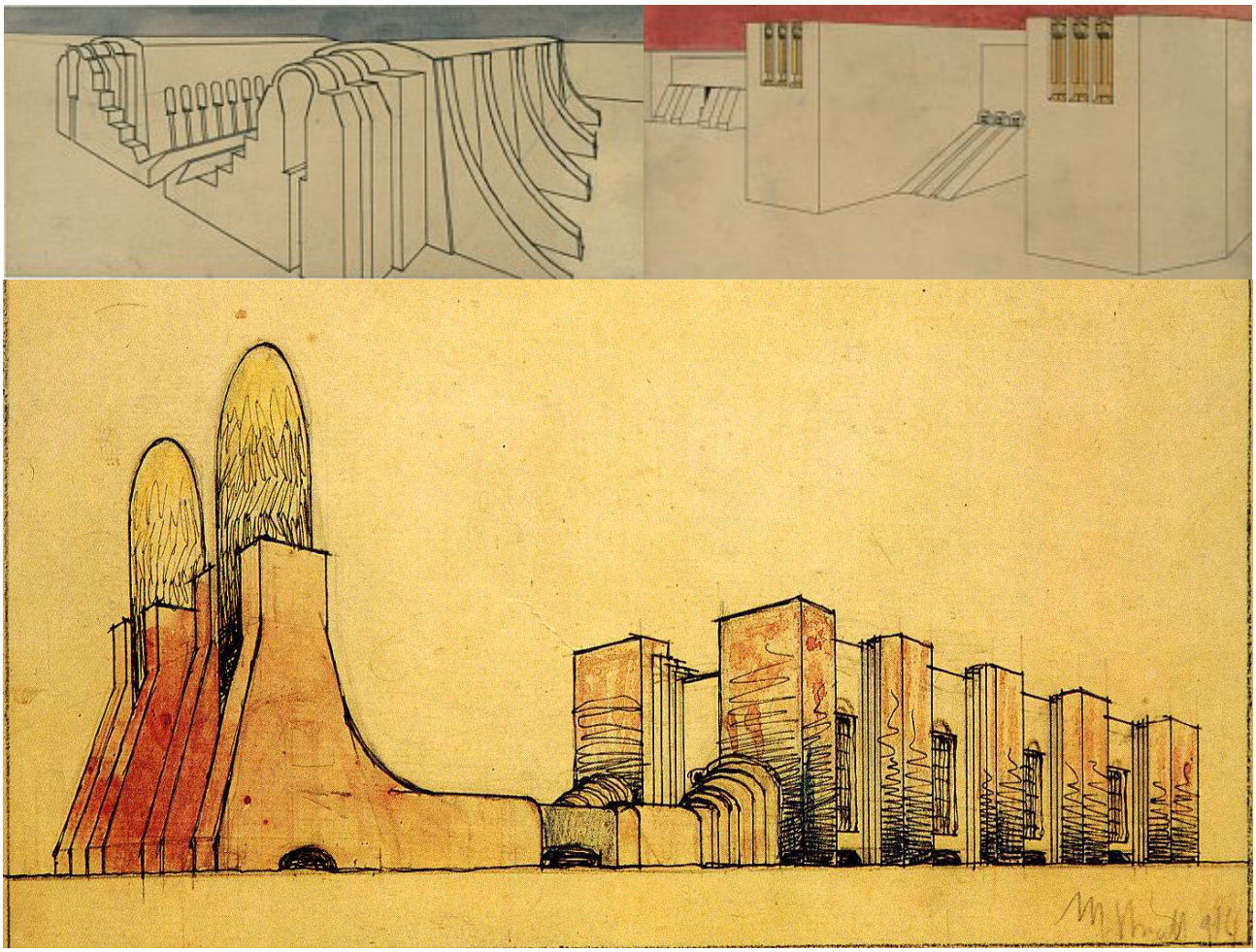
Edificio con escalinata (1914)

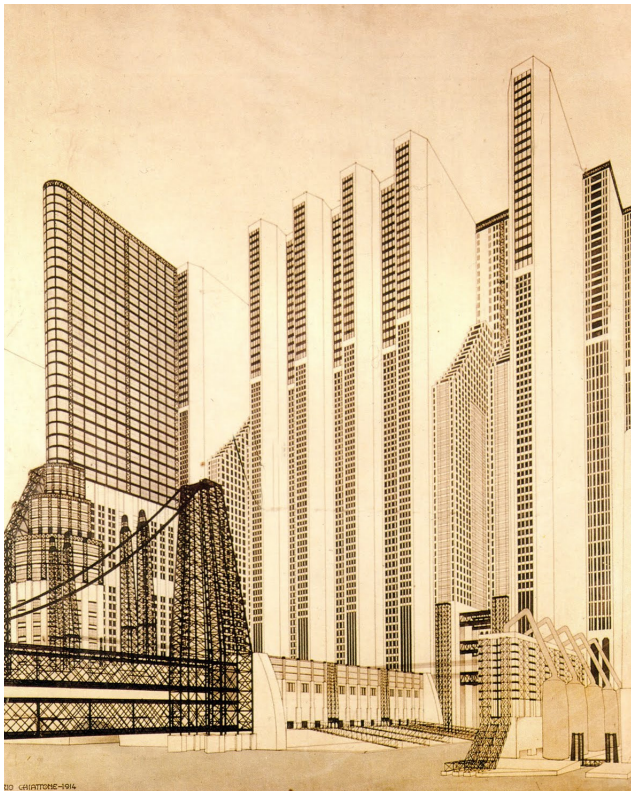

Mientras Sant'Elia, mantuvo su aura de leyenda tanto antes como después de su muerte. Su amigo, Mario Chiattone, no logró la misma notoriedad. A pesar de que algunos de sus trabajos fueron comentados en la exposición de 1914 en la Famiglia Artistica, Chiattone no dejó su firma en ningún manifiesto futurista.

Su regreso a Ticino lo llevó a dedicarse a una arquitectura que no fue aceptada por los futuristas más influyentes, ya que no cumplía con sus estándares de aceptabilidad. Las casas de campo, escuelas y mercados diseñados por Chiattone rara vez se incluyeron en publicaciones y exposiciones. A pesar de ser amigo de Boccioni, su falta de adhesión incondicional al Futurismo le impidió recibir un homenaje similar al otorgado a Sant'Elia por Marinetti. Sin embargo, dos de sus dibujos urbanísticos muestran una apertura evidente a las ideas futuristas.

Chiattone adoptó una aproximación universal en la que la ubicación concreta no era relevante. A menudo situaba sus edificios cerca de masas de agua, donde el nivel inferior estaba destinado a funciones de tráfico portuario o canales.

Construcción para una metrópoli moderna (1914)

En sus diseños, la organización de los edificios no se veía influida significativamente por esta circunstancia. Mientras que Sant'Elia diseñaba sus proyectos en torno a las rutas de tráfico y transporte, Chiattone abordaba primero el edificio y luego adaptaba las rutas, como se puede apreciar en sus dibujos.

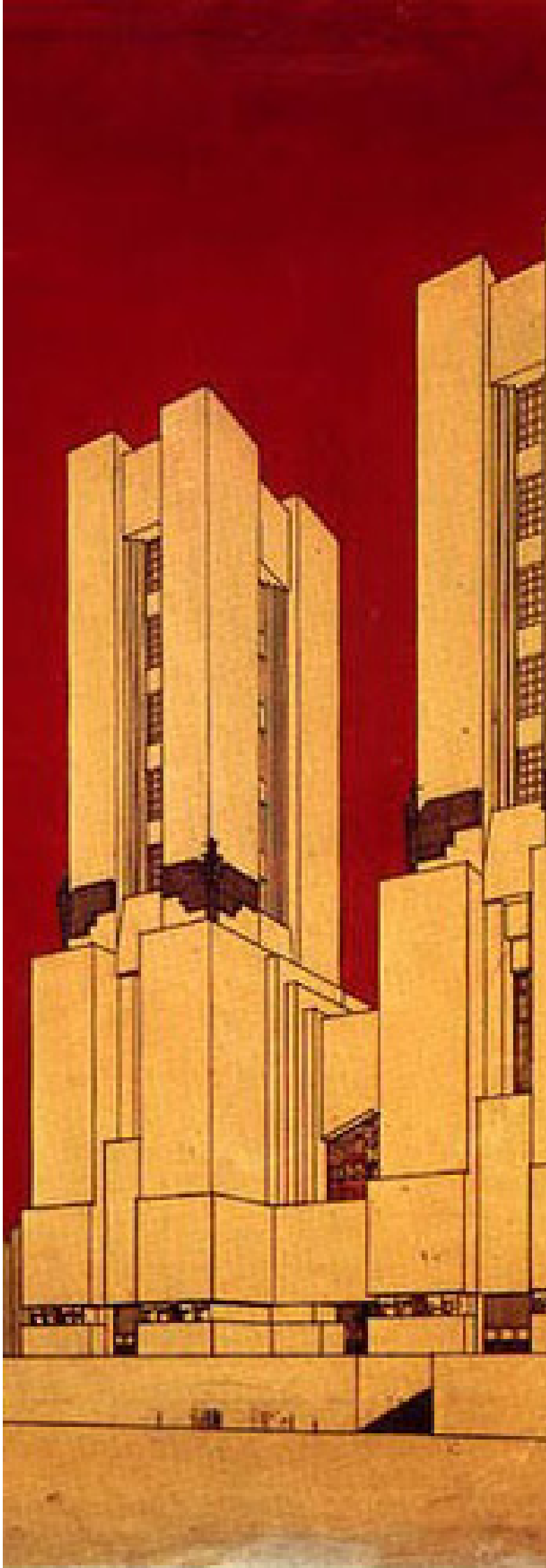
Puente y estudio de volúmenes (1914)

Incorporaba puentes de múltiples niveles y estructuras de acero, que a veces se asemejaban a montacargas verticales, para conectar las torres y bloques de forma inusualmente esbelta. Algunos edificios retrocedían para aumentar la verticalidad, y el conjunto alcanzaba alturas de hasta setenta plantas en un atrevido despliegue de tecnología. En ese momento, la construcción de un edificio de tal altura parecía inverosímil fuera del ámbito de proyectos utópicos. Este enfoque fue criticado como un "americanismo" que inundaba Europa.

Sin embargo, los diseños de Chiattone carecían del dinamismo y la pasión por el movimiento continuo presentes en los trabajos de Sant'Elia. Utilizaba colores suaves que impregnaban suelos y cielos, lo que reflejaba su enfoque realista y fantástico a la vez. En contraste, la arquitectura futurista de Chiattone se caracterizaba por su solemnidad, jerarquía y ceremonialidad.

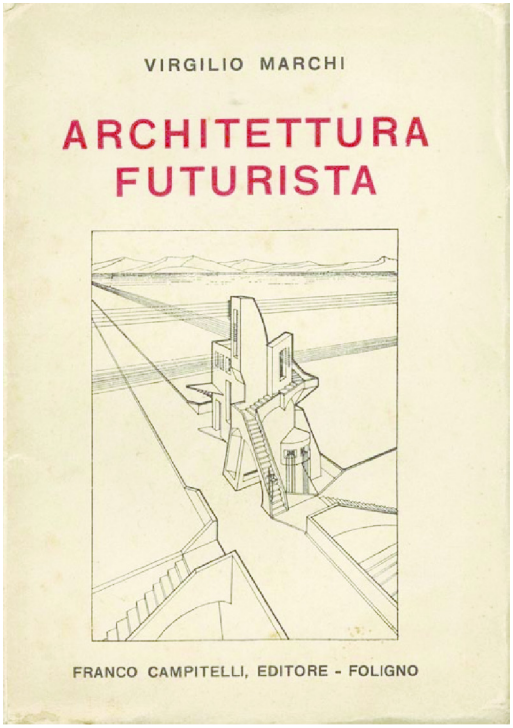
A pesar de estas diferencias, los proyectos de Chiattone, como el Palacio de la Moda, la Sede Central de una Compañía Naviera y el Edificio de Exposiciones III, depositados en el Instituto de Historia del Arte de Pisa, reflejaban la dinámica controlada, la atemporalidad en la relación entre el entorno y la arquitectura, la proyección escultural en el espacio y los movimientos de las formas íntegras. En estos proyectos, Chiattone se revela como un arquitecto futurista en su visión, aunque sus obras reales no sigan la misma línea. A través de sus diseños, desafió las convenciones estéticas académicas de su época.

