

Hoy la ciudad parece diferente. Espacio público y fotografía

Andrea Parga Vázquez

Recibido 2020.09.16 :: Aceptado 2020.12.22
DOI: 10.5821/palimpsesto.22.9640
Persona de contacto: andrea.parga@upc.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2474-3522>
Doctora Arquitecta por la UPC

ABSTRACT

El paseo que es posible emprender por la ciudad a través de la fotografía es una invitación a observar el espacio entre edificios. En el recorrido de un itinerario urbano la evocación visual aproxima aquello que los objetos, presentes o ausentes, comunican sin palabras. Las fotos representan el entorno que habitamos, su complejidad, la presencia conjunta de los elementos que concurren en cualquier acontecimiento, las relaciones de las cosas con sus circunstancias. Así, cada imagen linda con otras en una sucesión sin jerarquías, componen un entramado con numerosos caminos y conclusiones plurales. Se propone un ensayo visual de una serie de cinco pares de imágenes que reúnen el trabajo del escritor y fotógrafo Teju Cole con fotografías producidas entre finales de los años 20 y principios de los años 60. Esto, en busca de reconocer cómo la representación comparada entre entornos pasados y actuales evidencia las oscilaciones de los hechos urbanos; cómo la secuencia de relaciones entre imágenes sueltas sobre escenarios cotidianos despliega la incertidumbre y el proceso sin fin de la vida diaria de las ciudades. Se ha comprobado que el pensar con imágenes se traduce en procesos creativos que revelan renovados modos de entender el ámbito urbano. A través de las duplas de fotografías sobre detalles de lo próximo, inusuales puntos de vista y latentes oportunidades urbanas se desvelan espacios públicos que están en constante transformación, que mantienen sus opciones abiertas y que dejan lugar para lo inesperado, dando cuenta que la ciudad se ve diferente día a día.

PALABRAS CLAVE: ciudad, espacio público, impresiones visuales, representación y didáctica de la fotografía.

Fotografías para leer

La sociedad actual es altamente visual. Las nuevas tecnologías digitales han posibilitado que la mayoría de las personas puedan crear y compartir medios visuales. Sin embargo, la constante interacción con imágenes no significa que se pueda ver, comprender y producir contenido visual de modo consciente. La continuada lectura de material gráfico de representación permite desarrollar las habilidades del observador para descifrar, organizar y plasmar ideas, tanto en papel como en digital. La adquisición de competencias visuales proporcionará la participación oportuna en un medio orientado a la visión.

Aprender de la fotografía, indagar sobre su didáctica aplicada a circunstancias urbanas acotadas, hacerla herramienta de comunicación y figuración habilita un recorrido multidisciplinario por fragmentos espaciales y temporales de ciudad. Se consideran instantáneas que, en su aspecto gráfico, poseen muchas capas de información; ilustraciones que muestran tanto lo perceptible como lo intangible que ocupa lo corpóreo del entorno urbano. Pensar con imágenes los procesos de ciudad estimula la reflexión y el debate sobre sus posibilidades.

En el verano de 2008, en el *Espai Cultural Obra Social Caja Madrid* de Barcelona se celebró la exposición "André Kertész, el íntimo placer de leer", una muestra que recogió una colección de 60 fotografías en blanco y negro del fotógrafo húngaro, procedentes del Museo del *Jeu de Paume* de París, cuyo denominador común fue la lectura, los momentos solitarios dedicados a leer por sus protagonistas, generalmente en entornos de ciudad.

"Las fotografías tienen en la lectura su motivo principal. Libros abiertos, en estantes o tirados y, sobre todo,

gente leyendo. Pero, aunque la lectura sea el tema de la exposición, la verdad es que esta es una de las mejores muestras sobre la ciudad y la arquitectura -tan magníficamente mezcladas- que hemos podido ver últimamente. Al fondo de las fotos, detrás de las personas, vemos ciudades: París, Nueva York, Buenos Aires, Le Havre o Esztergom. Aceras, bancos, farolas, puentes o fachadas nos permiten constatar lo que hace unos años nos decía Manuel Ribas Piera. "De la ciudad pensamos y hablamos más que la vemos"; estas fotos nos ayudan a verla precisamente a través de estos elementos cotidianos."¹

