I CONVOCATORIA BECA ARQUIA / REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN NUEVA YORK 2.015

DE LA STRAIGHT PHOTOGRAPHY AMERICANA A LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA IMPRESA

Proyecto propuesto por: Carlos Chacón Pérez. Arquitecto y doctorando por le E.T.S.A.M.

DE LA STRAIGHT PHOTOGRAPHY AMERICANA A LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA IMPRESA

el objeto y ámbito de estudio

La importancia de la imagen en la contemporaneidad adquiere diariamente un valor mayor como lenguaje. Las nuevas tecnologías, que permiten su manejo a un espectro de población muy amplio más allá de los profesionales, ha potenciado la comunicación basada en la fotografía o la imagen tratada digitalmente amparada por las plataformas de internet y las redes sociales, lo que ha ampliado su condición de documento para retomar su papel de transmisor y contenedor de información. Como signo de comunicación, la imagen conecta con un sistema cultural, y contiene su semántica, su significado intrínseco, su sintaxis y su pragmática por la influencia que ejerce en su contexto social todo ello transmitido casi instantáneamente.

A comienzo de los años ochenta, la fotografía a través de la serigrafía, toma forma como un material constructivo más incorporado a la tectónica del proyecto, incorporada mediante diversas técnicas de impresión en vidrio, plástico y hormigón. Esta investigación tratará de descubrir las raíces del movimiento que han posibilitado el retorno del ornamento figurativo a través del "tatuado" en las envolventes arquitectónicas y que se encuentra en un momento de máxima vigencia. Mi propuesta para la estancia de la Beca Arquia a Nueva York, investiga el alcance del sedimento de la herencia postmoderna americana de los setenta que se materializará en los ochenta gracias a la digitalización los nuevos mecanismos de fabricación de materiales, produciendo lo que Thomas Kuhn denomina un "cambio de paradigma".

Partiendo de las obras de los arquitectos más representativos de esta tendencia, los suizos Herzog & de Meuron, que experimentan sucesivamente sobre las texturas de las membranas arquitectónicas y que sabemos que abren su estudio en el año 78, rastrearemos cuales son los enlaces subyacentes en el momento artístico americano, especialmente intenso en Nueva York, que suponen la vanguardia del trabajo con la imagen del momento y por tanto, el antecedente directo de su arquitectura. Se busca en la serigrafía la profundidad de su capacidad como mediador cultural y transmisor de información, construyendo un discurso sobre la materia tecnológica cuyo origen teórico pretende establecerse en esta investigación como consecuencia directa de la Straight Photography neoyorkina, de los escritos postmodernos americanos y de la teoría fotográfica difundida desde la revista americana OCTOBER.

La Beca Arquia a Nueva York me permitiría contactar con los personajes principales de esta revolución de los años setenta, que habilitó el retorno del ornamento a la arquitectura, ya que muchos de ellos enseñan actualmente en Columbia, Harvard y el M.I.T. y me daría acceso a las fuentes originales bibliográficas no alcanzables desde España, como los archivos de la revista OCTOBER o los fondos de las exposiciones fotográficas del M.O.M.A. en N.Y. y a sus autores, por ejemplo Rosalind Krauss o Benjamin H.D.Buchloch

.El marco teórico y conceptual.

Estados Unidos eclosión del posmodernismo fotográfico. Straight photography 1.970-1.980

En los años sesenta, la metodología predominante en la crítica de arte era el denominado formalismo o estructuralismo. En Estados Unidos, Clement Greenberg y uno de sus discípulos, Michael Fried, fueron sus mayores exponentes. Greenberg y Fried quisieron ver en el expresionismo abstracto el nacimiento de una neovanguardia estrictamente norteamericana cuya rama en al ámbito fotográfico tuvo su punto de máxima intensidad en Nueva York.

En el MoMA de Nueva York, Beaumont Newhall fue sustituido por John Szarkowsky en 1962 como director del departamento de fotografía. Szarkowsky al igual que su predecesor impulsó la Straight Photography mediante sucesivas exposiciones que se archivan en los fondos de museo. Solo el arte conceptual norteamericano de los años sesenta mantuvo una cierta actitud de resistencia.