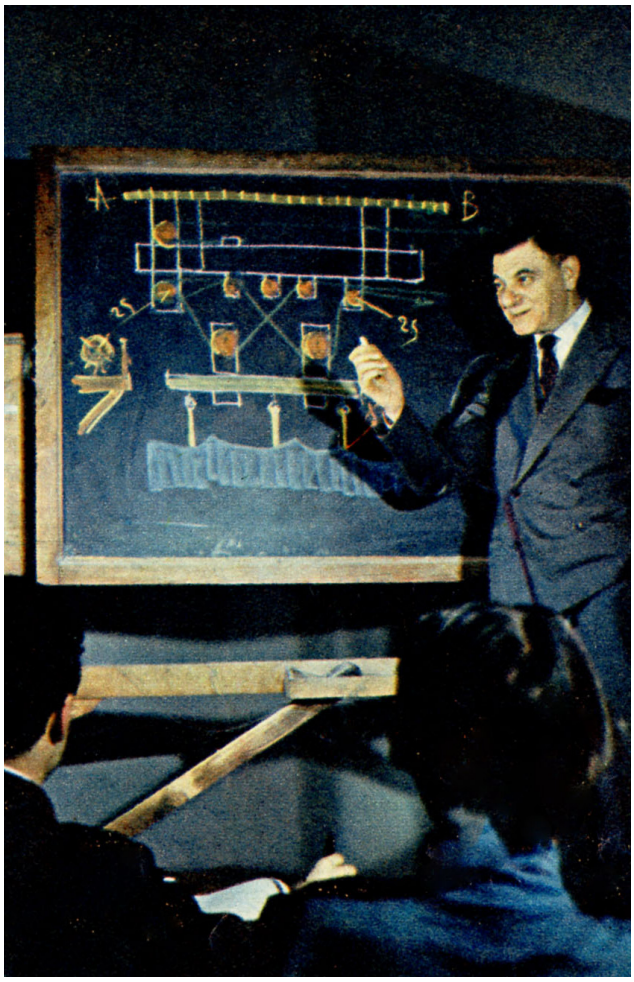
Chiattone se dejó influenciar, al igual que Sant'Elia, por imágenes estadounidenses, pero en lugar de copiarlas, recreó nuevas direcciones arquitectónicas.

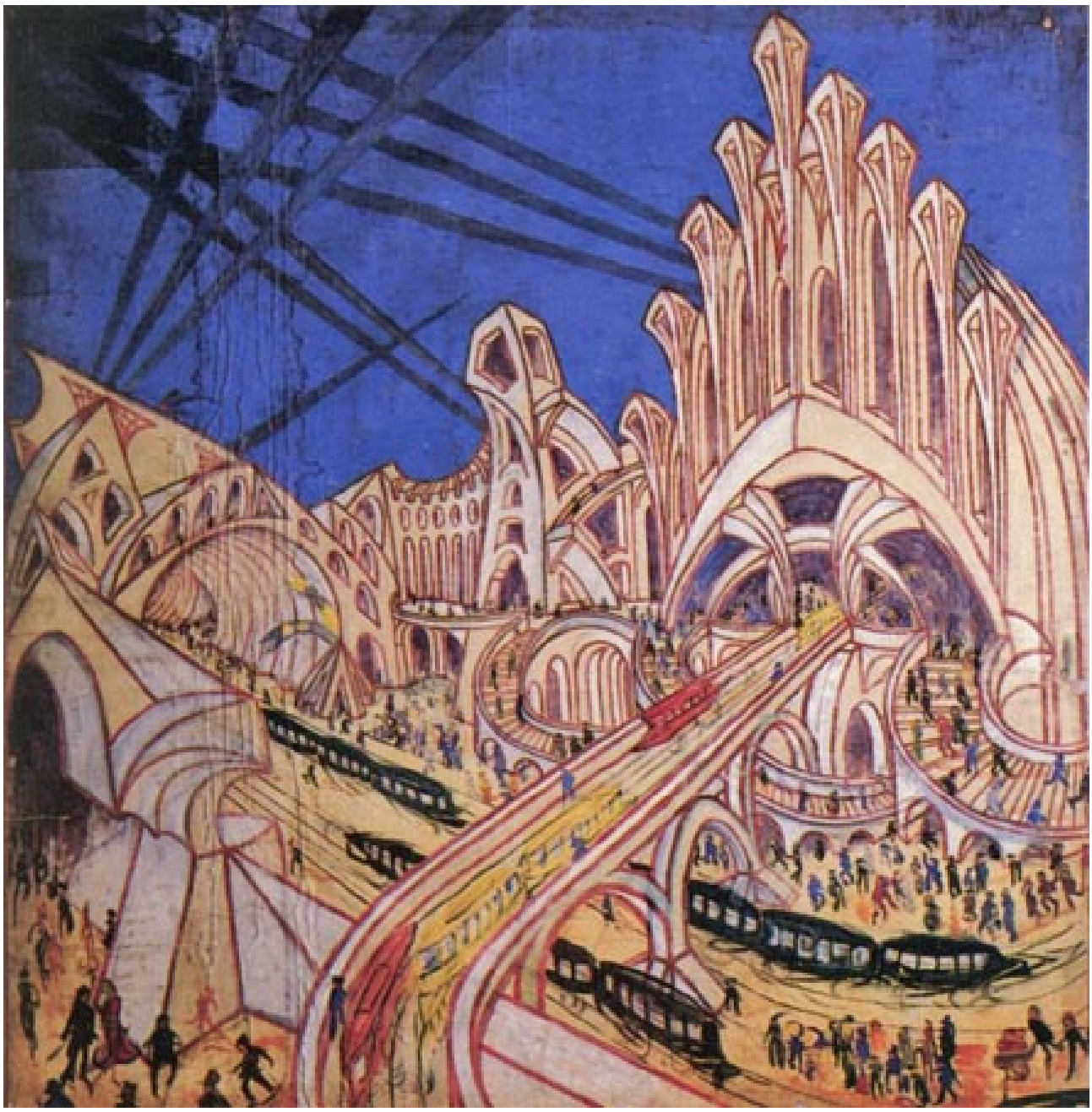
Catedral del futuro (1914)

VIRGILIO MARCHI

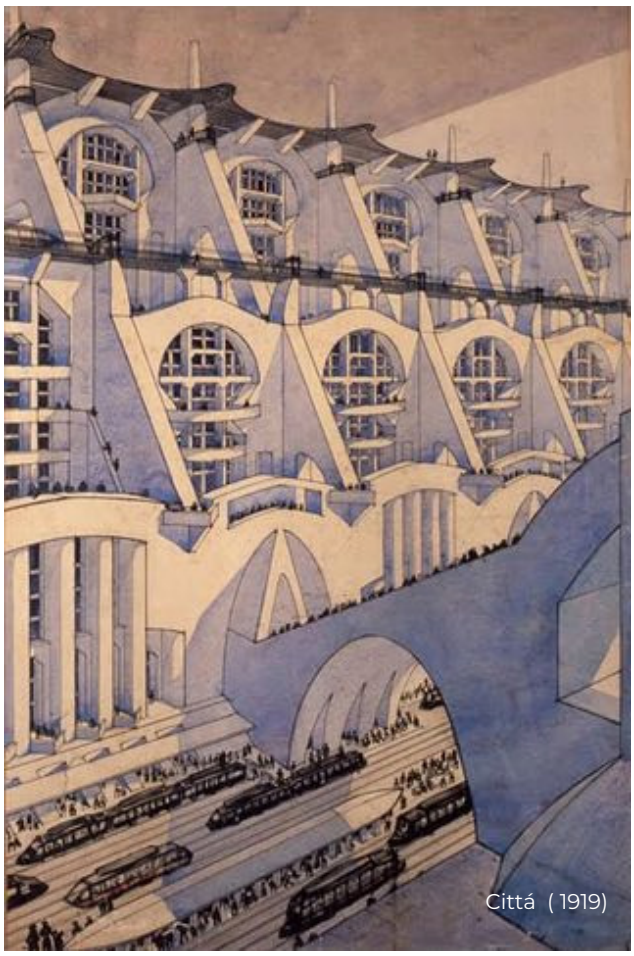
A diferencia de Sant'Elia, tuvo la oportunidad de ejercer su arquitectura futurista a través de una reforma en la Casa del Arte y el Teatro de los Independientes de Roma. Sin embargo, el resultado no fue particularmente destacado. Marchi fue encargado por Anton Giulio Bragaglia, un empresario y crítico, para diseñar el bar del teatro, ubicado en los subterráneos de las termas romanas de la Via degli Avignonesi. La solución que aplicó combinó pragmatismo y un cierto romanticismo decadente, aprovechando la luz directa y las irregularidades de las ruinas en el diseño del espacio.

El enfoque de Marchi en su arquitectura futurista se ve como un nuevo idealismo, sin la practicidad típica de Sant'Elia. Para Marchi, el Futurismo representaba dinamismo y libertad, sin estar sujeto a convenciones rígidas. Sus diseños reflejaban una crítica a la obra de Sant'Elia, a quien acusaba de haber caído en la rigidez de la geometría y la rectangularidad de los rascacielos estadounidenses.

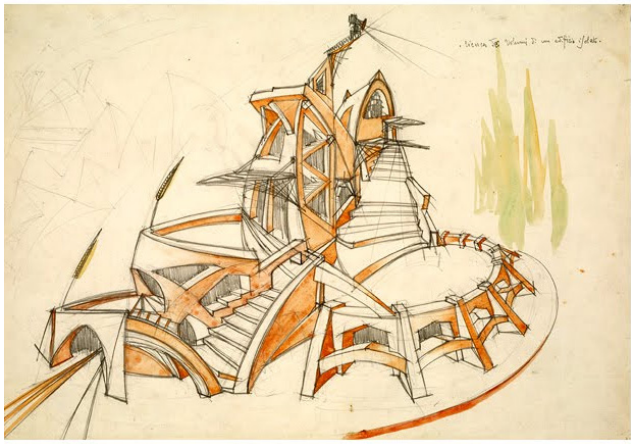
Marchi abogaba por superficies curvas, líneas de fuerza y formas libres, argumentando que la arquitectura debería adaptarse a cualquier línea de movimiento imaginable en la era de los nuevos medios de propulsión, como el avión en vuelo circular.

Cittá (1919)

En retrospectiva, el trabajo de Marchi parece tener más relación con la escenografía que con la arquitectura. A medida que el Futurismo se encaminaba hacia un periodo de mediocridad y confusión bajo el régimen fascista, las contribuciones individuales de Marchi, la genialidad de Sant'Elia y la solemnidad de Chiattone revelaron claramente la decadencia del movimiento futurista.

La obra de Marchi y la única Exposición de Arquitectura Futurista marcaron un punto de quiebre en el movimiento, que hacia 1928 se había alejado tanto de sus postulados originales que algunos futuristas incluso creían en la posibilidad de una arquitectura futurista bajo el régimen fascista.

En última instancia, el Futurismo, una vez rebelde y provocador, se traicionó a sí mismo al alinearse con el régimen fascista, llevándolo al colapso y al suicidio artístico sin siquiera proponérselo, en un triste paralelismo con el movimiento Dadá.

5. INFLUENCIAS DEL FUTURISMO EN LA ARQUITECTURA DEL S. XX

5.1 BRUTALISMO

Tras su ocaso, el movimiento futurista ejerció una influencia duradera en los movimientos arquitectónicos surgidos a mediados del siglo XX al inspirar a los arquitectos a explorar nuevas formas, tecnologías y enfoques, y a abrazar la visión de un futuro radical y en constante cambio. Esta influencia se puede rastrear en obras arquitectónicas icónicas de la época y sigue siendo relevante en la arquitectura contemporánea.

La arquitectura brutalista, originada en 1950, adoptó de la corriente futurista la monumentalidad y el dominio del entorno. Esta sensación de poder se acentúa mediante el uso del hormigón en bruto y la aparente ausencia de ornamentos, lo que evoca la idea de descontextualización que compartían los arquitectos futuristas, quienes creían que la arquitectura no debería estar limitada por estilos históricos o contextos locales.

La influencia de elementos industriales, una técnica que Sant'Elia aplicaba en sus diseños, y la reproducción de máquinas, como los grandes barcos que Marinetti idealizaba, se manifiestan en proyectos brutalistas. Un ejemplo claro de esto es el edificio del Mäusebunker en Berlín, situado en el barrio de Lichterfelde, en el distrito de Steglitz-Zehlendorf. Este edificio se considera un polémico ejemplo del brutalismo alemán.

"Monumentalidad"

Biblioteca Geisel / William L. Pereira & Associates (1970)

Instituto de Investigación de Medicina Experimental, Gerd Hänska (1972)

Monumento Buzludja, Guéorguy Stoilov (1981)

La circulación en niveles múltiples y la relevancia de acentuar las líneas verticales, aspectos que Sant'Elia y Chiattone enfatizaban en sus dibujos, fueron elementos adoptados por los brutalistas, quienes no dudaban en destacar elementos que aportaran dinamismo, como los ascensores y las escaleras.

El futurismo promovía una estética que resaltaba la velocidad y el movimiento, y aunque la arquitectura brutalista a menudo se caracteriza por su aparente solidez y peso, también exhibe elementos que sugieren dinamismo y cambio. Las formas geométricas angulares y las texturas rugosas del hormigón en bruto a veces dan la impresión de que los edificios brutalistas están en constante transformación.

Es importante señalar que, a pesar de las influencias notables del movimiento futurista en la arquitectura brutalista, esta última también poseía sus propias características y objetivos distintivos, como el énfasis en la honestidad material y la respuesta al entorno urbano.

Torres Blancas, Sáenz de Oiza (1969)

Trellick Tower, Ernő Goldfinger (1966)

"Especulación y la provocación"

5.2 ARCHIGRAM

Archigram, un grupo de arquitectura que surgió en los años 1960, se caracterizó por su enfoque vanguardista y propuestas arquitectónicas revolucionarias. Exploraron conceptos de edificios móviles, transportables y temporales que podían ajustarse a las cambiantes necesidades de la sociedad, un concepto que se alineaba con la visión futurista de una vida moderna en constante evolución.