En un sentido similar, el ensayo que se ha planteado es una invitación a ver el entorno urbano a través de lo habitual, con imaginación visual, con la voluntad de cuestionar, en la actual incertidumbre del discurrir colectivo, "cómo miramos las cosas"², en atender a "mirar las ciudades, por qué cambian y por qué no cambian"³. El espacio público y su visualización en imágenes se ha abordado con el fin de profundizar sobre la transformación de lo inmediato y el rol de la didáctica de la fotografía en los procesos de proyecto urbano desde la conciencia de la observación, los diálogos visuales y la transversalidad de la expresión gráfica. Se ha trabajado sobre una serie como 'documento abierto' útil para descubrir y explorar sobre la vida diaria entre lo construido, y favorecer la lectura de las afinidades entre las cosas de ciudad.

Relatos visuales de oportunidades urbanas

La idea de emparentar fotografías de época con imágenes del historiador y fotógrafo Teju Cole⁴ surgió de la coincidencia del trabajo que se realizaba tres años atrás sobre un grupo de fotografías producidas entre finales de los años 20 y principios de los años 60, con la 'lectura de ciudad' que presentaba Cole en su libro *Open City* (2011); sumado a indagar en su trabajo fotográfico entre 2012-15 y de hallar un coloquio sobre la misma publicación e ideas en el *Centre de Cultura Contemporània* de Barcelona⁵. La combinatoria que se emprendió puso la mira sobre el espacio público desde una fotografía atenta a las anécdotas, a la sucesión de imágenes, con interés por las pistas que daban las conexiones entre los edificios. Este enfoque no acompañaba a paseos por una ciudad convencional, por ámbitos conocidos, sino que fue el producto semejante al de una cámara aleatoria que mostraba aquello en lo que no nos solemos fijar. Se presentó una ciudad hecha de múltiples fragmentos, de fracciones de lo habitual; ciudad en la que se comparten soluciones y cambios constantes.

La sintonía con las representaciones de Cole se afianzó con la reflexión sobre la existencia de numerosas ciudades que finalmente son una sola. "Me gusta la idea de Italo Calvino de 'ciudades continuas', como se describe en 'Ciudades invisibles'. Sugiere que en realidad hay una sola ciudad grande y continua que no comienza ni termina: 'Solo cambia el nombre del aeropuerto'. Entonces es interesante encontrar, en esa continuidad, las diferencias de textura menos obvias: los signos, las marcas, los ensamblajes, las cosas que se esconden a plena vista en cada episodio urbano o paisaje."⁶

Tales convergencias avivaron el estudio que se emprendió, la iniciativa involucró el enfoque del trabajo de Cole -entre el libro y fotografías de Ferrara, Brooklyn, Londres, Nueva York y Goa- interesado en la ciudad como 'palimpsesto de complejidades simultáneas'; visto en sincronía con obras de Rebecca Lepkoff, quien dedicó gran parte de su labor a capturar la bulliciosa vida callejera del Lower East Side de Manhattan; de André Kertész, con su recurrente e influyente labor sobre escenas urbanas; de Umbo, con su peculiar modo de representar la vida de la ciudad, deudor de su participación como colaborador en la película *Berlin: Sinfonías de una metrópoli*; y finalmente, de Martin Munkácsi, atento a la expresión de la velocidad y el movimiento de la era moderna con un estilo característico.

La didáctica de la fotografía en el estudio del entorno urbano, de sus objetos y de sus conexiones se ha entendido como 'proceso creativo y exploratorio' destinado a la búsqueda y experimentación durante el 'proceso proyectual', ha sido en el atributo de 'ensayo' donde ha radicado su mayor aporte. Estos pares han formalizado representaciones de partes de ciudad, relatos visuales que se han construido con imágenes recuperadas sueltas, aisladas, en láminas, en escenas urbanas de libros o en fotogramas de cortos o películas. La teórica del urbanismo Jane Jacobs mantenía que el futuro está en lo pequeño, en analizar y mirar por partes⁷, a través de conjuntos de imágenes interrelacionadas en 'episodios visuales'. Para el estudio se ha considerado la fotografía como la base de la síntesis gráfica, como herramienta que habilita la selección y organización de los elementos de modo coherente; es decir, como sistema de representación para la enseñanza y el aprendizaje. El espacio público abordado desde la fotografía ha facilitado la labor de 'entender y ordenar' al proyectar para la ciudad. El conjunto de imágenes de entorno ha pretendido prolongar las conexiones presentes en el paisaje entre los edificios, asumir la incertidumbre del hecho urbano y continuar buscando modos probables de relación. Estos vínculos inesperados se manifiestan entre las cosas urbanas donde es posible reconocer la energía de la urbanidad, el ensayo cuenta con cinco pares de imágenes que se han abordado desde la conciencia de:

La observación. Se ha hecho lectura de los ámbitos de lo cotidiano y de sus elementos a través de la fotografía como herramienta de proceso. Se pretende que el manejo de los medios fotográficos permita registrar todos aquellos objetos que, en conocimiento de sus diversos materiales y mínimas circunstancias, llegan a nuestra vista para posibilitar la reflexión sobre las formas urbanas que la arquitectura produce constantemente.

Los diálogos visuales. Se ha persistido en que nunca se ve un objeto sólo, siempre se ve en relación con otros. Se han estudiado las conexiones presentes en los lugares e imágenes urbanas. Las impresiones visuales han permitido generar documentos abiertos útiles para la difusión, el encuentro, el intercambio y el conocimiento. Estos diálogos en fotos vinculan la exploración sobre múltiples registros y ámbitos de dominio visual con la construcción formal y espacial de la ciudad.

La transversalidad de la expresión gráfica. Se ha entendido la imagen no sólo como instrumento de comunicación sino como elemento de representación de los hechos del discurrir urbano; de lo que evoca el mirar al vacío entre lo construido, al espacio que rodea a los objetos de ciudad. La expresión gráfica en imágenes propicia la interacción entre urbanismo, arquitectura, arte, historia y la cultura de cualquier lugar. El cruce entre disciplinas se ha consolidado con el material visual presente en los procesos de proyecto, la particularidad de cada captura ha favorecido la lectura de las correspondencias entre las cosas urbanas.

En la serie de cinco partes que se ha trabajado se invita a ver el espacio público, el espacio no programado; a descubrir sus oportunidades; a valorar la leve intervención o la no intervención. Los relatos visuales de comparación a diferentes tiempos y registros han sido capaces de desdoblarse una misma situación de entorno en aprecio por la variedad del lenguaje de los lugares urbanos⁸. Se han explorado los efectos de los sentidos de aproximación al proponer 'ver la ciudad'; se ha probado que un conjunto solo existe en tanto que está formado por elementos distintos.

▲ FIG. 1

Límite

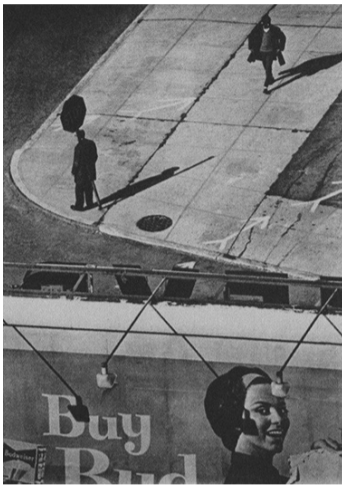
Fuera, estando dentro (FIG. 1). La relación entre el interior y el exterior se muestra de modos diferentes; desde superficies de observación limitada, como el escaparate de un local y la panorámica en pintura sobre lienzo en la pared, se cuenta con ventanas del edificio desde las que es posible mirar la ciudad.

FIG. 1 (IZQ). Rebecca Lepkoff⁹. Man sitting in a Greek café, 1940. Lower East Side, New York. Impresión en gelatina de plata. New York Historical Society. Museum & Library [consulta julio 2020]. Disponible en: <http://digitalcollections.nyhistory.org/islandora/object/nyhs%3A2519>
FIG. 1 (DCHA). Teju Cole. Ferrara, Italia, 2014.

Esquina

Constelación de objetos (FIG. 2). Los cruces son referencia y punto de intercambio; lugares con cables, buzones, pintadas, luces, vallas publicitarias; ámbitos de señales para visitantes¹⁰ en el que es usual encontrar numerosas cosas para registrar. Estos conjuntos inesperados adquieren interdependencia, y evidencian diferencias que ayudan a comprender la vida en lugares en los que nunca se ha estado.

