

Texto de clase: "Ciudad y fotografía"

1

Vamos a hablarles sobre la ciudad y la fotografía.

Somos integrantes de una cátedra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.

Una cátedra universitaria es un lugar en donde un grupo de profesores entra en contacto con estudiantes de una carrera.

La tarea que tenemos nosotros en la facultad de Arquitectura es enseñar morfología a los estudiantes que quieren ser arquitectos. Estudiar Morfología quiere decir "estudiar la forma".

Lo que estudiamos y enseñamos en morfología los arquitectos, es precisamente, la forma de la Arquitectura.

Nuestro desafío es pensar y entender con los estudiantes la geometría de los edificios y la geometría de las ciudades. Tenemos la obligación de entender la geometría de las ciudades para poder construir en ellas, para poder mantenerlas como nos gusta, o para modificarlas cuando lo necesitamos.

Uno podría pensar que la forma de la ciudad es la simple suma de la forma de cada uno de los edificios, pero no es así.

La forma de la ciudad es mucho más difícil de entender.

Hay expertos que se dedican a resolver los problemas de tránsito, otros expertos se dedican a resolver los problemas de los servicios públicos. Los arquitectos nos ocupamos de entender la contextura física de la ciudad, y la relación que tiene la forma de lo construido en la ciudad con las acciones y las sensaciones de los habitantes viven en ella.

El truco más importante que tenemos para entender la forma de la ciudad es observarla y representarla. Esto quiere decir: recrearla -aunque sea por pedacitos- a través de dibujos, maquetas, fotografías, videos o animaciones. Cada sistema de representación agrega una nueva mirada sobre la forma de la ciudad, y la suma de todas esas miradas nos hace entender mejor a un objeto que es tan escurridizo. Durante el tiempo en el que estamos en la facultad con los estudiantes representamos una y mil veces la ciudad, de mil distintas maneras, y así buscamos entenderla.

2

A lo largo de la historia gran cantidad de técnicos y artistas representaron las ciudades de muchos modos diferentes, y eso nos ofrece un catálogo de maneras de representarla que nos puede servir hoy en día.

Podemos encontrar representaciones fantasiosas, podemos encontrar representaciones realistas, podemos encontrar representaciones de ciudades existentes, de ciudades que ya no existen y de ciudades imaginarias.

Cerca del año 1750, un pintor italiano que se llamaba "Canaletto" pintaba este tipo de cuadros. Canaletto era hijo de un escenógrafo, pero él no iba a dedicarse a las escenografías del teatro como su papá. Canaletto dedicó su vida a pintar cuadros de la escenografía natural de las ciudades, sobre todo la ciudad de Venecia. Su obsesión era representar la ciudad de modo casi fotográfico, cuando en 1750 la fotografía todavía no existía. Se cree que para no fallar en su método de perspectiva, se ayudaba con un sistema parecido a la cámara fotográfica, pero muchísimo más aparatoso, el nombre del sistema es "la cámara oscura". La cámara oscura es una caja ciega con un agujero por donde se dejan entrar los rayos de luz. Sobre la pared opuesta al agujero de entrada se forma naturalmente una imagen invertida de lo que se podría ver afuera: Canaletto podría cubrirse con telas oscuras y así sacar esa imagen del interior de la caja mediante espejos, para luego copiarla a mano y pintarla.

Esta imagen que estamos viendo ahora es una parte de un dibujo en planta de la ciudad de Roma, realizado por otro italiano llamado Juan Bautista Nolli, también cerca del año 1750. Nolli dedicó doce años de su vida a medir la ciudad de Roma y a representar este gran plano de Roma, uno de los planos más reveladores y más impresionantes de todos los tiempos. Este plano puede ser pensado como un instrumento técnico para entender la ciudad, pero también puede ser pensado como un objeto bello, o una obra de arte. Es el dibujo en planta más exacto de Roma desde la antigüedad y representa a la ciudad en su época barroca. Como el centro histórico de Roma cambió muy poco en los últimos 300 años, el mapa de Nolli sigue siendo una de las mejores fuentes para entender la forma de la ciudad de Roma hoy. También podemos pensar esta manera de dibujar como un modelo para los planos de otras ciudades del mundo.