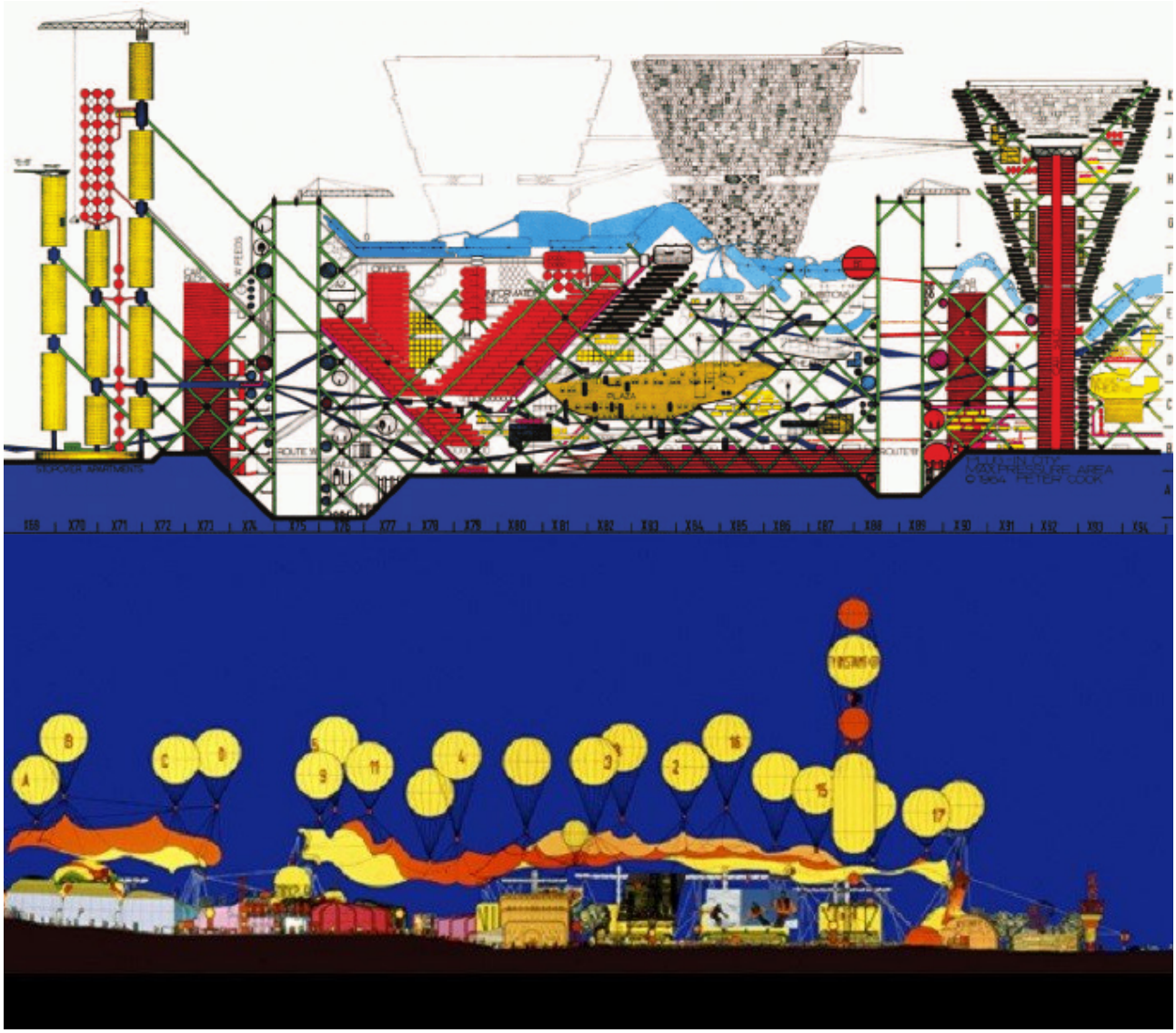
Defendieron la idea de liberar la arquitectura de las restricciones contextuales y las convenciones tradicionales, una premisa que compartieron con los futuristas. Propusieron estructuras que no estaban ligadas a un lugar específico y que podían existir en diversos entornos, lo que reflejaba la aspiración futurista de una arquitectura universal y atemporal.

Sin embargo, es fundamental resaltar que emplearon imágenes y representaciones gráficas de manera destacada para comunicar sus ideas, al igual que los futuristas. Crearon una serie de revistas y publicaciones que presentaban sus proyectos en forma de cómics y dibujos, de manera similar a cómo los futuristas usaron manifiestos y obras visuales para expresar sus ideas. Compartieron una actitud provocadora y especulativa hacia la arquitectura. A menudo presentaron ideas y proyectos que desafiaban las convenciones arquitectónicas y que, en muchos casos, nunca se materializaron. Esta actitud de "arquitectura como provocación" se alinea con la naturaleza experimental y conceptual de los futuristas.

Dentro de los proyectos más influyentes de Archigram, la serie de ciudades itinerantes, incluyendo The Walking City, Plug-in City e Instant City, presentó diversas configuraciones espaciales que aprovechaban cápsulas, megaestructuras, componentes inflables o temporales, automóviles, muebles, vestimenta y dispositivos, con el propósito de sustituir los métodos convencionales de construcción. En resumen, exploraron de manera creativa el uso de las nuevas tecnologías para reimaginar la sociedad y su forma de ocupar el espacio.

Los sugerentes proyectos de Archigram se basaron en las tecnologías de la "carrera espacial", el inicio de la revolución de la información digital y el auge del consumo liderado por Estados Unidos, con el fin de concebir nuevas perspectivas sobre cómo podría ser la vida y la sociedad en un futuro cercano.

EACH WALKING UNIT HOUSES NOT ONLY A KEY ELEMENT OF THE CAPITAL , BUT ALSO A LARGE POPULATION OF WORLD TRAVELLER-WORKERS.
A WALKING CITY

Sede central de HSBC, Norman Foster(1985)

Edificio Lloyd's, Richard Rogers (1986)

5.3 HIGH –TECH

"Funcionalidad expuesta"

En la década de 1970, la arquitectura high-tech alcanzó su auge, caracterizándose principalmente por la exposición de la complejidad técnica y la puesta en evidencia de los componentes técnicos y funcionales de los edificios.

La arquitectura high-tech, con su confianza renovada en que la tecnología podría mejorar el mundo, compartía una línea de pensamiento similar a la de los futuristas. Esta perspectiva se reflejaba especialmente en los proyectos de construcciones técnicamente avanzadas de Kenzō Tange y el **Movimiento Metabolista** (1959), que se llevaron a cabo o fueron proyectados en Japón durante el auge constructivo de los años sesenta. A pesar de esto, es crucial señalar que solo unos pocos de estos proyectos se concretaron como edificios reales.

En las posturas metabolistas, podemos identificar ciertos puntos de convergencia con la visión futurista de una ciudad moderna diseñada a semejanza de una máquina dinámica. Asimismo, en ese mismo período, encontramos similitudes con las ideas del grupo inglés Archigram, particularmente en su propuesta de "Plug-in-City".

Edificio de TV Fuji en Oidaba, Kenzo Tange(1993)

La confianza en el potencial transformador de la tecnología también resonaba en el futurismo, movimiento fuertemente influenciado por la industria, la aviación y la maquinaria. Esta influencia condujo a Sant'Elia a plasmar la funcionalidad y las estructuras de sus obras, como se puede apreciar en su proyecto de la Città Nuova, donde los edificios adquieren una apariencia casi mecánica.

Nakagin Capsule Tower, Kishō Kurokawa (1972)

5.4 DESCONTRUCTIVISMO

"Desamblar la arquitectura"

Los deconstructivistas adoptaron una actitud confrontativa hacia la arquitectura convencional y la historia de la arquitectura, expresando su deseo de desmantelar las estructuras arquitectónicas establecidas. En oposición a la aceptación postmoderna de las referencias históricas, el deconstructivismo también rechaza la noción de ornamento como mera decoración. Estos principios sitúan al deconstructivismo en sintonía con las ideas del antihistoricismo del movimiento futurista,

El deconstructivismo guarda una conexión indirecta con lo que previamente denominamos como el Segundo futurismo. En este contexto, destaca la figura del arquitecto Virgilio Marchi, quien abogaba por la idea de que la arquitectura debería adaptarse a cualquier línea de movimiento concebible.

Es importante señalar que, durante este periodo, el futurismo experimentó con conceptos confusos y contradictorios que contribuyeron a su declive. A pesar de esto, resulta relevante mencionar que una parte integral del enfoque disruptivo del movimiento futurista fue la ruptura consciente con sus propios esquemas y directrices.

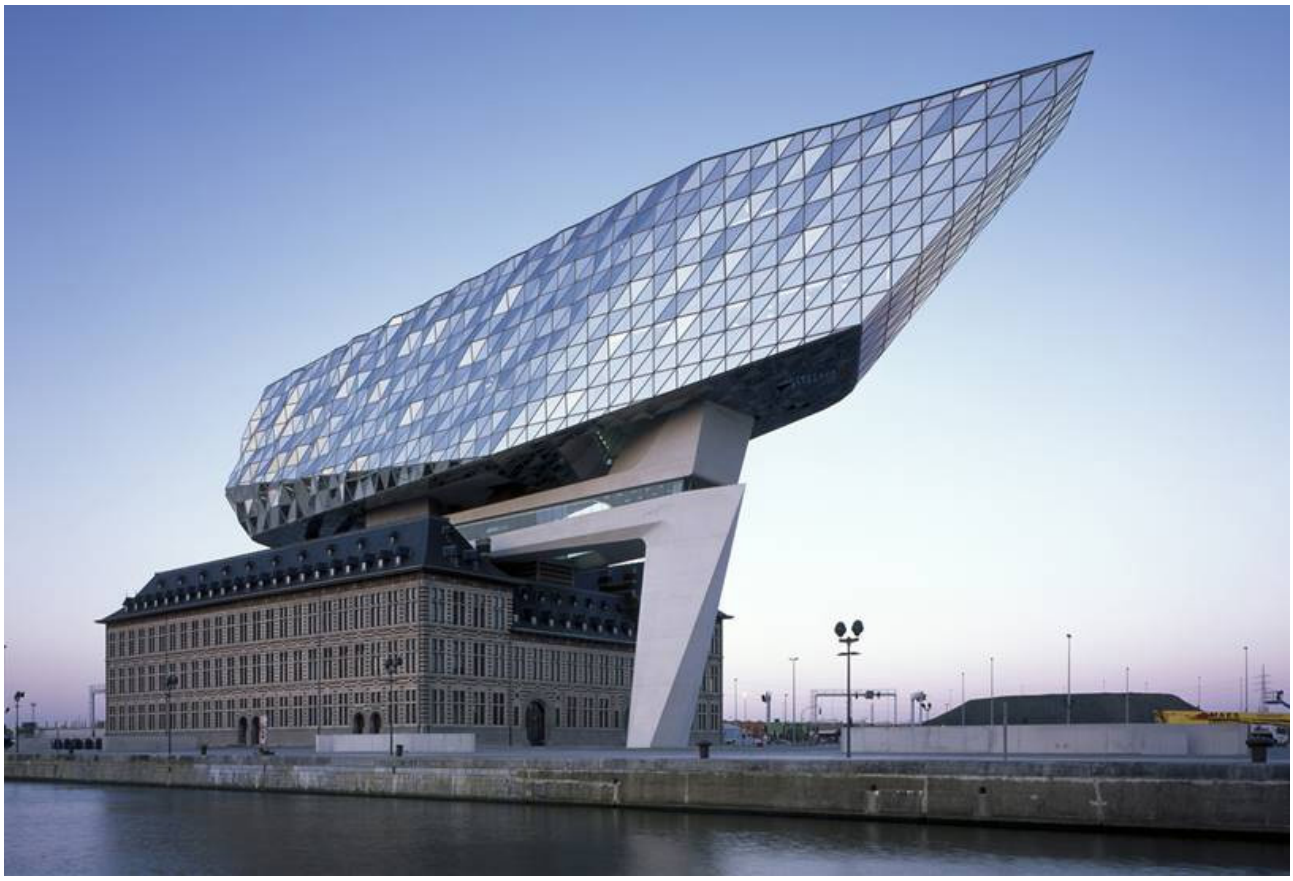
La expresión "deconstructivismo" no figura como término confirmado en el diccionario; su traducción literal implica la destrucción o demolición de una estructura construida. Fue una mezcla de constructivismo y modernismo ruso, con un poco de influencia del posmodernismo, el expresionismo y el cubismo.

Ya sea debido a razones estructurales o simplemente como un acto de rebeldía estética, en una revisión retrospectiva, puede establecerse una conexión con la obra de Marchi, especialmente en sus aspectos performáticos y escenográficos. Además, podemos afirmar que de todos los estilos arquitectónicos que emergieron en el siglo XX, este es el que mejor encarna el principio fundamental de la arquitectura futurista, que promovía el dinamismo, algo que Marinetti habría respaldado plenamente.

Si bien el descontructivismo tiene diferentes representaciones, podemos destacar la obra de Frank Ghery (1929-actualidad), quien quizá mejor encarna las ideas de Marchi, mostrando la arquitectura como una escultura. En el caso de las creaciones de Zaha Hadid, Havenhuis es especialmente notable, ya que emerge de manera monumental, casi imitando una gran nave que se eleva desde el edificio antiguo que lo sostiene.

