



LA IMAGEN FIJA COMO HERRAMIENTA CRÍTICA EN EL DEBATE ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEO. EL ENCUADRE FOTOGRAFICO COMO CONECTOR ENTRE DIVERSAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS

GARCÍA BOUZA, María Eugenia

megbouza@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA)

Palabras clave

Crítica a través de la imagen fotográfica,
Fotografía, Crítica, Debate, Contemporaneidad

El sistema de significación de la fotografía, como el de la pintura clásica describe a la vez una escena y la mirada del espectador, un objeto y un sujeto que mira. la forma de su representación se ajusta a las leyes de la proyección geométrica, que implica un 'punto de vista' único (...) Ocupado en realidad por la cámara, lo que se otorga al espectador. Al punto de vista, el sistema de representación añade el marco (...) por mediación del marco, el mundo se organiza con una coherencia que en realidad no tiene (...) una sucesión de momentos decisivos (Burgin, 2017).^[1]

El método de comparar análogamente obras de arquitectura a través de su encuadre fotográfico, exige nuevos modos de ver y relacionar conceptos arquitectónicos. Construye una nueva visión de la contemporaneidad. Busca trabajar en simultaneidad con los dos hemisferios del cerebro. Donde imagen y razón se funden y se separan en cada edición realizada para construir otra lectura de la contemporaneidad.

En su frase: "*Veo los ojos que han visto al emperador*"^[2], Roland Barthes observa el retrato del hermano menor de Napoleón, al mismo tiempo nos

¹ Indij, G.; Silva, A. *Clic! Fotografía y percepción*, artículo Mirar Fotografías de Burgin, Víctor, Biblioteca de la mirada, Buenos Aires, 2012 Aires, 2014, capítulo.

² Barthes, R. *La Cámara lúcida*, Paidós, Buenos Aires, 2012 Aires, 2014, capítulo.



introduce en la esencia de la fotografía. En el mensaje que descubre al profundizar la mirada para así “ver” la foto. Cual mensaje encriptado, el observador, logra ver y trascender la mera lectura superficial del encuadre, la del retrato en sí. Con esta mirada, podremos analizar las obras arquitectónicas contemporáneas a través de la disciplina fotográfica como arte y herramienta de investigación creativa.

Vale destacar la percepción visual capturada por un profesional, para la visibilidad de la arquitectura. La misma, adquiere una cualidad en el arte de registrar un hecho arquitectónico, con una visión particular: la de poseer un carácter instrumental de documentación e investigación creativa, que deja entrever el instante decisivo en que el fotógrafo captura su encuadre, construyendo un recorte icónico que hace trascender el momento y el mensaje. El orden de la selección, en la edición de las fotografías, nos desvela “la percepción del edificio”. Helio Piñón afirma la idea de “intelección visual”, valorando la importancia de la imagen gráfica como expresión que define la percepción sensible e intelectual del arte para perfeccionar la capacidad crítica. “Cada Imagen supone el reconocimiento del sentido de una rigurosa organización formal y el testimonio visual de un acto de concepción.” [3]

El objetivo de este artículo, es generar nuevos cruces y relaciones en la lectura de la obra arquitectónica para la construcción del debate crítico arquitectónico. Para analizar estas imágenes fotográficas, tomo tres instancias de lectura, desde el pensamiento de R. Barthes y la lectura de la fotografía contemporánea como punto de partida. El caso particular a analizar, es la obra de Solano Benítez, 4 Vigas. Tumba para su padre en Piribebuy, relacionándolo con dos encuadres más capturados de la obra del Land Art de Mary Miss: Void Space Monument y la obra efímera de la Serpentine Gallery del estudio Sanaa en 2009.

Como dijo László Moholy Nagy: “El ignorante en materia de fotografía, y no el iletrado, será el analfabeto del futuro” [4]. Es así, como debemos encontrar nuevas relaciones en el modo de ver fotografías de arquitectura para la construcción de una visión crítica contemporánea.

