

BERGERA SERRANO, Iñaki

Fotografía y arquitectura : la imagen del espacio construido / Iñaki Bergera ; prólogo de Luis Fernández-Galiano. -- Madrid : Turner, D.L. 2023

359 p. : fot. ; 22 cm. -- (Noema)

Bibliografía: p. 297-302

D.L. M. 905-2023

ISBN 978-84-18895-87-6

1. Crítica e interpretación 2. Espacio arquitectónico 3. Fotografía de arquitectura 4. Imagen urbana 5. Paisaje urbano 6. Percepción arquitectónica I. Fernández-Galiano, Luis

11.05 Interpretación arquitectónica

COAM 23200

Fotografía y arquitectura

*La imagen del espacio
construido*

IÑAKI BERGERA

PRÓLOGO DE LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO

T

TURNER NOEMA

Iñaki Bergera

Es arquitecto, fotógrafo, comisario y catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Zaragoza. Su amplio y reconocido trabajo investigador y artístico se centra en las relaciones entre fotografía, arquitectura, territorio y espacio urbano. Ha publicado con Turner *España blanca y España negra* (2019) y *Empty Parking Spaces* (2020).

**Fotografía y
arquitectura**

arquitectura

*La imagen del espacio
construido*

IÑAKI BERGERA

PRÓLOGO DE LUIS FERNÁNDEZ-GACIANO

T

TURNER

TURNER NOEMA

Fotografía y arquitectura

*La imagen del espacio
construido*

IÑAKI BERGERA

PRÓLOGO DE LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO

T
TURNER

ÍNDICE

Prólogo. <i>Discurso mentale</i>	9
Introducción	11
Primera parte. España, miradas internas y externas	
I Fotos de casas, cosas de fotos	19
II Las maquetas y sus fotos: ideas, sueños y deseos	35
III Cuando una dedicatoria vale más que mil fotografías	47
IV Ferriz y Cabrero	53
V Mirar entre líneas	67
VI La batalla moderna	77
VII La imagen de la arquitectura democrática: Lluís Casals, 1954-2021	83
VIII [Kindel] La fruición de los ojos	87
IX Imágenes junto al mar	93
X Hervé en España	107
XI <i>Spain, photographs without photographer</i>	119
XII Casali en España	137
Segunda parte. En busca de la mirada	
I Nuevos paisajes, nuevas miradas	145
II Paisajes urbanos: notas sobre fotografía	161
III Miradas modernas	165
IV Miradas exploratorias	173
V La ficción de la imagen	187
Tercera parte. Mirándolo seriamente	
I Ética y estética	193
II Cartografías del reverso	213
III Arquitectura y cultura visual contemporánea	225

IV	Arquitectura expuesta	241
V	Apuntes para una valoración del retrato fotográfico del arquitecto: Paco Gómez y Juan Daniel Fullaondo	257

Cuarta parte. Enseñando a mirar

I	Mirar a ver	271
II	Aprendiendo de la Farnsworth	285
III	Arquitectura en todas partes	293

	Referencias bibliográficas	297
--	----------------------------	-----

	Notas	303
--	-------	-----

PRÓLOGO

DISCORSO MENTALE

Leonardo afirmó que la pintura era un *discorso mentale* e Iñaki Bergera muestra que la fotografía es también una construcción intelectual. Con su obra fotográfica y con sus escritos, el arquitecto desvela el vínculo estrecho entre el espacio y la cámara, pero, a diferencia del artista renacentista, no establece la superioridad de la representación bidimensional sobre la tridimensional. En su *Trattato della pittura*, Leonardo compara esta con la escultura, defendiendo la preeminencia de la primera: “*La pittura è di maggior discorso mentale e di maggiore artificio e maraviglia che la scultura*”. Hoy nos puede parecer lejana esta rivalidad entre las artes, y la joven disciplina de la fotografía ha tenido durante tanto tiempo un papel ancilar respecto a la secular arquitectura que la comparación entre ambas parecería extravagante. Sin embargo, la fotografía ocupa hoy un lugar tan central en la reflexión artística y la arquitectura atraviesa un periodo tan anémico en su dimensión crítica que su feliz encuentro discursivo cabe describirse como una fertilización de la construcción por la imagen.