Walt Disney Concert Hall, Frank Ghery(2003)

Oficinas portuarias de Amberes, Zaha Hadid (2016)

6. EL MOVIMIENTO RETROFUTURISTA

ACROPOLIS by J. Otto Szatmari. Imagen generada con IA: artstation.com

6.1 ORÍGENES DEL TÉRMINO

"Nostalgia del futuro"

El concepto de retrofuturismo genera un constante debate, aunque se puede definir de manera general como un movimiento social y artístico ucrónico que se inspira en la visión del futuro de una época pasada específica. Este enfoque implica rescatar expresiones artísticas anteriores a 1960 y adaptarlas a un futuro hipotético, ya sea utópico o distópico. La propuesta consiste en fusionar la estética retro con la tecnología moderna y vanguardista que se proyecta para el futuro.

El término "retrofuturismo" fue acuñado por primera vez en 1983 por el editor Lloyd John Dunn (1957-actualidad), posteriormente convirtiéndose en el título de una revista llamada "Retrofuturism". En la actualidad, este concepto está presente en diversas disciplinas como la literatura, el cine, los videojuegos, la moda, la arquitectura y otras formas de expresión artística.

El retrofuturismo tiene sus raíces en las ideas del futurismo, si bien el significado de este último término puede variar según el contexto. En campos como el arte, la literatura y el diseño innovador, el futurismo se percibe como una noción antigua propia del movimiento futurista. Por otra parte, en su interpretación más común, el futurismo (a veces conocido como futurología) representa "un optimismo temprano que se centró en el pasado y se arraigó en el siglo XIX, una era dorada de los primeros años del siglo XX que se extendió hasta los años 60 y que tenía un carácter espacial".

Revista Retrofuturism N°12, Enero 1998

6.2 CARACTERÍSTICAS Y CORRIENTES

El retrofuturismo abarca dos corrientes que se entrelazan y se resumen en la perspectiva del futuro desde el pasado y del pasado desde el futuro**.**

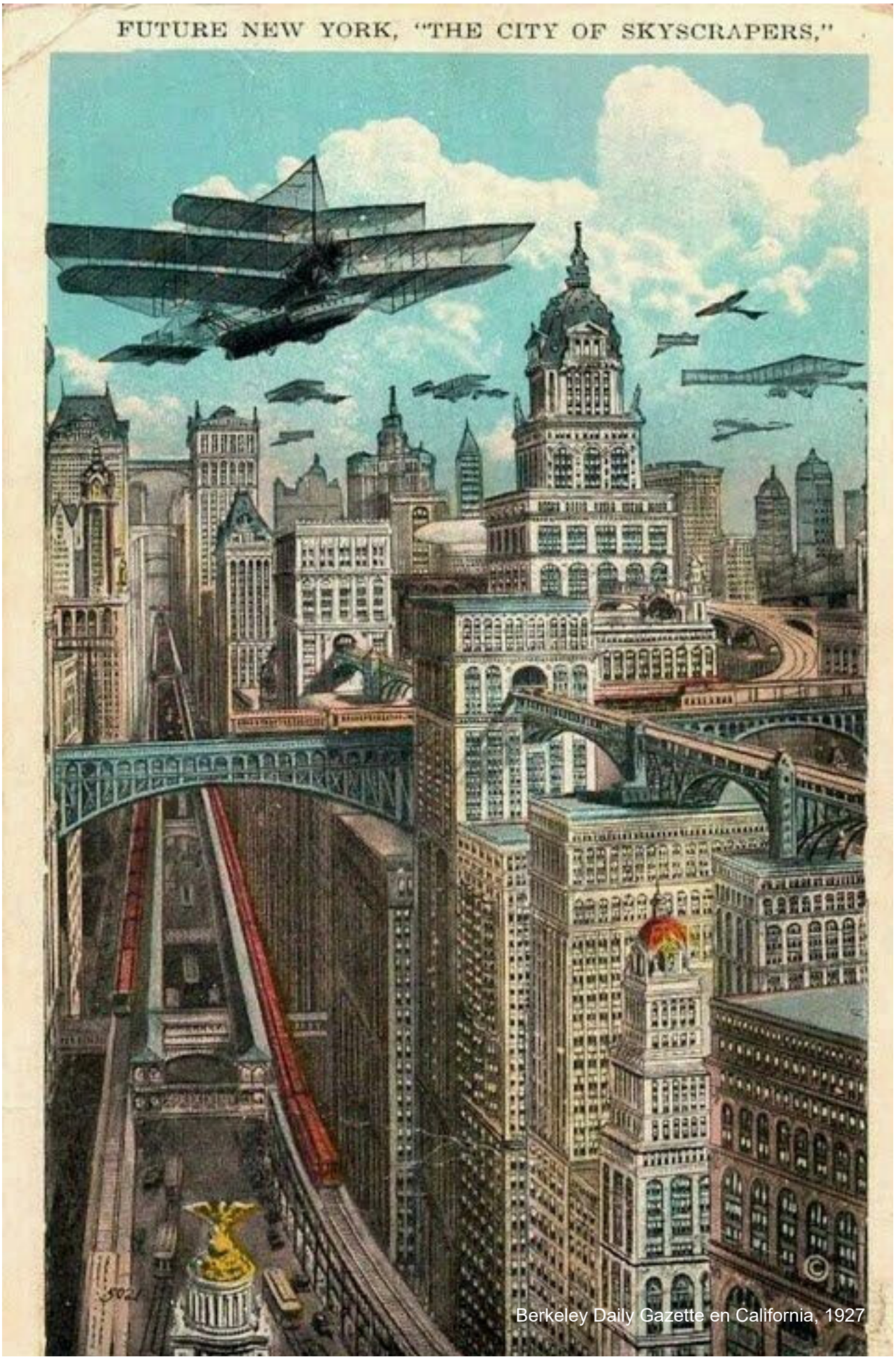
La primera corriente, el retrofuturismo propiamente dicho, se basa directamente en las proyecciones sobre el futuro que realizaban escritores, artistas y cineastas antes de 1960, ya sea en revistas especializadas en tecnología o en novelas de ciencia ficción. Estas visiones futuristas se recuperan y actualizan en la actualidad para ofrecer una imagen nostálgica y contrafactual de lo que el futuro podría haber sido.

Como ejemplo, podemos mencionar ilustraciones como las presentadas en Berkeley Daily Gazette en California, en 1927, tituladas “Estilos salvajes previstos para los próximos 30 años”, donde se puede observar la clásica imagen newyorkina pero dominada de rascacielos, vías elevadas y prototípicos aviones de la época. Con el mismo concepto, en 1925, el arquitecto estadounidense Harvey W. Corbett (1873-1954) publicó en la revista “Popular Science Monthly” su visión sobre la ciudad del futuro, la ciudad en 1950.

Por otro lado, la segunda tendencia, conocida como retro futurista, comienza con la atracción por estilos de arte, moda y costumbres antiguas, a los cuales se les incorporan tecnologías modernas o futuristas, generando así una amalgama de elementos del pasado, presente y futuro. Aquí el retrofuturismo se abre a la fantasía de los llamados “temas retrofuturistas”que surgen influenciados por la literatura de ciencia ficción de la década de 1920, principalmente de autores como Julio Verne (1828-1905) y HG Wells (1866-1946).

Las dos tendencias no se limitan a un periodo temporal específico. Cuando se establece un marco temporal, puede referirse a una realidad alternativa en el presente con tecnología avanzada, una versión imaginaria del futuro o un pasado alternativo donde las invenciones ficticias o proyectadas son reales.

En los últimos años, ha habido debates sobre el valor del retrofuturismo. Algunos, como el crítico de arquitectura alemán Niklas Maak (1972-actualidad), lo ven como un ciclo estético que evoca la pérdida de la creencia en el progreso y las imágenes de lo que una vez fue radicalmente nuevo. Por otro lado, Bruce McCall (1935-2023), escritor e ilustrador, lo describe como una “falsa nostalgia”: la añoranza de un futuro que nunca llegó a existir.

FUTURE NEW YORK, "THE CITY OF SKYSCRAPERS,"
Berkeley Daily Gazette en California, 1927

6.3 PROYECCIONES FUTURISTAS EN LA DÉCADA DE 1920

A mediados de 1928, el movimiento futurista había perdido relevancia en la escena arquitectónica, pero su impacto persistía en el imaginario compartido por artistas gráficos, cineastas y entusiastas de la "futurología". Las claves del manifiesto de la arquitectura futurista, formuladas por Sant'Elía, aún resonaban en las mentes creativas de aquellos que se aventuraron a representar en dibujos e incluso en el cine las visiones de grandes ciudades con rascacielos monumentales y sistemas de circulación multinivel, tal como los futuristas las habían idealizado casi veinte años antes.

THE WONDER CITY YOU MAY LIVE TO SEE (1925). HARVEY W. CORBETT

En 1925, el arquitecto estadounidense Harvey W. Corbett (1873-1954) con la ayuda del ilustrador Hugh Ferris, compartió su visión sobre la ciudad del futuro, específicamente la ciudad en 1950, a través de un artículo en la revista "Popular Science Monthly".

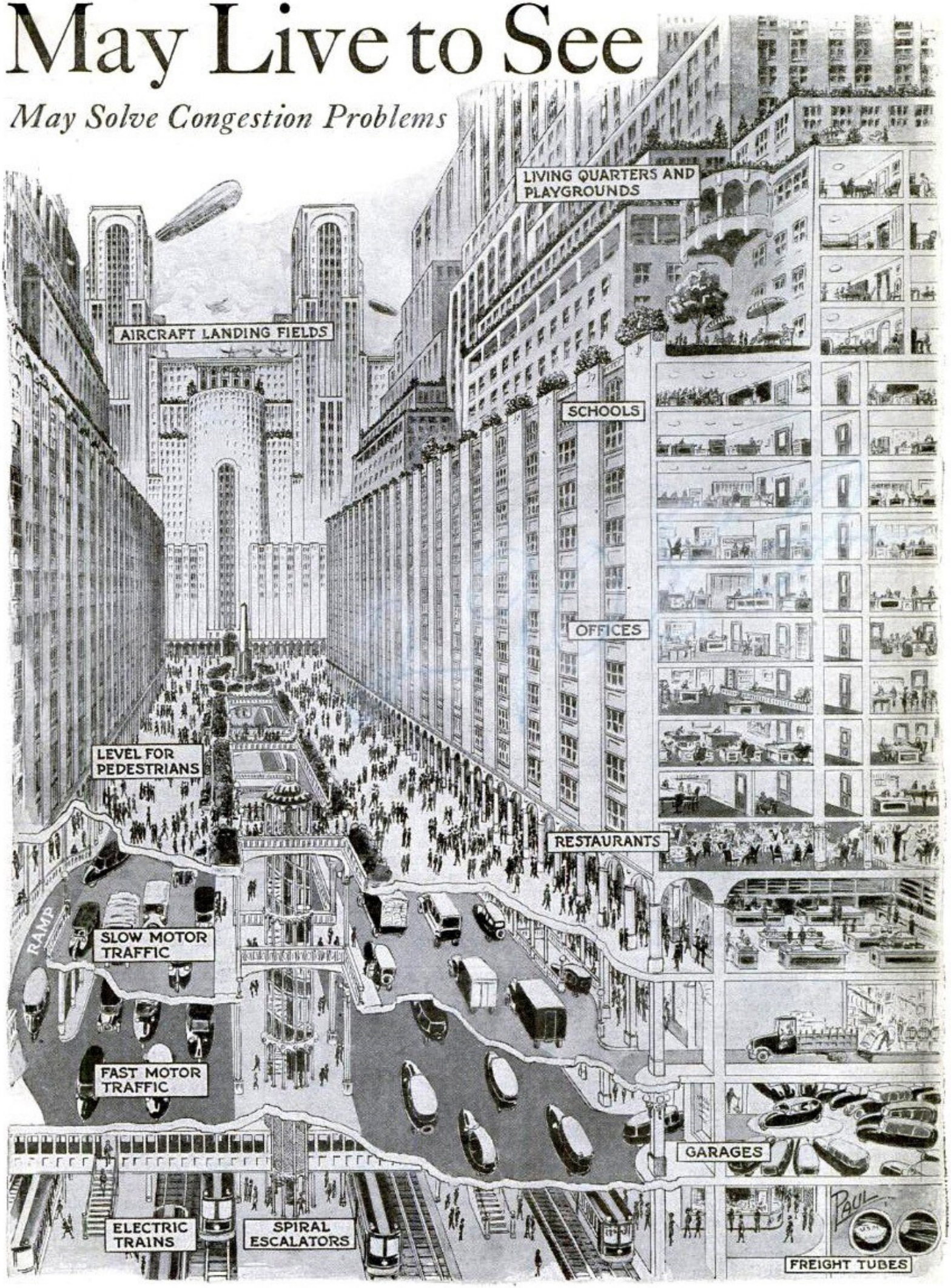
Según su perspectiva, anticipó que las ciudades experimentarían un aumento constante en la población, lo que requeriría una reorganización de las infraestructuras urbanas. Propuso un diseño de calles con cuatro niveles: peatones, vehículos a motor lentos, vehículos a motor rápidos y trenes eléctricos. Estos niveles estarían conectados mediante ascensores y escaleras mecánicas para los peatones, así como rampas para los vehículos. También imaginó edificios con alturas superiores a los 800 metros, con oficinas y establecimientos en los niveles más bajos, y viviendas y lugares de entretenimiento en los niveles superiores. Además, propuso la inclusión de pistas de aterrizaje en los techos de los edificios para aeronaves como zeppelins.