Desde la escuela de la Bauhaus, Moholy-Nagy promovió la técnica de la fotografía como experimentación para el aprendizaje del espacio de la arquitectura moderna. Walter Peterhans, luego de impartir clases en el taller de fotografía dirigido por él desde 1927 en la Bauhaus, crea para el ITT de Chicago, una materia para la carrera de Arquitectura, que denominó: Entrenamiento Visual. Esto influye en la importancia que se da a la hora de utilizar la percepción Visual como herramienta de investigación del Patrimonio Arquitectónico. El estudio del encuadre, como toma de posesión, como transmisor de mensaje en distintos formatos o publicaciones, visibilizan una

³ Piñón, H, *Miradas intensivas*, Ediciones UPC, Barcelona, 1999.

nueva mirada frente a la crítica de la arquitectura. En la Bauhaus, este encuadre se vio influenciado por las diversas corrientes: la “nueva visión”, la “fotografía directa” y la “nueva objetividad”. Hasta nuestra contemporaneidad, otras escuelas enriquecieron este camino. La Escuela de Dusseldörf influyó de modo directo en la captura del encuadre fotográfico gracias al desarrollo conceptual de Bernd y Hilla Becher que lograron transformar el registro de estudios tipológicos urbanos elevándolos a arte.

Crearon un nuevo modo ver y mostrar a través del encuadre, generando una visión de la arquitectura y la ciudad. Si bien, la Escuela de Helsinki no tuvo influencia directa en la fotografía de arquitectura, sí podemos relacionar la mirada característica de la fotógrafa Hélen Binet, que pertenece a dicha escuela capturando la atmósfera de la obra de Peter Zumthor a través de la percepción visual.

¿Qué quiero decir con esto? Que el encuadre fotográfico de arquitectura, se ve influenciado por la mirada integral del fotógrafo, que elige qué mostrar y qué dejar fuera del encuadre, como también, cómo influye su connotación en la visibilidad de la obra arquitectónica. Por ejemplo:

Figura 1. Lucién Hervé, uno de los fotógrafos de las obras de Le Corbusier, tradujo visualmente el edificio del Palacio del Congreso de Oscar Niemeyer, en Brasilia; como una traducción viva de una arquitectura moderna europea en el continente americano.

Figura 2. Julius Shulman, estadounidense, tensiona el encuadre y la percepción visual de la obra en su entorno, dando otro concepto de modernidad.

En este caso, el estudio apunta a una misma obra a través de dos fotografías diferentes que construyen dos miradas distintas. O amplían la mirada para el debate crítico y las asociaciones entre las mismas y los contextos culturales de cada fotógrafo a modo de mirada subjetiva frente a una misma obra arquitectónica, que aporta un mensaje determinado.

Para analizar este ejemplo con un método riguroso, se necesita realizar una ficha técnica. Para ello, elijo la ficha diseñada por Javier Marzal Felici, el cual cuenta con una estructura de análisis a través de distintos niveles de observación.

Primer Nivel: Contextual del encuadre fotográfico. En este apartado, se tienen en cuenta los datos generales, los parámetros técnicos y los datos biográfico y críticos.

Segundo Nivel: Morfológico. Aquí toma lugar la descripción del motivo fotográfico, los elementos morfológicos y su reflexión particular y general.

Tercer Nivel: Compositivo. Se analiza todo lo inherente al sistema sintáctico o compositivo y su espacio y tiempo de representación.

Cuarto Nivel: Interpretativo. Donde se “ve” la articulación del punto de vista, acompañado de la interpretación Global del texto fotográfico.

Si bien, encuentro interesante este método visual de asociaciones que presento de una misma obra; encuentro también un planteamiento posible, en las relaciones visuales conceptuales o analogías de diferentes obras a través de la poesía del encuadre fotográfico.

El trabajo con las fotografías introduce dentro de la difusión de la obra arquitectónica no solo un mensaje visual, sino un contexto escrito el cual completa la visión crítica del punto a analizar.

Las siguientes analogías entre arte y arquitectura a través de la selección de un encuadre fotográfico del Land Art de Mary Miss, la arquitectura mínima poética de Solano Benítez y la arquitectura efímera de Sanaa en el Serpentine Gallery muestran, de modo subjetivo, relaciones icónicas particulares que surgen de encuadres fotográficos utilizados como herramienta de investigación creativa.