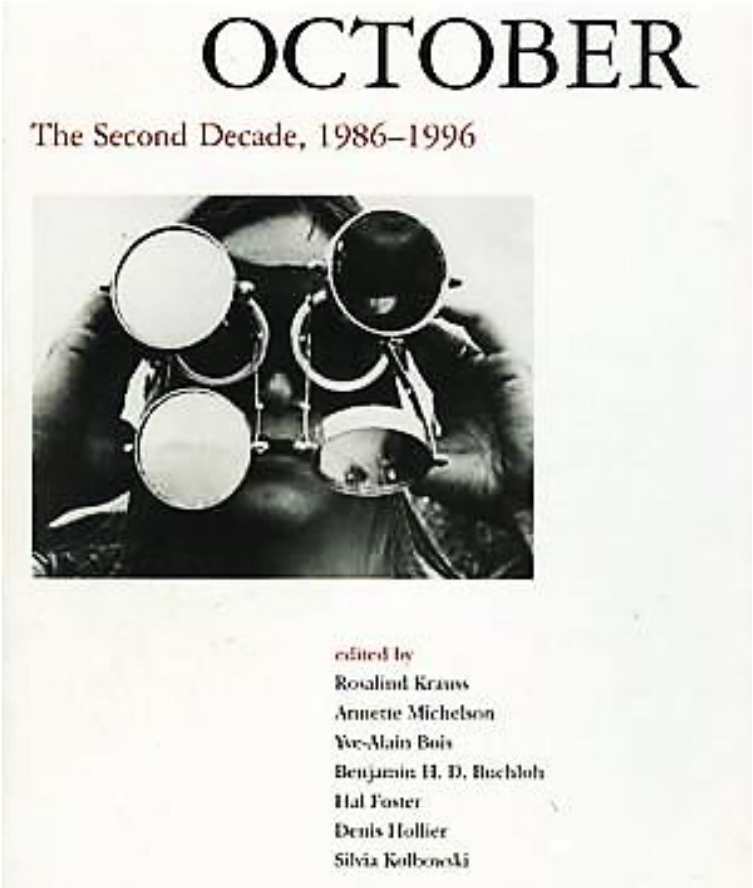
En 1977, se funda en Estados Unidos la revista October por Rosalind Krauss historiadora de arte y fotografía y Annette Michelson, historiadora de cine, que contaban puntualmente con la colaboración de intelectuales como Hal Foster y Benjamin H. D. Buchloh, críticos y personajes principales del movimiento postmoderno.

En 1977, Douglas Crimp organiza la muestra Pictures en "artist space", que reunió a un grupo de artistas de gran calado que trabajaban la fotografía, el cine y las performances entre los que se encontraban Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo o Philip Smith. Todos ellos reunían esta intención de la fotografía de separarse de lo representativo tal y como Duchamp proponía en sus redy-made y sobre lo que Crimp denominaba actividad fotográfica posmodema para lo que escribía para el catálogo de la exposición:

"…representation has returned in their work not in the familiar guise of realism, which seeks to resemble a prior existence, but as an autonomous function…It is the representation freed from the tyranny of the represented."

Simultáneamente podríamos observar resonancias fuera de Estados Unidos. En Toronto, Vancouver, California, Halifax, o Londres aparecieron núcleos de artistas y críticos que fueron aportando consistencia a la reacción frente al estructuralismo. A través de la crítica o la práctica artística, Karl Beveridge y Carole Conde en Toronto, Ian Wallace y Jeff Wall en Vancouver, Allan Sekula y Martha Rosler en California, Benjamín H. D. Buchloh en Halifax. Victor Burgin en Londres y Stuart Hall en Birmingham participaron en lo que Douglas Crimp había denominado actividad fotográfica posmoderna y que se extendía rápidamente también en la cultura europea.