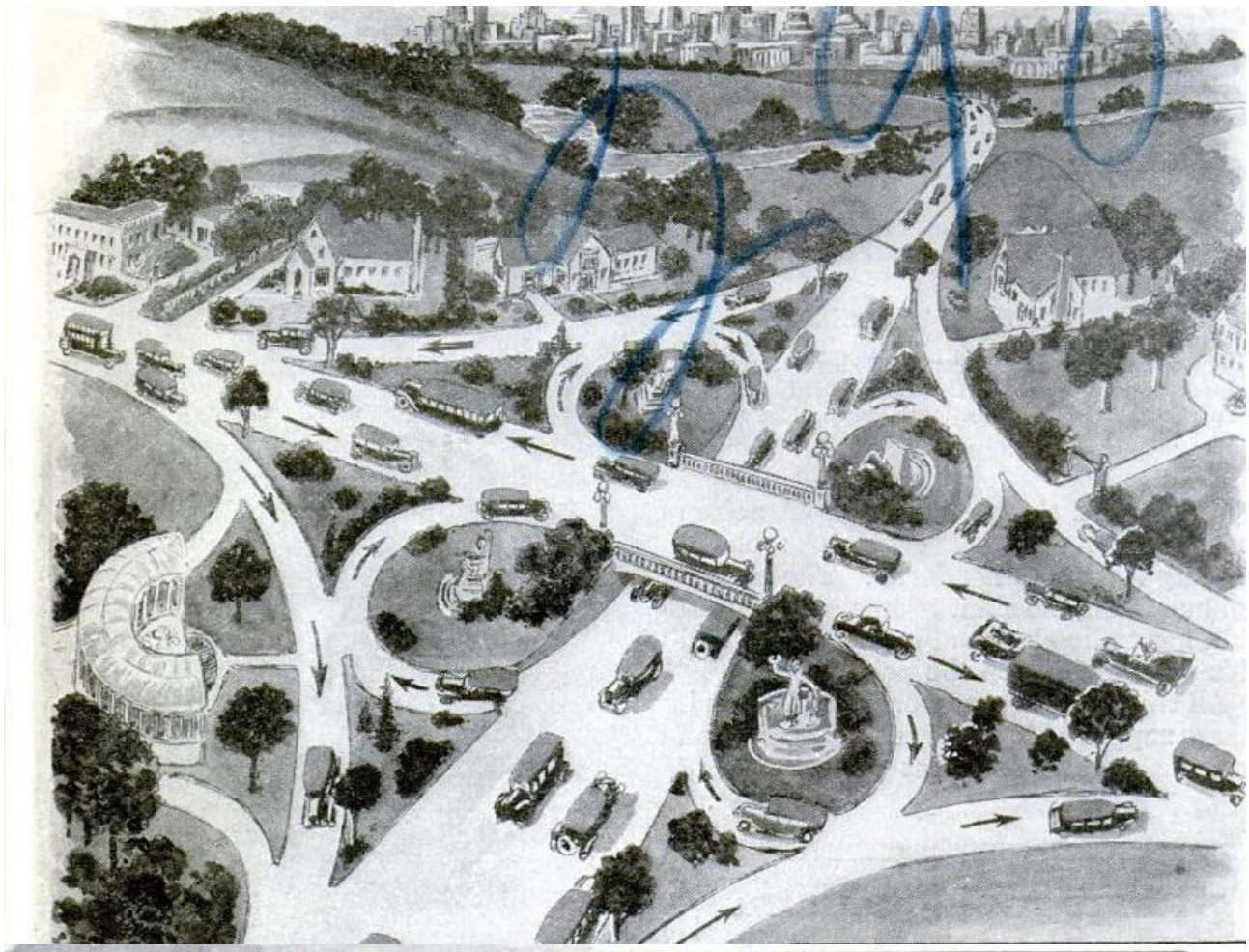
Harvey W. Corbett (1873-1954)

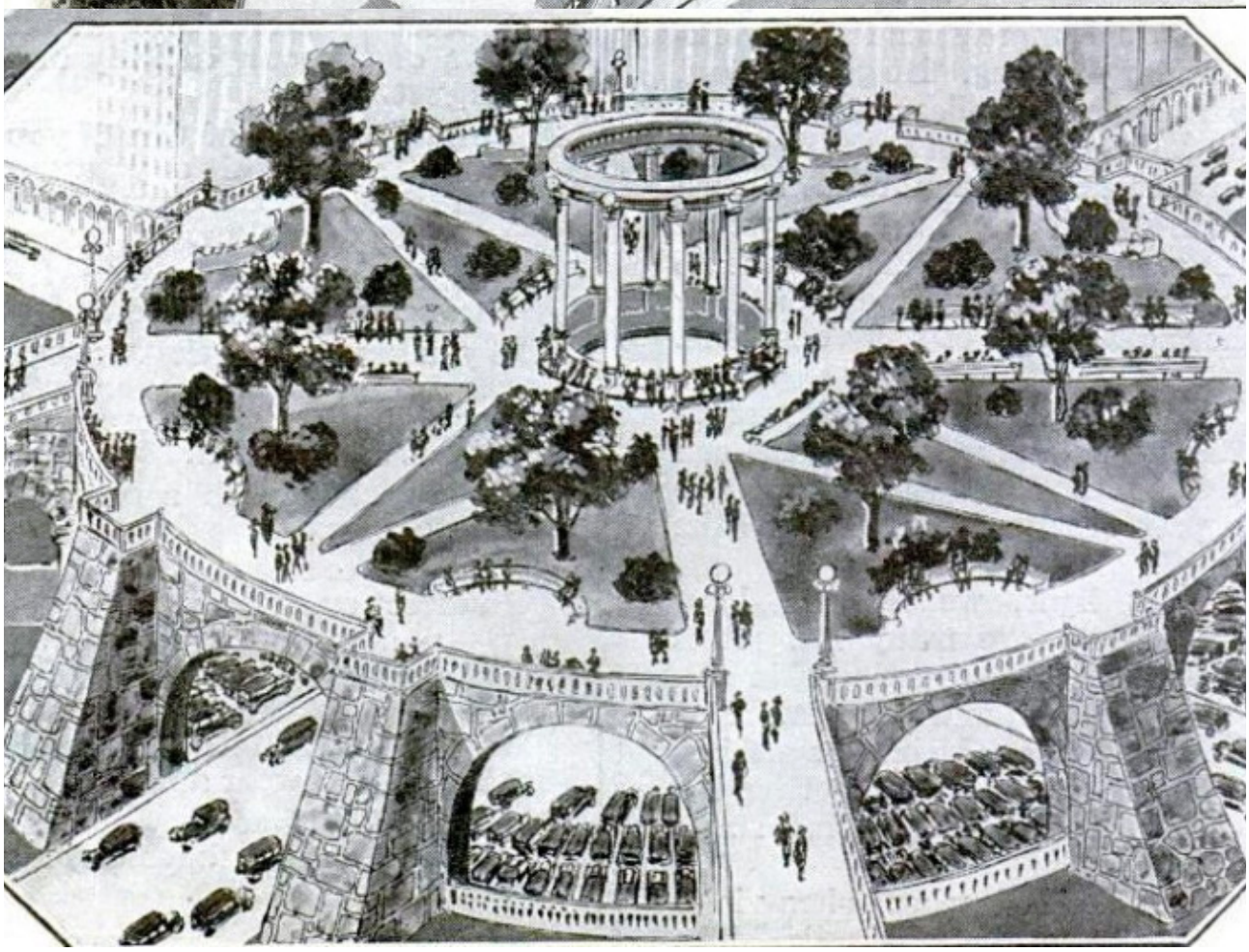
May Live to See

May Solve Congestion Problems

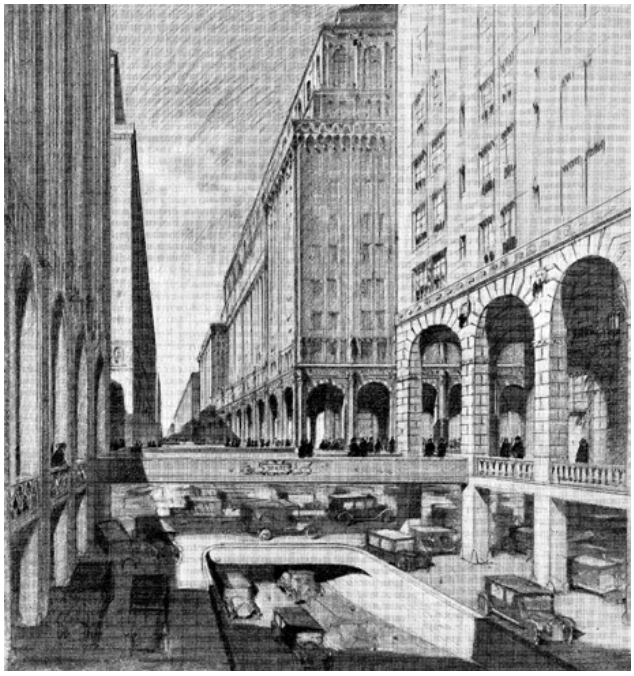

How You May Live and Travel in the City of 1950

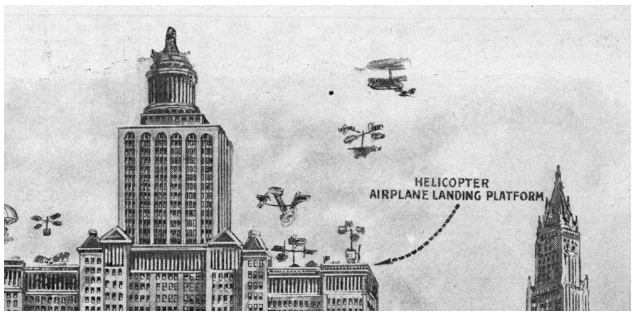

En busca de seguridad, Corbett desarrolló un sistema de parques elevados debajo de los cuales se desplazaría el tráfico rodado, dividiendo los recorridos y creando una distancia entre la contaminación y el ruido generados por los automóviles y el aire limpio de los parques. También planteó diversas formas de interconectar carreteras que se cruzan para facilitar incorporaciones con la máxima seguridad posible, adoptando configuraciones que guardan similitudes sorprendentes con los actuales intercambiadores viales, como se muestran en las imagenes.

Traffic Study Prepared for Regional Plan (1924)

Este modelo, inicialmente percibido como una idea difícilmente realizable al momento de su publicación, hoy en día no difiere significativamente de la apariencia visual de grandes ciudades estadounidenses como Nueva York o Los Ángeles. Incluso encontramos parques elevados como el High Line en Nueva York.

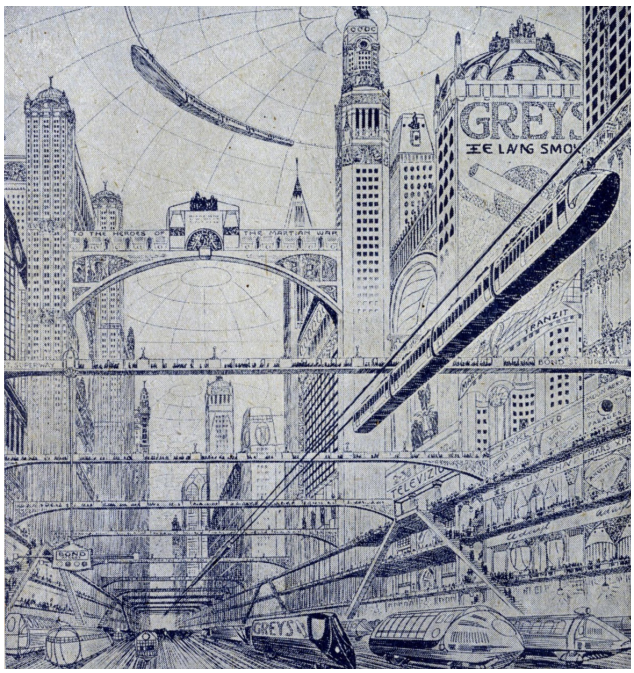
Sin embargo, la noción de separar los recorridos por niveles, idea también romantizada por los futuristas, no ha adquirido una relevancia significativa en la planificación urbana desde entonces, manteniéndose las calles compartidas para peatones y vehículos, así como los trenes elevados o subterráneos.