Bergera ocupa una posición privilegiada para interpretar esa madeja enredada de vínculos, que podría extenderse hacia atrás con las representaciones arquitectónicas y urbanas en lienzos o grabados y hacia delante con las construcciones digitales que conducen al metaverso, pero que en su caso tienen su núcleo en las experiencias canónicas de la modernidad. Formado como arquitecto y como fotógrafo, a esas dos profesiones añade su condición de profesor y la mirada crítica e histórica que inevitablemente acompaña el empeño por conocer y la generosidad de transmitir. Sus series fotográficas son arquitectónicas no solo porque representan arquitecturas, sino porque están concebidas con un orden arquitectónico, y en sus textos muestra la misma capacidad de hibridación, porque la pupila entrenada del fotógrafo

es también la del arquitecto familiarizado con los protagonistas del siglo xx en España y fuera de ella, y la del observador atento a la actualidad de las artes y la cultura. Bergera ve “arquitectura en todas partes” y se pregunta por el uso de la imagen en arquitectura, reabriendo un debate ético y crítico al que otorga singular vigencia la contemporánea inserción de los edificios en el mundo del espectáculo.

Más de una vez se ha equiparado el poder seductor de las obras icónicas al de los productos de la industria del lujo y se ha asimilado la capacidad de los *star architects* para publicitar el éxito político o económico con la de las supermodelos que dan visibilidad al universo de la moda. Los arquitectos han sido pioneros en el esfuerzo por controlar su imagen, desde el Herrera que encarga a Perret las estampas de El Escorial hasta el Le Corbusier que coloca su automóvil Voisin delante del objetivo del fotógrafo de sus villas o el Neutra que vacía sus casas de mobiliario antes de realizar cada reportaje, y es estimulante que las modelos actuales sigan su ejemplo. La mejor pagada del mundo, Emily Ratajkowski, moldea su imagen a través de las redes sociales, como también lo hacen Kendall Jenner o las Hadid, y eso es algo que estuvo fuera del alcance de la generación anterior, Naomi Campbell, Kate Moss o Linda Evangelista, que, según la primera mencionada, “tenían cero control sobre su imagen”. La revolución digital y las redes han transformado el mundo de la moda tanto como el de la arquitectura y la fotografía ha sido en ambos casos el instrumento de esa mudanza, además del canario en la mina que advierte sobre los riesgos emboscados. Entenderla como un *discurso mentale* es esencial para aguzar su filo crítico y eso es lo que hace Iñaki Bergera con este manojito de ensayos pixelados.

LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO

INTRODUCCIÓN

El 1 de diciembre de 2010 aterrizaba sobre la pista nevada del aeropuerto internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal. El objetivo del viaje era realizar una breve estancia de investigación en el Centro Canadiense de Arquitectura (CCA), atraído por sus colecciones de fotografía y por la calidad y cantidad de sus fondos bibliográficos. El viaje pretendía ser, como de hecho fue, un punto de inflexión en la actividad investigadora que venía realizando hasta esa fecha.

La tesis doctoral que defendí en 2002 sobre Rafael Aburto —uno de los arquitectos responsables del advenimiento moderno en España en los años cuarenta y cincuenta del siglo xx— me había permitido generar mi propio mapa documental y relacional de la arquitectura moderna española —sus agentes, sus programas, sus vínculos internacionales, etcétera— y sobre ello continué trabajando y escribiendo durante los años siguientes. En esa cartografía había una palabra que siempre afloraba, con la que habitualmente me rozaba y que, nunca mejor dicho, entraba por los ojos. Por obvio y omnipresente, y quizá por un prejuicio derivado de su supuesto mero uso instrumental, el papel que la fotografía desempeñó en el devenir de la arquitectura moderna no había sido objeto hasta la fecha de una atención específica y rigurosa.

La atracción que sentía entonces hacia las relaciones entre arquitectura y fotografía como tema de investigación específico derivaba a su vez de un interés previo y amplio hacia la disciplina fotográfica, tanto desde el punto de vista de mi práctica personal como desde un punto de vista especulativo hacia el mundo de la imagen y de la cultura visual. Los estudios de fotografía que realicé en la School of Visual Arts de la Universidad de Harvard en el otoño de 2001 contribuyeron en ese sentido no solo a un aprendizaje en el hacer, sino, especialmente, a educar una mirada intencionada y reflexiva. Dejando al margen esta

formación concreta, mi maestra en la mirada había sido previamente la naturaleza: de forma autodidacta mis ojos se habían educado en el paisaje natural. De ahí surge, probablemente y de alguna manera, una especial sensibilidad hacia las tensiones entre arquitectura y territorio que ha caracterizado mi trabajo personal posterior.

También en aquellos años —a partir de 2004— estaba llevando a cabo una actividad profesional propia en el ámbito de la arquitectura, en colaboración con mi compañero Iñigo Beguiristain, por lo que empezar a fotografiar nuestros propios proyectos fue un nuevo acercamiento práctico y reflexivo hacia la fotografía de arquitectura como explícita atención profesional. Estar a ambos lados de la barrera foto-arquitectónica, en la arena de la ejercitación práctica y en la seguridad del burladero especulativo, me daba una cierta confianza a la hora de creer en la construcción de un discurso crítico en relación con las tensiones propias que subyacen en la representación visual de lo construido.