FIG. 2 (IZQ). André Kertész¹². Billboard, 1962. Impresión en gelatina de plata. 34,7 x 24,8 cm. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) [consulta julio 2020]. Disponible en: <https://www.moma.org/collection/works/57453>
FIG. 2 (DCHA). Teju Cole. Brooklyn, Estados Unidos, 2015.

▲ FIG. 2

Calle

Intervalos inconclusos (FIG. 3). "Sin dejar de incluir los trazados regulares ni las continuidades de las fachadas y los grandes ejes de circulación, son los episodios truncados, los elementos dislocados, los espacios ambiguos y los objetos amontonados, y su transitoriedad en el espacio y en el tiempo, las características formales que hacen de nuestras ciudades territorios de cosas, campos de elementos."¹²

FIG. 3 (IZQ). Umbo (Otto Umbehr)¹³. Schattenwunder, 1928. Vintage Print. 27,8 x 20cm. Bauhaus-Dessau [consulta julio 2020]. Disponible en: <https://www.bauhaus-dessau.de/en/collection/umbo-purchase.html>
FIG. 3 (DCHA). Teju Cole. Londres, Reino Unido, 2014.

▲ FIG. 3

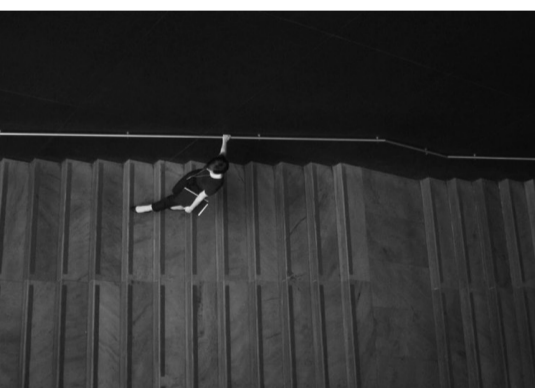
Escalera

Percepción de lo móvil (FIG. 4). Tránsitos, enlaces, compacidades y gradas que combinan distintos niveles como prueba que la extensión de la ciudad progresa de modo exponencial. Los movimientos en una cota de nivel 'cero', a pie de calle, que se multiplica y se conecta con avidez a otros planos, llama a recorrer nuevas trazas en aparición de imprevistos lugares urbanos.

FIG. 4 (IZQ). André Kertész. Montmartre, París, 1927. Impresión en gelatina de plata. 15,6 x 20,5 cm. Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) [consulta julio 2020]. Disponible en: https://www.moma.org/collection/works/50591?sov_referrer=artist&artist_id=3072&page=1
FIG. 4 (DCHA). Teju Cole. Nueva York, Estados Unidos, 2012.

▲ FIG. 4

Terraza

Desigual pero compacta (FIG. 5). Los ámbitos al aire libre se suceden en niveles elevados. Las cubiertas se consideran hábiles para renovados usos, significan lugares de actividades y oportunidades. Desde arriba dan la impresión de que la verdadera superficie urbana sea esa. Recintos asoleados donde departir, descansar, donde se ofrecen perspectivas más relajadas de la ciudad.

FIG. 5 (IZQ). Martin Munkácsi¹⁴. Roof Baby, 1940. New York. Impresión en gelatina de plata. 29,8 x 23,3 cm. Artsy [consulta julio 2020]. Disponible en: <https://www.artsy.net/artwork/martin-munkacsi-roof-baby-new-york>
FIG. 5 (DCHA). Teju Cole. Goa, India, 2012.

▲ FIG. 5

Imágenes de un paisaje inacabado de ciudad

Desde el momento en que un objeto aparece en un entorno, se carga de una fuerza especial, se convierte en un elemento de atracción, un punto de una red de relaciones invisibles¹⁵. Los vínculos que genera la incorporación de un edificio en un lugar nunca se acaban, sino que evolucionan, se rehacen a la luz de cambios y de nuevas asociaciones. El espacio urbano se enriquece de la transformación constante, de la falta de certeza.

La fotografía es parte de los medios de expresión gráfica, uno de los modos de comunicación que