"Todo el aspecto se convierte en el de una Venecia muy modernizada, una ciudad de arcadas, plazas y puentes, con canales para calles, solo que los canales no estarán llenos de agua sino con un fluyente y libre tráfico, el sol brillando sobre las negras copas de los autos y los edificios que se reflejan en esta oleada de vehículos que ruedan rápidamente"

Harvey W. Corbett

GREY CIGARETTES (1920)

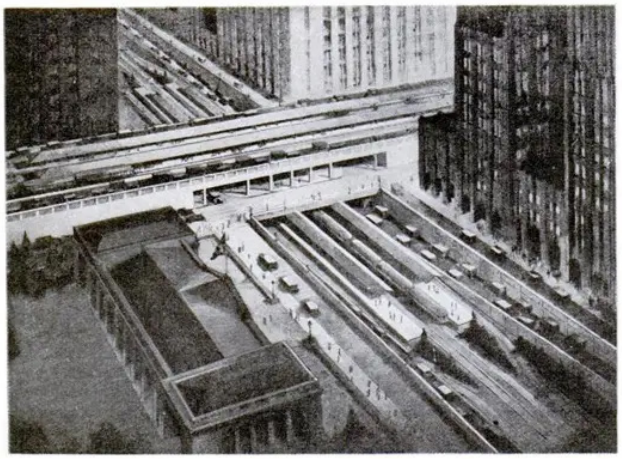
En los años 1920, Greys Cigarettes creó una serie de visualizaciones que echaban un vistazo a Londres 500 años en el futuro. Estas representaciones mostraban rascacielos notablemente más altos que los de cualquier otra época, conectados por "caminos móviles" bajo enormes cúpulas. Se introducían "monoferrocarriles suspendidos" para proporcionar enlaces de transporte, así como vehículos propulsados por energía atómica que se desplazaban a velocidades de "50, 100, 150, 200 MPH" en carreteras de goma. Además, se incluían detalles pequeños e intrigantes, como un monumento que se extendía sobre la ciudad en homenaje a "Los héroes de la guerra marciana".

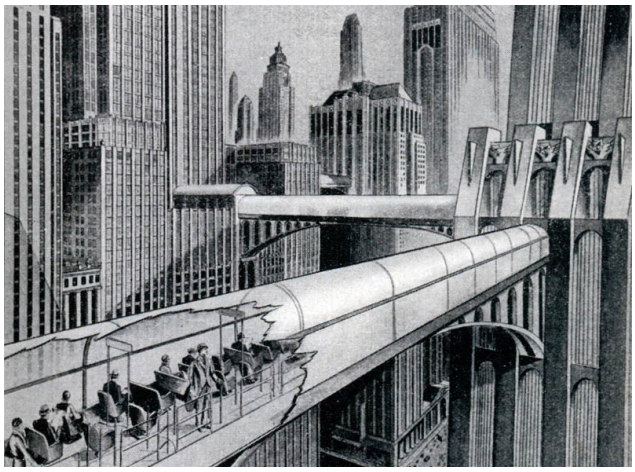
Greys Cigarettes' "Anticipations No 2." (1921)

SUPERCARRETERAS MULTINIVEL (1927)

En otras ilustraciones publicadas en 1927, se creía que las ciudades darían máxima prioridad a la facilidad de transporte, haciendo obsoletos los tranvías, los postes de telégrafo, las aceras y cualquier otra estructura que pudiera obstaculizar el tráfico. Los peatones se desplazarían a través de tiendas subterráneas y transitarían por calles entre carreteras elevadas.

Autor desconocido (1927)

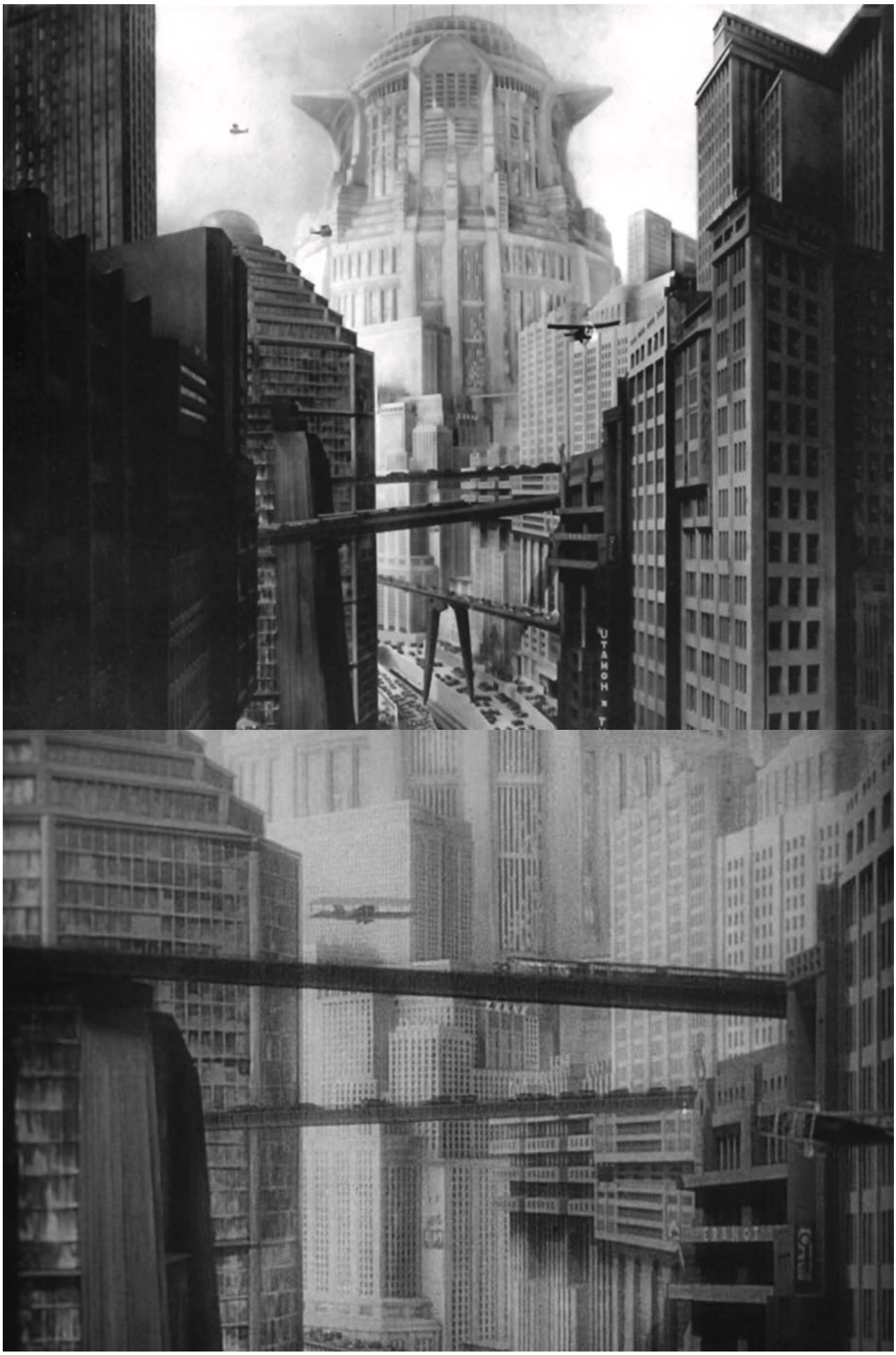

"Pasarelas deslizantes", Frank R. Paul - Historias increíbles (1929)

METRÓPOLIS, PELÍCULA (1927)

El entusiasmo por el futuro llega al cine en “Metrópolis” (1927), la célebre distopía dirigida por Fritz Lang y ambientada en una ciudad-estado futurista, donde la población se divide en dos clases sociales muy contrastadas: los dirigentes y los obreros. La arquitectura desempeña un papel imponente en la película, retratando la separación entre el mundo subterráneo de los trabajadores, con sus estructuras sombrías y opresivas, y la superficie o la parte alta de la ciudad, donde se destaca un estilo monumental inspirado en el Art Decó de los rascacielos neoyorquinos, con claras referencias a la obra de Bruno Taut, reconocidas incluso por el propio Fritz Lang. En el entorno se mezclan diversos estilos arquitectónicos, desde catedrales medievales hasta construcciones orientales, conformando una película que ha servido de referencia en el género hasta nuestros días.

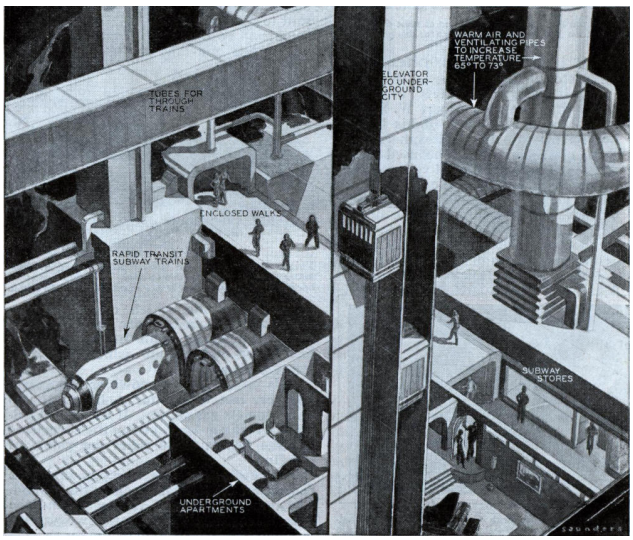

Acensores y tráfico en la ciudad caverna (1927)

Aunque “Metrópolis” es aclamada como la obra más destacada del expresionismo, se puede identificar de inmediato la influencia del futurismo en el constante movimiento de las máquinas y en el recuerdo persistente de Antonio Sant’Elia en el diseño urbano. Asimismo, se observa la presencia de la arquitectura racionalista de la Bauhaus, reflejando la fusión entre arte e ingeniería promovida por figuras como Gropius. La uniformidad en la representación de la ciudad de los obreros, con todos realizando los mismos movimientos y vestidos de manera idéntica, posiblemente sirve como crítica al racionalismo. Además, los interiores Art Decó dominan los espacios de las élites, y se perciben influencias de estilos arquitectónicos que no pertenecen al momento y lugar mencionados.

CIUDADES-CAVERNA DEL MAÑANA (1934). PHILIP B. BUCKY

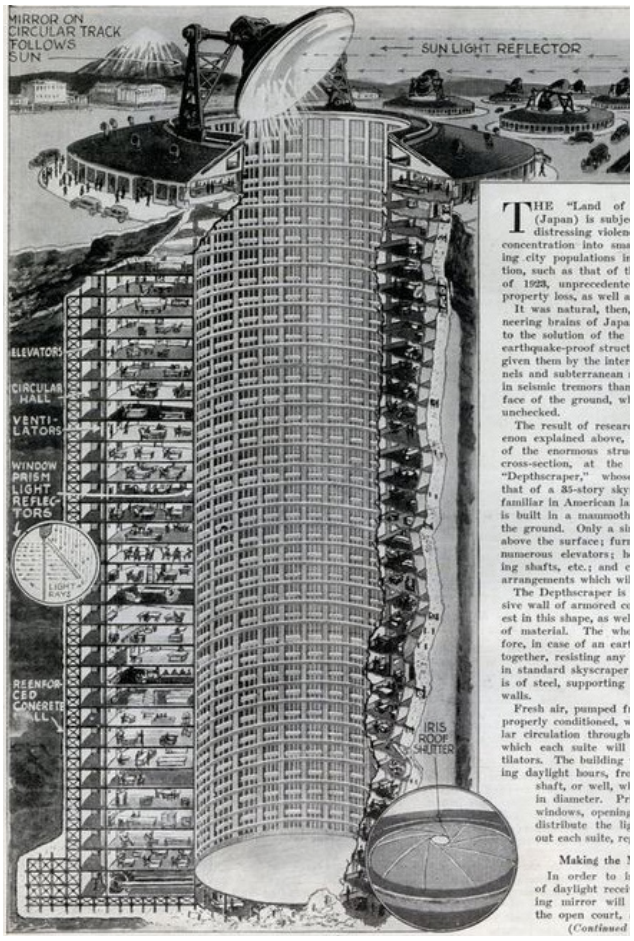
Ya por la década de 1930, el profesor Philip B. Bucky, de la Universidad de Columbia, sugirió modificar el diseño de los pozos mineros para concebir una ciudad subterránea que pudiera soportar “la presión abrumadora de miles de pies de tierra y roca”. Aunque la idea de una vida sin exposición a la luz solar y la vitamina D suscita escepticismo, en esa época, la gente contemplaba la posibilidad de climas constantes durante todo el año gracias al aire acondicionado y la iluminación artificial.

Acensores y tráfico en la ciudad caverna (1934)

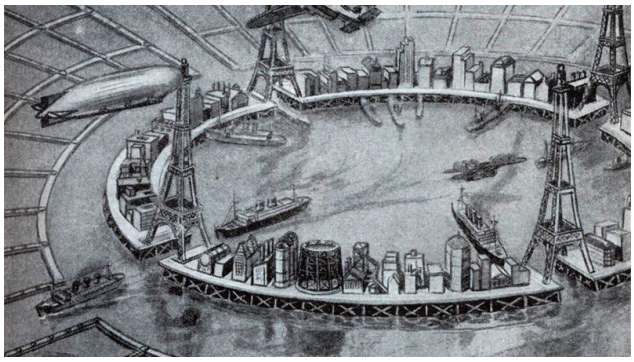
REVISTA CIENCIA Y MECÁNICA (1931)

Motivados por la idea de “invertir el rascacielos”, aparecen otras propuestas, como la presentada en la revista Ciencia y Mecánica Cotidiana en 1931, que contempla un extenso complejo subterráneo teóricamente diseñado para “desafiar los terremotos”. La iluminación de las 35 unidades se logra mediante una serie de prismas y un reflector de gran tamaño que sigue la trayectoria del sol, mientras que el aire fresco es bombeado desde la superficie.