Quedaban así tejidos unos mimbres sólidos para arrancar y formalizar una línea de investigación académica específica. Mi estancia en el CCA de Montreal sirvió, simbólicamente y en la práctica, para ponerla en marcha, compendiando una primera selección de textos y referencias bibliográficas con el fin de construir el estado de la cuestión a nivel internacional. A esta estancia siguieron pronto otras en el Getty Research Center de Los Ángeles, el Center for Creative Photography de Arizona, el International Center of Photography y la Universidad de Columbia en Nueva York o la Universidad de Zúrich. Mirando de forma retrospectiva como lo hago ahora, es sorprendente y reconfortante constatar cómo el interés investigador por este tema se ha visto incrementado de forma significativa a lo largo de la última década, lo cual avala la oportunidad, que no oportunismo, y el acierto de haber puesto en marcha, entonces, esta investigación que tantos resultados ha venido dando personal y colectivamente.

Recogí los primeros frutos de la investigación en artículos y ponencias, que nacieron de forma paralela a las Jornadas de Arquitectura y Fotografía que durante cinco años consecutivos (2011-2015) tuvieron lugar en Zaragoza. Estos encuentros constituyeron un foro de debate

privilegiado para empezar a ahondar en esta temática desde diversos enfoques —histórico, periodístico, artístico, profesional— de la mano de destacados nombres propios, como Carlos Cánovas, Manolo Laguillo, Horacio Fernández, Jesús Granada, Adrian Tyler o Duccio Malagamba, entre otros.

La concesión como investigador principal del proyecto del plan nacional de investigación “Fotografía y arquitectura moderna en España 1925-1965” (FAME), desarrollado entre los años 2013 y 2015, fue sin duda una gran oportunidad para apuntalar y hacer fructificar mi tarea investigadora en el contexto español. Los libros, artículos, ponencias y exposiciones en los que participé, especialmente las exposiciones celebradas en el Museo ICO de Madrid, con sus respectivos catálogos, constituyen en su conjunto un material que ya nutre a otras investigaciones y proyectos posteriores. El proyecto me permitió también tejer una importante red de contactos con otros colegas del ámbito internacional. Así, nuestro interés y caso de estudio propio encontró ecos y experiencias paralelas en países como Reino Unido, Portugal, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania o Suiza. La finalización como tal del proyecto FAME no supuso de hecho un parón en los trabajos y proyectos surgidos en aquellos años, y desde entonces se ha seguido investigando y escribiendo sobre aquellas y otras atenciones vinculadas al maridaje entre arquitectura y fotografía.

Transcurrida más de una década desde aquel viaje iniciático al CCA de Montreal, creo estar en disposición de mirar hacia atrás y releer transversal y críticamente el conjunto de textos que he escrito a lo largo de estos años y darles acomodo en este libro que el lector tiene ahora entre manos. La publicación retroalimenta sin duda lo que es y será mi investigación posterior, pero sobre todo confío en que sirva como estímulo y apoyo para quienes trabajan en torno a estos temas de investigación o sea de interés para las personas con inquietud y curiosidad por estos temas.

Entrando en materia, el libro se ha querido estructurar de forma no cronológica en atención, entre otras posibles, a cuatro “miradas” diferentes. El índice es así una urdimbre de temas que pueden ser abordados en continuidad de miradas o de forma selectiva y discontinua,

mediante una mirada focalizada. La primera parte, "España, miradas internas y externas", es la más extensa (con doce capítulos) y contextual, al hacer referencia exclusivamente a casos de estudio y personajes vinculados a España, tanto por ser protagonistas propios como por el hecho de ser fotógrafos extranjeros con experiencia en el retrato de la identidad de la arquitectura española. La segunda parte, "En busca de la mirada", es la más poliédrica, puesto que incluye cinco capítulos que prestan atención explícita a la imagen del paisaje urbano, pero también contiene textos que se refieren a las traslaciones artísticas en el ámbito de la fotografía contemporánea. "Mirándolo seriamente" es el título evocador de la tercera parte, que incluye escritos con una objetiva vocación teórica y crítica. Termina el libro con una cuarta parte, "Enseñando a mirar", con unos capítulos que prestan atención a la cada vez más necesaria dimensión pedagógica de la construcción de la mirada en el ámbito arquitectónico.

Quiero también reconocer a las personas que, en ocasiones, han sido coautoras de algunos de los textos. Redactar a dos manos no siempre es fácil, pero reconozco que las aportaciones de estos otros colegas y amigos han sido siempre valiosas y la experiencia compartida, gratificante. Me parece oportuno indicar, ya que siempre es un motivo de satisfacción, que no pocos de los textos que se incluyen en el libro han sido objeto de reconocimiento, principalmente en los apartados de investigación de las bienales de arquitectura y urbanismo de España. Este hecho, junto con las citas que estos artículos reciben en el seno de otras publicaciones y artículos relacionados, corroboran el valor de haber emprendido esta investigación con determinación y la máxima ambición posible. Queda, pues, este compendio en manos del lector.