Hoja de contactos de fotografías de la muestra Pictures en Nueva York organizada por Douglas Crimp. Archives of American Art. 1.977



Revista OCTOBER, Rosalind Krauss y Annette Michelson. 1.977

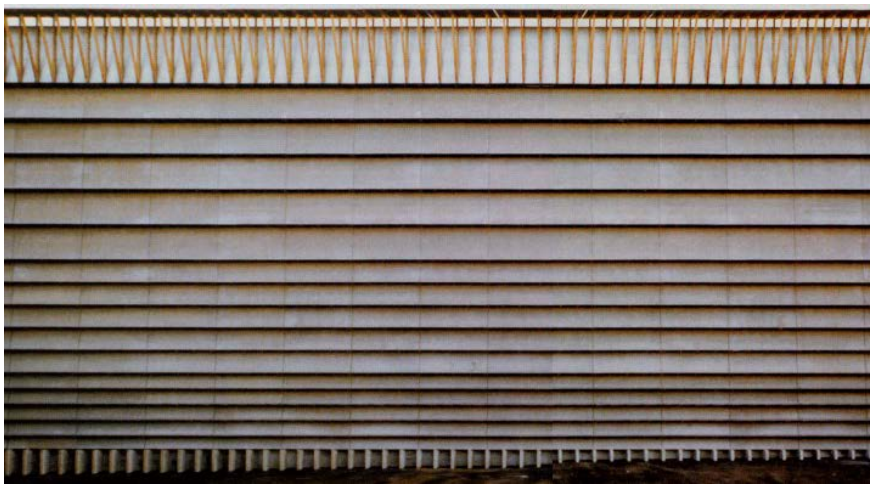
Los objetivos

La estancia busca ampliar mi investigación doctoral de título "El retorno de la imagen figurativa a la materia arquitectónica a finales del siglo XX. ", en curso en este momento y cuyos tutores son Federico Soriano y Luis Rojo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Esta busca rastrear y radiografiar los orígenes de los proyectos de arquitectura que, en el entorno posmoderno de finales de los setenta y los ochenta, pivotan sobre la experimentación con la imagen figurativa en las envolventes, concretamente mediante la impresión, buscando retomar la conexión perdida durante el movimiento moderno del ornamento en la construcción de arquitectura.

El traslado de imágenes fotorrealistas a la superficie de los materiales y la experimentación con sus características y consecuencias, por un lado como texturas y por otro como signos, convierte al plano tratado en un medio de contacto con el contexto cultural del proyectista y del habitante del espacio. El objeto arquitectónico individualiza sus características abstractas y se posiciona en un entorno social determinado, alejándose completamente de un "estilo internacional" o de un enfoque más basado en lo vernáculo, que modifica la escala y la cualidad de los materiales y amplían su contenido, por la capacidad lingüística de la imagen realista como soporte de información. La complejidad que introduce este nuevo ornamento impreso no se remite únicamente a la texturizacion sino que traslada un mensaje, que involucra al lector que remite a las reflexiones de Umberto Eco en cuanto al papel activo de la interpretación del visitante que define el alcance de su entendimiento del mensaje transmitido y por tanto altera su percepción del espacio experimentado.

Es paradigmático de esta reflexión el trabajo que en el momento de estudio, 1.979, el artista norteamericano Jeff Wall muestra mediante su fotografía Picture for Women. En ella presenta una cámara, un fotógrafo y una modelo en un interior, con luz artificial en un escenario teatral donde la cámara vacía ocupa el lugar central y cuyo fondo es un plano de espejo perpendicular. La mirada del fotógrafo y la modelo se cruzan en el espejo, convertido en marco de la fotografía. La fotografía capta este momento en una imagen que es simultáneamente acción y reflexión. La modelo, el fotógrafo y la cámara se miran e intercambian sus roles en un movimiento de ida y vuelta constante entre acción, proyección y reflexión, la mirada de quien ve la foto también se incorpora a este juego. Al mismo tiempo Wall reinterpreta también la obra de Manet "Un bar en el Folies-Begère.", entrando en referencia también con la propia historia de la imagen.

Los trabajos de Herzog & de Meuron comprendidos entre 1.987 y 1.999 trabajan sobre esta relación arquitectura – espectador – fotografía sembrada en el postmodernismo americano de los setenta, y que no se entendería sin desentrañar en qué medida alcanzan los movimientos neoyorkinos a los arquitectos a través de la relación artística con Basilea, que como sabemos es una ciudad fuertemente arraigada en el arte contemporáneo con algunos de los mejores museos del mundo.