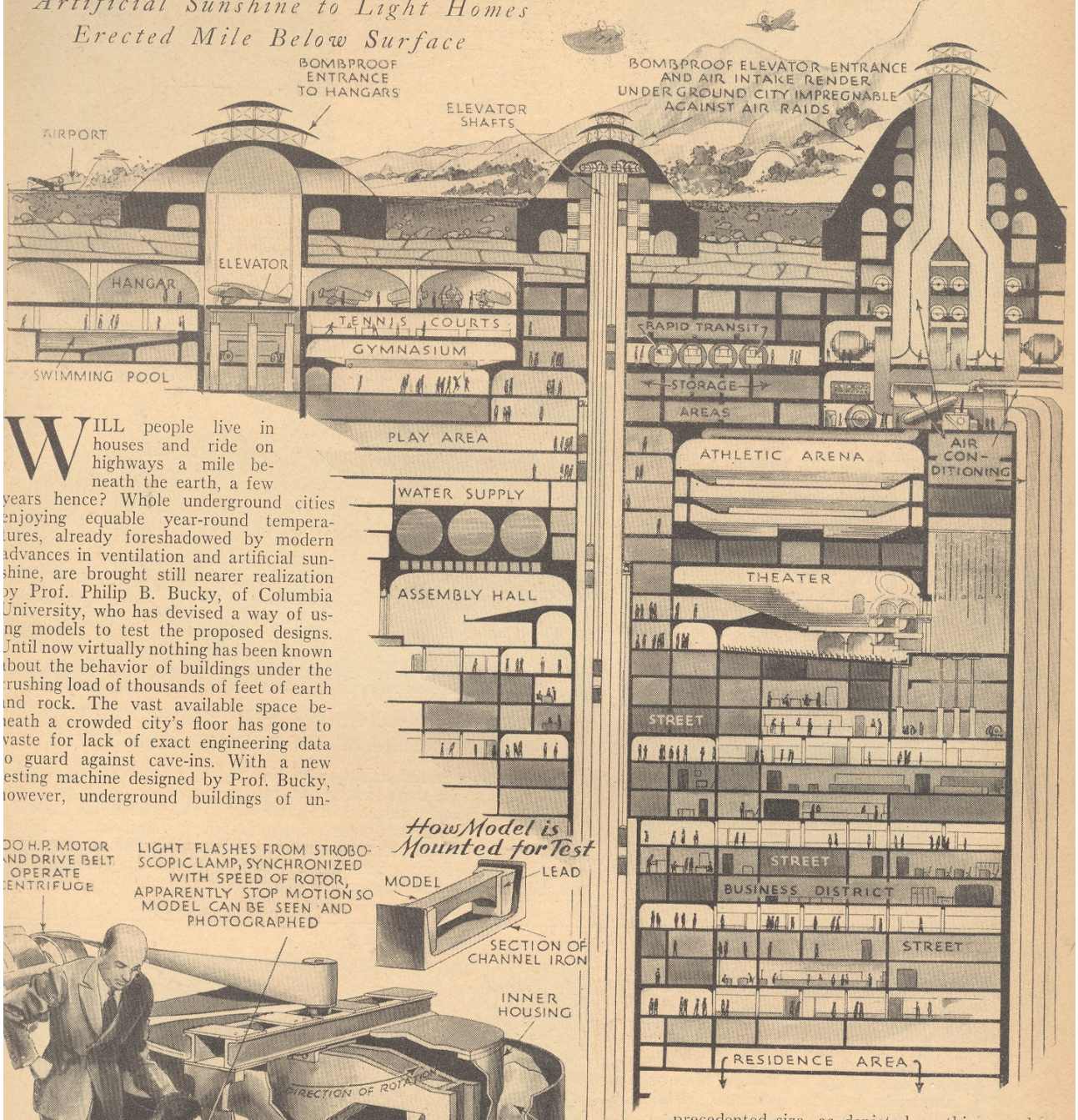
Complejo subterraneo (1931)

Siguiendo la línea de las “utopías”, no podemos dejar de compartir la idea la Ciudad Flotante, también publicada en 1931.

Cave Cities of Tomorrow

Artificial Sunshine to Light Homes Erected Mile Below Surface

WILL people live in houses and ride on highways a mile beneath the earth, a few years hence? Whole underground cities enjoying equable year-round temperatures, already foreshadowed by modern advances in ventilation and artificial sunshine, are brought still nearer realization by Prof. Philip B. Bucky, of Columbia University, who has devised a way of using models to test the proposed designs. Until now virtually nothing has been known about the behavior of buildings under the crushing load of thousands of feet of earth and rock. The vast available space beneath a crowded city's floor has gone to waste for lack of exact engineering data to guard against cave-ins. With a new testing machine designed by Prof. Bucky, however, underground buildings of unprecedented size, as depicted on this page by our artist, may safely be planned in advance. The new machine employs a principle previously applied by Prof. Bucky in a smaller device for investigating the design of mine shafts and tunnels. A model of a proposed underground structure, fashioned of the same materials to be used in the full-sized building, is placed in the machine and whirled at terrific speed. Adjustments regulate the centrifugal force that tends to tear the model apart, to simulate the load the full-sized structure will carry at any depth up to 6,000 feet. An observer may watch the behavior of the model through a special eyepiece or record it with a motion picture camera as it is whirled in the machine with destructive violence.

Models of underground structures are whirled at terrific speed in this machine. In this way their ability to withstand the pressure of a mile of earth and rock is determined with great accuracy

FUSIÓN CON LA CIENCIA FICCIÓN

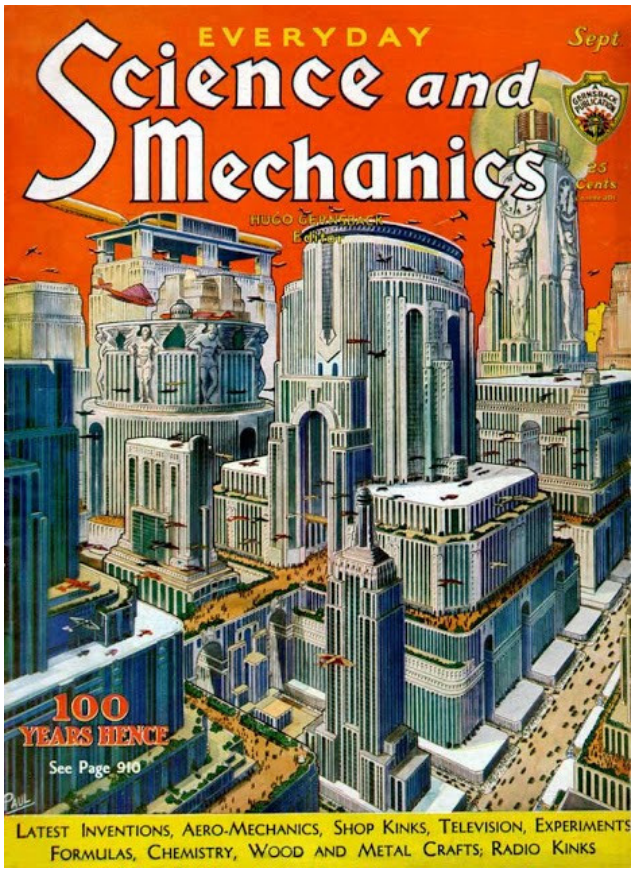
Hacia 1930, las concepciones futuristas se habían amalgamado con la ciencia ficción. En 1926, Hugo Gernsback (1884-1967), un inventor luxemburgués que se trasladó a Estados Unidos en 1905 para desarrollar sus ideas, fundó una revista exclusivamente dedicada a la ciencia ficción. Una década más tarde, fusionó ambas temáticas en la revista "Ciencia y Mecánica". Este pulp magazine, que perduró hasta 1984, fue principalmente ilustrado por el arquitecto Frank Rudolph Paul.

Considerando que en esa época el estilo art decó estaba en su apogeo, no resulta sorprendente observar que este fuera el estilo elegido para representar los imponentes rascacielos de cristal y los monumentales edificios de las metrópolis imaginadas para el nuevo milenio.

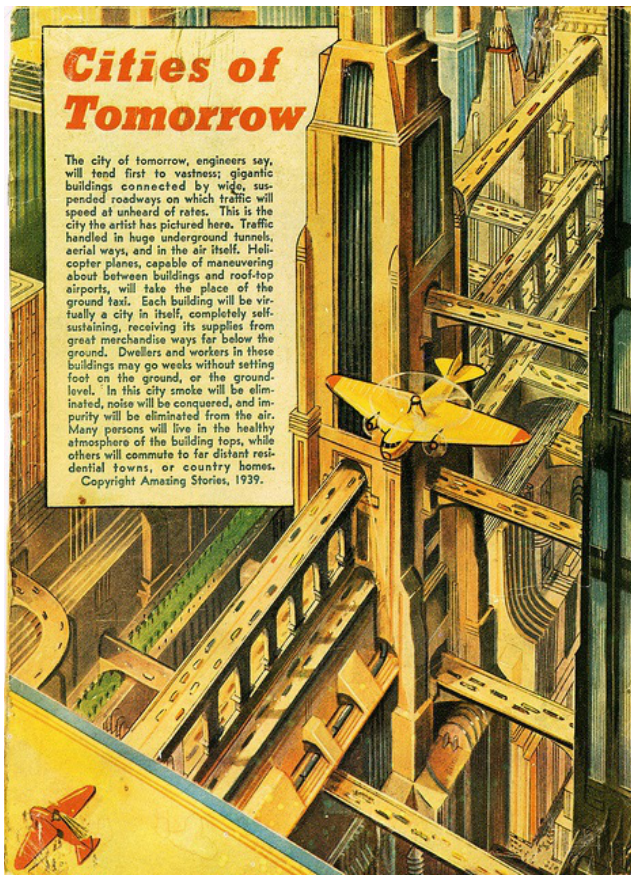
Otras publicaciones de la época que exploraron las ciudades futuristas en el ámbito de la ciencia ficción incluyeron "Amazing Stories", "Popular Mechanics" y, ya en la década de 1960, la revista "Closer Than We Think" del ilustrador Arthur Radebaugh. Este último se destacó por ilustrar la vida cotidiana del futuro, explorando las potenciales nuevas tecnologías.

"Rascacielos de cristal." Frank Rudolph Paul, Ciencia y Mecánica, (1931)

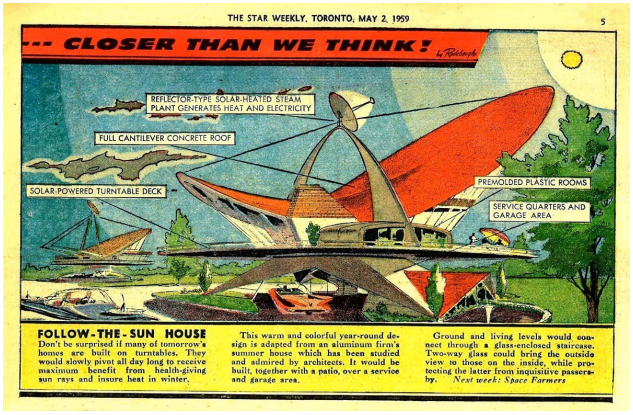

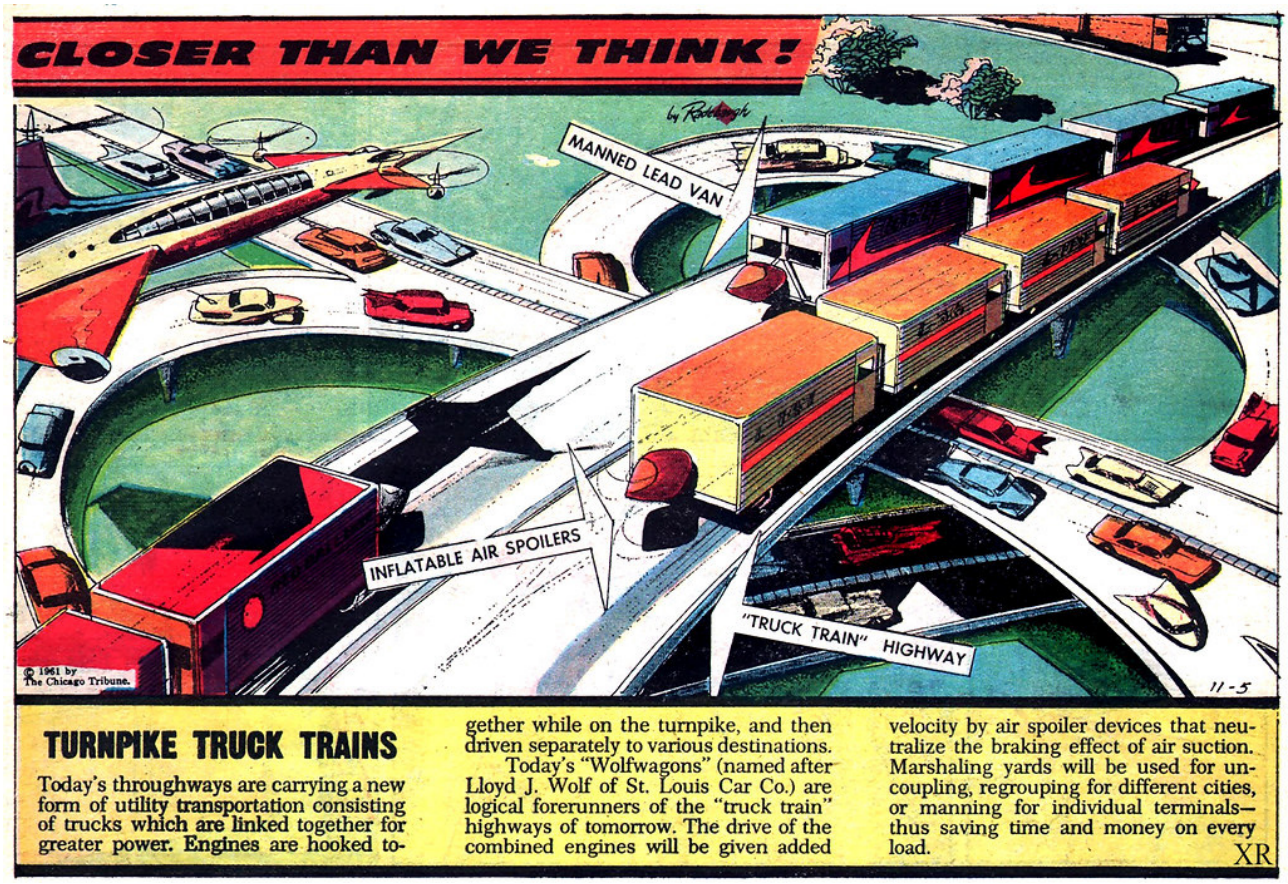
"100 años de ahí." Frank Rudolph Paul, Ciencia y Mecánica, (1931)