El rayado en negro representa lo que ocupan los edificios, y en blanco se representa el espacio vacío que hay entre los edificios. Lo blanco vacío es la parte pública por la que nos podemos mover; el vacío a través del cual miramos en la ciudad.

Esta manera de representar los planos nos resulta muy útil a los arquitectos, porque así nos damos cuenta de que el espacio vacío que hay entre los edificios también tiene su forma y tamaño, y esa forma es muy importante. Esa forma no es un residuo, o no debería serlo. En la facultad de arquitectura llamamos a ese vacío "espacio urbano", y la forma de esos espacios urbanos es lo que caracteriza a cada ciudad y a cada barrio. Nos sentimos a gusto en los espacios urbanos que funcionan bien y generan buenas sensaciones, y nos sentimos incómodos en otros espacios urbanos que nos parecen desproporcionados o sin forma. Los arquitectos tratamos de entender cuándo y por qué tenemos esas sensaciones.

3

Mientras en 1750 Nolli andaba por la ciudad de Roma midiendo y dibujando su gran plano, Canaletto transportaba su cámara oscura para encontrar los mejores puntos de vista y así pintar sus cuadros de ciudades. No sabemos si los dos alguna vez se chocaron, pero podemos ver y comparar la manera en la que representaban la ciudad.

Esta es una foto aérea de la Plaza Navona de Roma, tal como está hoy. A la izquierda del dibujo de Nolli, podemos ver la forma de la misma plaza. Las formas que vemos se parecen bastante a las formas que se verían desde una foto satelital. Recuerden que lo que dejó Nolli en blanco es el vacío público por donde se puede mirar y caminar.

Ahora vemos una foto actual de la plaza, pero desde el piso. En la foto vemos los frentes de los edificios, que son los que le dan su cara a la plaza. Podemos decir entonces que las plazas tienen las caras que los edificios les construyen. Los frentes de los edificios separan la parte pública de la parte privada de la ciudad. Delante de esas fachadas la gente vive su vida pública, a la vista de todos, y por detrás de las fachadas las personas pueden tener su vida privada.

Esta es una pintura de la misma plaza cerca del año 1750. Como ven, la pintura se parece mucho a una foto. En este caso la imagen estaría tomada desde una planta alta. El pintor debe haber pedido permiso para instalarse a trabajar allí. Uno de los personajes que aparecen retratados en la plaza podría ser el mismísimo Juan Bautista Nolli tomando medidas para dibujar su plano.

Podríamos decir como conclusión que las fotos y las pinturas buscan captar lo que el ojo ve, en cambio los planos como el de Nolli nos ayudan a entender cómo el lugar está organizado.

A principios del siglo XX, un artista argentino que nació en Buenos Aires y estudió en Italia pintó estos cuadros que representan la Buenos Aires en crecimiento que encontró al volver de sus estudios. El nombre del pintor era Pío Collivadino, y a pesar de que en ese tiempo ya existían las fotografías en blanco y negro, él se esmeraba para que sus representaciones artísticas contaran en color los cambios que sufría la

ciudad. Como las máquinas fotográficas de ese tiempo ya lograban de manera automática imágenes de perspectivas muy precisas de las cosas, Collivadino y otros pintores preferían olvidarse del realismo extremo y mostraban en sus pinturas la belleza y las curvas de sus pinceladas.

4

Al mismo tiempo que las pinturas de Collivadino, a principios del siglo pasado, algunos fotógrafos se encargaban de representar la forma de la ciudad en fotografías en blanco y negro. El más famoso fotógrafo de Buenos Aires fue quizás Horacio Cópola. Tanto en las pinturas de Collivadino como en las fotografías de Cópola podemos ver una fascinación por la ciudad de Buenos Aires en crecimiento. Muchas de las imágenes están pensadas desde grandes alturas, porque para la Buenos Aires de techos bajos de esa época, eso era una gran novedad.