Un caso: 4 vigas – obra del arq. Solano Benítez - relaciones icónicas.

Figura 3. Void Space Monument: Mary Miss (Land Art).

Figura 4. 4 vigas: Solano Benítez (tumba para su padre en Piribebuy).

Figura 5. Serpentine Gallery 2009, Estudio Sanaa.

El objetivo de esta investigación, es generar nuevos cruces y relaciones en la lectura de la obra arquitectónica. Y hablo de la lectura visual y textual de la obra, dado que generalmente la imagen fotográfica de arquitectura, viene acompañada de un texto cual marco teórico. Ahora bien, para analizar estas imágenes sin desarrollar las fichas técnicas de Javier Marzal Felici, tomo 3 instancias de lectura, desde el pensamiento de Barthes y la visión que entiendo por contemporáneo (dentro del campo de la fotografía contemporánea) y de modo escueto como punto de partida a analizar.

1. La descripción de lo que miro en el encuadre
2. Lo que percibo (percepción visual).
3. Lo que veo, lo que trasciende a la imagen.



1. Lo descriptivo

En la primera foto, obra de Mary Miss: revelada en blanco y negro. Se ve un formato apaisado que acompaña el horizonte del paisaje y contrarresta la perspectiva intencionada a un punto de fuga. Se observan los troncos de los árboles rectos sin sus copas, en el piso, canales artificiales revestidos internamente en metal, llenos de agua, que devuelven el reflejo del entorno el cual puedo ver algunas copas de los árboles. Marco contextual: Sexto Simposio Internacional Alvar Aalto, "Arquitectura de lo Esencial", realizado en Jyvaskyla, Finlandia.

En la segunda foto, obra del arq. Benito Solano: en color. El encuadre, focaliza los árboles sinuosos sin dejar ver sus copas, se logra visualizar dos vigas suspendidas en el aire revestidas en espejo el cual desdibuja las dimensiones del espacio dada la frontalidad del encuadre. Marco contextual: la carta escrita por el arquitecto explicando la obra. La tercer foto – Obra Sanaa: a color. No muestra el cielo, se ve la estructura sintética de las columnas y el reflejo debajo de una cubierta metálica de la obra construida. En primer y último plano, encontramos las ramas de un árbol y el parque de fondo. La imagen está tomada lo más plana posible. Marco contextual: artículo revista dezzen fotógrafo Iwan Baam.

2. Lo perceptivo

En la primera foto: obra Mary Miss: Al utilizar el recurso de la obra en blanco y negro, se toma distancia con la realidad y logra una mayor abstracción en la comunicación del mensaje como metáfora. Se potencia esa abstracción con la linealidad de los troncos verticales donde no se muestran sus copas pero se completa el árbol como símbolo esencial, cual recurso arquitectónico, con el reflejo del agua. Resalta la abstracción de un horizonte continuo al cual la dirección de los canales de agua me llevan hacia él. Denoto pocos elementos como recurso visual.

En la segunda foto: obra del arq. Benito Solano: Los árboles son sinuosos. El color me acerca a la naturaleza y al territorio circundante. Se ve una persona casi en posición arrodillada en una situación contemplativa dentro del espacio. Es la única idea espacial que percibo dentro de la toma frontal del encuadre que intenta abstraerme del espacio 3D. La luz influye como focos visuales y los árboles sinuosos entrecortados y la no continuidad visual de las vigas me dan idea de caminos recorridos, de cosas buenas y de sufrimientos. El horizonte es bajo. A nivel del piso. Justamente, a nivel de una persona arrodillada o postrada en la tierra. Otro punto en común: El horizonte como valor de experiencia distinta en cuanto a la percepción visual. El reflejo de los espejos logran desdibujar los límites horizontales. El encuadre al ser un recorte parcial de la obra, y no poder ver su totalidad, me expresa justamente los conceptos



abstractos de pérdida de límites a través del reflejo, idea de horizonte y percepción en cuanto a experiencia habitable y poesía.