"Cities of Tomorrow.",
Amazing Stories, (1939)

Esta última revista estuvo fuertemente marcada por la era atómica y del automóvil, conduciendo a la arquitectura hacia una dirección diferente a lo que habíamos observado en décadas anteriores. En estas representaciones, las ciudades se visualizan como terminales espaciales, influyendo más tarde en lo que se conocería como la arquitectura Googie o Populuxe (1940-1960).

"Tenes de camiones sobre autopistas",
Closer Than We Think, (1961)

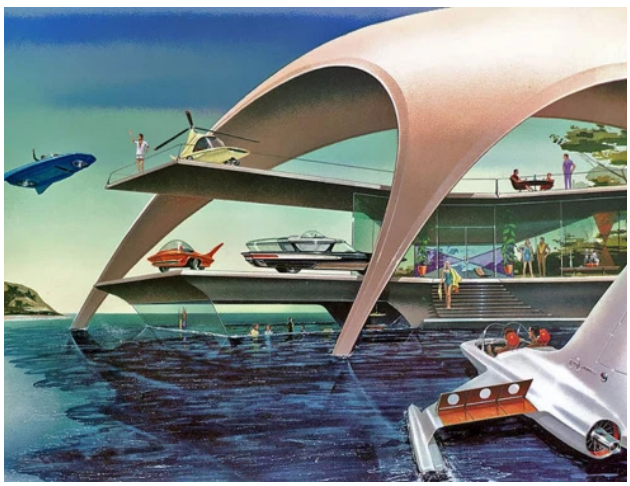
6.4 EL ESCENARIO RETRO-FUTURISTA

La segunda tendencia, que denominaremos “escenario retrofuturista” en el contexto de este trabajo, se origina inspirada en las ilustraciones futuristas que observamos anteriores a 1960.

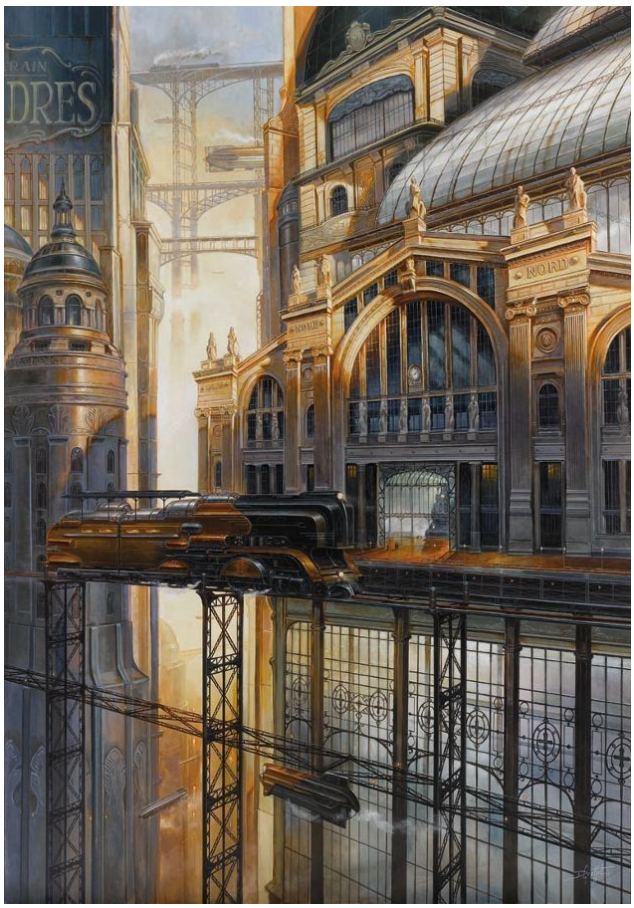
Se considera la revista “Retrofuturismo” como la precursora de este movimiento donde se originaron subgéneros como el steampunk, el dieselpunk, el Atompunk, entre otros. Estos subgéneros suelen seguir construcciones estéticas que no exploraremos en detalle en este trabajo, pero es importante mencionarlos para destacar el nivel de complejidad con el cual el entusiasmo futurista ha generado un imaginario, en su mayoría distópico, en relación con un futuro tecnológico. Estos subgéneros se inspiran en una época específica y construyen un futuro imaginario en el cual la tecnología no continuó su desarrollo.

El estilo retrofuturista ha abarcado diversas formas de expresión, incluyendo el arte, la moda, los videojuegos y el cine. No obstante, su presencia más destacada se encuentra en el ámbito de los internautas, quienes han creado innumerables imágenes e ilustraciones con esta temática. En la actualidad, gracias al desarrollo de la Inteligencia Artificial, es posible generar de manera sencilla nuestras propias representaciones de ciudades futuristas, tomando inspiración de aquellos que dejaron una huella en el imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Ilustraciones retrofuturistas publicadas en la revista “Retrofuturism”entre 1987 y 1998.

Steampunk city, Diddier Grafet (2016)

Arriba: Dieselpunk city, Abajo: Atompunk city

KITBASH 3D (2020)

"A pesar de los enormes saltos tecnológicos de las últimas décadas, en muchos sentidos, nuestra visión del futuro sigue siendo la misma que la de hace 40 años. A medida que nos precipitamos a 1999, una nostalgia distinta, por una incumplida promesa de un futuro - en su mayoría la idea de que un día seríamos liberados de aquello mundano - se encuentra durmiente en buena parte de nuestra cultura popular... Algunos lo llaman retrofuturismo"

James Sullivan, "Visions of Tomorrowland; How past concepts of the future are taking over pop culture" The San Francisco Chronicle , January 3, 1999

7. REFLEXIONES FINALES

Imagen generada por IA, Canva

La finalización de este proyecto implica la concreción de un análisis exhaustivo sobre la arquitectura futurista y su compleja interrelación con el movimiento retrofuturista. Al comenzar la elaboración de mis borradores, tenía una clara conciencia de la existencia de influencias y la necesidad de descubrir las rutas de conexión. Aunque había explorado diversas fuentes en busca de estas conexiones, solo había podido encontrar vagas menciones al respecto.

La investigación ha permitido no solo identificar a los pioneros y exponentes más destacados de la arquitectura futurista, sino también desentrañar el contexto histórico que influyó en su surgimiento. La comprensión de las obras más representativas ha servido como punto de partida para adentrarse en la esencia misma de esta corriente, revelando una amalgama de innovación y ruptura con los paradigmas arquitectónicos previos.

La segunda vertiente de este estudio, centrada en el movimiento retrofuturista, ha llevado a un examen meticuloso de cómo este ha reinterpretado y adaptado elementos de la arquitectura futurista. La conexión entre ambos movimientos no solo se revela como una continuidad estilística, sino como una reflexión crítica sobre las visiones del futuro y su influencia en la estética contemporánea.

La identificación y análisis de casos de estudio específicos han proporcionado una panorámica detallada de cómo las ideas y conceptos futuristas han evolucionado a lo largo del tiempo. Cada caso estudiado ha actuado como un microcosmos que refleja las transformaciones, adaptaciones y reinterpretaciones que han marcado el devenir de la arquitectura futurista y el retrofuturismo.

Finalmente, la exploración de las influencias históricas, culturales y tecnológicas que dieron origen a ambas corrientes ha arrojado luz sobre las raíces profundas de estos movimientos. La investigación ha revelado cómo las visiones del futuro de sus respectivas épocas han permeado en la concepción arquitectónica, enriqueciendo el análisis crítico sobre la intersección entre la historia, la cultura y la tecnología.

En conjunto, este trabajo no solo ha cumplido con los objetivos propuestos, sino que ha logrado tejer una narrativa coherente que trasciende las meras exploraciones académicas. La comprensión obtenida no solo contribuye al acervo de conocimiento en el campo de la arquitectura, sino que también abre puertas a nuevas interrogantes y posibilidades de investigación.

Este viaje académico ha sido una oportunidad para ahondar en las complejidades de la creatividad arquitectónica y su capacidad para trascender el tiempo, brindando una perspectiva enriquecedora que, sin duda, seguirá resonando en futuras reflexiones y contribuciones al ámbito arquitectónico y cultural.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

- Antidiseño, antiheroico y pro-consumista: ARCHIGRAM. (2022). ARQA. https://arqa.com/actualidad/colaboraciones/antidiseno-antiheroico-y-pro-consumista-archigram.html
- ANTONIO SANT'ELIA, EL FUTURISTA. (2020). inperfecto.com.mx; InPerfecto. https://inperfecto.com.mx/2020/04/19/antonio-santelia-el-futurista/
- Antonio Sant'Elia: "La Città Nuova" in 3D by Mire Studio » Rendering 3D. (2022). Mire Studio; Mire Studio s.r.l. https://mirestudio.com/portfolio-items/antonio-sant-elia-citta-nuova/
- Barrera, C. F. (2006). Antonio Sant'Elia,el proyecto de la cittá nuova y su influencia en Metropolis de Fritz Lang (1926)/ Arte XX-XXI / Homines. Portal de Arte y Cultura. Homines.com. https://www.homines.com/arte_xx/santelia/index.htm
- Chiappero, R. O. (2017). Del manifiesto a la arquitectura. Universidad Católica de Santa Fé.
- Etulain, M. (2018). Retrofuturismo en Buenos Aires. ArchDaily en Español. https://www.archdaily.cl/cl/906017/retrofuturismo-en-buenos-aires
- Glez, J. M. (2013). The wonder city you may live to see (1925). Harvey w. Corbett. PROYECTOS 7 / PROYECTOS 8. https://proyectos4etsa.wordpress.com/2013/01/23/the-wonder-city-you-may-live-to-see-1925-harvey-w-corbett/
- Imaginario, A. (2020). Futurismo: características, representantes y obras. Cultura Genial. https://www.culturagenial.com/es/futurismo/
- Koglek, N. (s/f). "Science & Mechanics" Illustrations. Blogspot.com. https://utopicus2013.blogspot.com/2013/06/science-mechanics-illustrations.html
- Las ciudades del futuro vistas desde el pasado. (s/f). Microsiervos. https://www.microsiervos.com/archivo/ingenieria/ciudades-futuro-vistas-pasado.html
- Muñoz, A. M. (2008). Movimiento Metabolista. Urbipedia. https://www.urbipedia.org/hoja/Movimiento_Metabolista
- Ngo, D. (2010). Archive gallery: The cities of tomorrow. Popular Science. https://www.popsci.com/science/article/2010-05/archive-gallery-cities-tomorrow/

- O Arquiteto que há 100 anos construiu o Sci-Fi. (2017). vortexcultural.com.br. https://vortexcultural.com.br/cinema/ideias-no-vortex-antonio-santelia-o-arquiteto-que-ha-100-anos-construiu-o-sci-fi/
- Portilla, D. (2010). Cine y Arquitectura: “Metrópolis”. ArchDaily en Español. https://www.archdaily.cl/cl/02-34953/cine-y-arquitectura-metropolis
- Prieto, E. (2020). Vanguardias 2: Futurismo. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YXiZjvSsqF0&t=3033s
- Qué es el Retrofuturismo y cómo escribirlo. (2016). Inteligencia Narrativa. https://inteligencianarrativa.com/retrofuturismo/
- Retrofuturismo – HiSoUR Arte Cultura Historia. (s/f). Hisour.com. https://www.hisour.com/es/retrofuturism-29578/
- Zohra, K. (2020). Mohammad Hassan Forouzanfar imagines a ‘new field’ of Iranian architecture. Stirworld.com; STIRworld.com. https://www.stirworld.com/see-features-mohammad-hassan-forouzanfar-imagines-a-new-field-of-iranian-architecture