Termino estas palabras introductorias con una reflexión personal, con la confianza que me da el camino recorrido hasta aquí, pero con la prudencia de quien sigue teniendo más dudas que certidumbres, más preguntas que respuestas. Nadie cuestionaría hoy la importancia y el papel que le corresponde a la representación visual y fotográfica de la arquitectura en su amplio y diverso contexto identitario y disciplinar. El recorrido que va desde la sustitución definitiva de la pintura figurativa realista en favor de la fotografía como representación documental

de los monumentos arquitectónicos en el siglo XIX hasta la alianza paradigmática entre objetos arquitectónicos e imágenes icónicas en el apogeo de la modernidad del siglo XX sirvió para dar carta de naturaleza a un género fotográfico que pronto se contagió de los trasvases hacia y desde las prácticas artísticas de la fotografía, enriqueciéndose y transformándose. Pero la pérdida de suelo contemporánea de lo que la fotografía es y significa, a partir del discurso posmoderno y de la llamada posfotografía, ha derivado en su roce con el espacio construido hacia una necesaria refundación crítica de los supuestos teóricos sobre los que validar la fotografía arquitectónica.

Esta necesaria reflexión de fondo quizá tenga que ver con los convulsos tiempos que afectan a la misma práctica arquitectónica —a la que la fotografía sirve y de la que la fotografía se sirve—, sensible necesariamente a las cuestiones energéticas y medioambientales y volcada en la atención de los problemas reales que afectan al territorio y al urbanismo, en suma, a la sociedad a la que se debe. Salimos, pues, escarmentados de una endogamia que se retroalimenta, del *selfie* fotográfico de una arquitectura narcisista encantada de conocerse y amiga del postureo, y debemos posicionar el debate y la práctica de la definición visual de lo construido desde un entendimiento realista de lo que las imágenes son y representan. Pienso que el debate ha de bascular sobre el conocimiento profundo, anclado más en la filosofía de la imagen que en las narrativas formales de la fotografía, de lo que es la representación visual de la arquitectura.

Quizá haya que reconsiderar, en el mejor sentido del término, la condición instrumental de la imagen para que siga siendo un medio y no un fin. De hecho, es la propia arquitectura la que se debe resituar en estos mismos términos, desdibujando el protagonismo del objeto hacia el sujeto, es decir, del autor al usuario, de lo retratado al observador. No debería tratarse tanto de hacer fotografía como de saber usarla. Ciertamente, para ello, la imagen ha de ser siempre intencionada y no inocua. Pero el espectro interpretativo ha de ser expansivo, desde el realismo hasta la abstracción en términos sintácticos y desde lo literal hasta lo ambiguo en términos semánticos. La fuerza y el alcance de la imagen arquitectónica, pienso, habrá

de pivotar más sobre lo que connota que sobre lo que denota. Para ello, los agentes que la producen, distribuyen y consumen deberán comprometerse con la reflexión acerca de lo que vemos y de cómo lo vemos. Ojalá estos textos, y los que vengan a partir de aquí, contribuyan a facilitar esa reflexión.

Título:

Fotografía y arquitectura. La imagen del espacio construido

© Iñaki Bergera, 2023

De esta edición:

© Turner Publicaciones SL, 2023

Diego de León, 30

28006 Madrid

www.turnerlibros.com

Primera edición: febrero de 2023

Ilustración de cubierta:

Detalle de la portada del n.º 384 de la revista *Domus*, 1961

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN: 978-84-18895-87-6

DL: M-905-2023

Impreso en España

La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:

turner@turnerlibros.com

Fotografía y arquitectura

Este libro analiza las miradas que la fotografía proyecta sobre la arquitectura y cómo esta se percibe.

La arquitectura existe por sí sola, pero es un objeto de consumo visual. El espacio construido "entra por los ojos" y, por lo tanto, la arquitectura se marida con la fotografía a efectos de documentación y difusión -así sucede desde los tiempos del apogeo de la modernidad-, pero también como condicionante de su forma, expresión e interpretación. Si el espacio construido existe de forma paralela en sus imágenes y estas hablan un lenguaje independiente, alejado incluso de la realidad física que interpretan, debemos reflexionar críticamente sobre el alcance de las complejas relaciones entre ambas disciplinas.

Esta es la tarea investigadora y divulgativa en la que lleva inmerso Iñaki Bergera más de una década y que esta publicación muestra reunida por primera vez.

WWW.TURNERLIBROS.COM

FOTOGRAFÍA / ARQUITECTURA