Presten atención a esto: Ustedes y nosotros vamos a salir a retratar nuestro barrio y nuestro espacio urbano a través de fotografías. Para eso queremos que tengamos presente lo que dijimos: el espacio urbano es la forma del vacío que separa los edificios. El espacio urbano está conformado por calles, plazoletas, pasajes, cruces de calles o plazas. Los frentes de los edificios les construyen sus caras y sus proporciones.

Pretendemos que nuestras fotografías logren captar la forma del espacio urbano de nuestro barrio, y pretendemos documentar algunas de las características que le dan identidad al ambiente en el que vivimos en nuestro tiempo. Así como Cópola y Collivadino representaron con éxito la Buenos Aires que crecía de principios de siglo pasado, tendríamos que captar y dejar documentado en nuestras fotos la identidad de nuestro barrio tal como lo vivimos hoy. Les dejamos ese enorme desafío para resolver.

5

Les vamos a proponer algunas condiciones para salir a sacar las fotos de la ciudad.

La primera tiene que ver con la angulación de la cámara. Tenemos varias maneras de angular una cámara. Si mantenemos el eje óptico de la cámara paralelo al plano horizontal del piso (si el piso es horizontal), las líneas de la perspectiva se juntarán a media altura de nuestra foto. A esa angulación de cámara la llamamos, angulación "normal". Aquí tenemos una fotografía de Cópola que responde a este tipo de angulación.

Otro modo sería apuntando el eje óptico hacia abajo como muestra la figura. En ese caso las líneas de la perspectiva van a fugar en su mayoría hacia arriba, y veremos más piso y más gente caminando que cielo. A ese tipo de angulación la llamamos "picada". Un ejemplo de este tipo de angulación es esta segunda fotografía de Cópola

Por último, si apuntamos el eje óptico hacia arriba, las líneas horizontales del espacio fugarán más hacia abajo, y veremos más cielo y que piso. A ese tipo de angulación la llamamos "contrapicada". Con esa manera podremos ver mejor las partes altas, y dejaremos de ver tanto el piso. Esta es la fotografía de Cópola nos sirve como ejemplo de lo que acabamos de mencionar.

Otra de las categorías de fotos que vamos a experimentar es la que llamamos serie, grupo temático o colección. Se trata de conseguir conjuntos de fotos de la ciudad que traten sobre cosas relacionables entre sí. Las relaciones pueden venir por la forma, el color, el tamaño, la ubicación o la función de las cosas que fotografían. En este caso mostramos una serie de fotos que hicieron unos chicos que retrataban trabajos de herrería con curvas que aparecían en el barrio.

6

Otra categoría que exploraremos es la de secuencia. Como el espacio urbano se entiende secuencialmente cuando lo vamos recorriendo, nos interesa también retratar la ciudad con esa estrategia, y entender lo que va sucediendo a medida que nos movemos. Las secuencias –como un video- tienen la capacidad de generar expectativas y sorpresas. Una secuencia es entonces un grupo de fotos que se relacionan progresivamente en el tiempo.

Como ejemplo les mostramos una secuencia que hicimos con el edificio de nuestra facultad.

Finalmente, nos interesaremos en retratar el espacio urbano en dos últimas maneras: la del detalle y la totalidad. Esto quiere decir adoptar dos estrategias opuestas; la de acercarnos al máximo a cosas hasta que queden recortadas de su escenario; a eso le llamamos "detalle". O la de alejarnos y presentar el escenario de la manera más completa posible. A esto último le llamamos "totalidad"

Nuestro desafío fotográfico es triple: primero: que nuestras fotos sean una representación confiable del espacio urbano y de la identidad del barrio que estamos fotografiando. Queremos que las fotos describan nuestro barrio y no otro.

Segundo: Que puedan cumplir con las categorías fotográficas que les estamos proponiendo en las condiciones. De esa manera lograremos mejor variedad de trabajos y podremos también agrupar las fotos de todos en base a estos criterios.

Tercero: Que las fotos puedan tener esa dosis de impacto emocional y belleza que las acerque a lo que entendemos como arte.

Gracias.