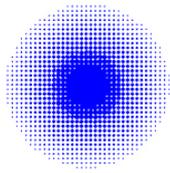
La tercera foto: obra Sanaa: los troncos de los árboles de este paisaje son arquitectura propiamente dicha. Es la síntesis en potencia. La arquitectura es paisaje en sí mismo. Los reflejos de la cubierta metálica, nos devuelve la visión del piso, del clásico Parque Japonés en cuanto a implantación y diseño y desdibujan los límites verticales, como acompañando la continuidad del paisaje horizontal. La idea de horizonte se ve en dos niveles, un horizonte donde la cubierta es alta y como dice José Jaraiz, representa la línea de visión horizontal occidental, y otro donde la cubierta baja, y representa el punto de visión horizontal oriental. Los reflejos hacen a la percepción espacial y la experiencia de habitar el espacio temporalmente.

3. Lo que “veo”

Retomando la frase de Barthes en el libro: La cámara Lúcida; “Veo los ojos que ven al emperador” en estas fotografías encuentro puntos de unión de conceptos globales que hacen de las obras un pensamiento contemporáneo que trasciende el encuadre.

Veo, a modo de metáfora, que se desdibujan los límites físicos en todas sus direcciones perceptivas de acuerdo a distintos recursos materiales que provocan reflejos intencionados (no solo horizontales sino también verticales.); como también entre las disciplinas de estudio. Trabaja el concepto de tangibles e intangibles, donde la poesía se materializa en el espacio otra vez, a través de los reflejos y la materialidad de cada obra, que tiene que ver con la búsqueda de la vanguardia técnica y su entorno cultural; incluyendo el diálogo con la naturaleza. Cómo cada cultura “ve” y quiere mostrar esa naturaleza local. Habla de los elementos esenciales en arquitectura. Relacionándolo con los textos que acompañan las imágenes, los reflejos simbolizan el desvanecimiento del aquí y ahora, del adentro y afuera, y de la mimesis o punto de relación filosófica entre la obra y la naturaleza, como también el reconocimiento del hombre que completa la obra. Hablan de los elementos que hacen a la esencia de la arquitectura. De lo material e inmaterial del mundo de hoy y la percepción en cuanto a experiencia existencial dentro de la obra, que completa la atmósfera a través de la observación y la percepción de la misma. Recrean conceptos abstractos que son propios de la arquitectura: La idea de horizonte, arquitectura de lo mínimo, abstracción pero con alto valor simbólico, entorno natural, poesía y metáfora.

Obviamente que puedo seguir completando el discurso visual, el cual tomo ese compromiso como propio. Pero pongo en valor, que este es el punto de partida, es una búsqueda creativa para seguir analizando estos encuadres que nos develan parte de la obra arquitectónica-artística, y nos da permisos para encontrar nuevas asociaciones que puedan construir debates arquitectónicos y



puntos de unión o no, cual mapeo conceptual de nuestra arquitectura latinoamericana.

Figura 1



Figura 2





Figura 3



Figura 4



Figura 5





Bibliografía

- Barthes, R. (2012) *La cámara Lúcida*. Buenos Aires: Paidós.
- Benjamin, W. (2008) *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-textos.
- Cartier-Bresson, H. (1952). *El relato fotográfico en El Instante Decisivo*,
- Del Valle, L *Arquitectura y cultura contemporánea latinoamericana*, arquitectura y cultura, experiencia en archipiélago, textos en el marco de la maestría.
- Ewards, B. (2011) *.Dibujar con el lado derecho del cerebro*. España: Ed. Urano.
- Gastón, C.; Rovira, T. (2007) *.El proyecto moderno. Pautas de investigación*. Barcelona: Ediciones UPC – Universitat Politècnica de Catalunya.
- Jaraíz, J. (2013) *SANAA. Espacios, límites y jerarquías* Bs. As.: Ed. Diseño.
- Joly, M. (2012) *.Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires: La marca editora.
- Marzal Felici, J. (2007) *Cómo se lee una fotografía*. Madrid: Ed. Cátedra.
- Moholy Nagy, L. (2008) *La Nueva visión*, Buenos Aires: ediciones Infinito.
- Piñon, H. (1999) *Miradas intensivas*.