Detalle fachada en el almacén Ricola. Herzog & de Meuron. 1.987

Detalle de impresiones en la fábrica Ricola. Herzog & de Meuron. 1.993

Detalle de impresiones en la biblioteca Eberswalde. Herzog & de Meuron. 1.999.

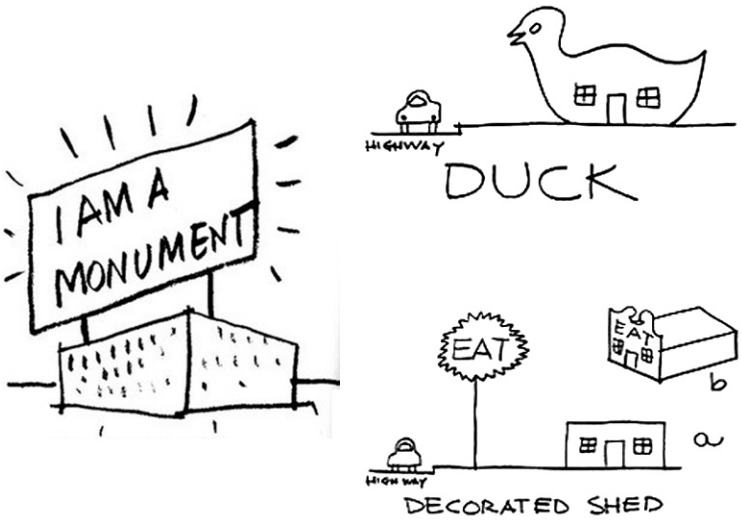
Sabemos que Herzog & de Meuron terminan sus estudios en 1.975 la E.T.H. de Zurich y abren su estudio en 1.977, el mismo año en que la influyente exposición de fotografía *Pictures* de Douglas Crimp se inaugura en Nueva York, año de la inauguración de la revista *October* de Rosalind Krauss, y también de la publicación de la edición revisada de *Learning from Las Vegas* de Robert Venturi. Y detectamos que existe una línea de proyectos que se gestan entre 1.980 y 1.999 que investigan progresivamente sobre la relación escalar, visual y contextual de las imágenes, en una secuencia de obras que si quisiéramos podríamos ordenar cronológicamente:

1.987 Almacén Ricola en Laufen. *Apilamiento de material seriado sin imágenes*
1.988 Exposición Architektur Denkform. Architektur Museum Basilea. *Serigrafía a pequeña escala*
1.991 Exposición pabellón suizo. Bienal de Venecia. *Serigrafía fotográfica en plancha de acero*
1.991 Concurso para dos bibliotecas en Jussieu. *Serigrafía de fotografías realista*
1.993 Ampliación del edificio de oficinas SUVA en Basilea. *Serigrafía de textura abstracta*
1.993 El centro deportivo Pfaffenholz en St. Louis, Francia. Serigrafia de textura material
1.989 Concurso para iglesia griega ortodoxa en Zúrich. *Impresión de iconos sobre mármol*
1.993 Fábrica Ricola en Mulhouse. *Serigrafía realista sobre policarbonato*
1.999 Biblioteca de la escuela técnica de Eberswalde. *Serigrafía sobre hormigón y vidrio*

Jacques Herzog reconoce explícitamente como fundamental la influencia de las corrientes artísticas del momento, La influencia del trabajo de seriación de Andy Warhol, de la materialidad en Joseph Beuys y sobre todo del minimalismo fenomenológico de Donald Judd. Pero la hipótesis de estudio que planteo para esta estancia, busca llegar más allá de las situaciones confesas y descubrir la relación de estas obras impresas con la teoría posmoderna, con la Straight Photography, que intuyo que son el sustrato capaz de hacer crecer la serie anteriormente mencionada. Estas piezas experimentan sucesivamente con la inclusión de imágenes en sus membranas, cada vez menos abstractas, más realistas, con más datos que relacionan a la arquitectura con el clasicismo de los frescos, de los mosaicos, y fragmentos de la realidad, dejando atrás la pureza de los materiales y las superficies heredada del movimiento moderno, trabajando a cambio en la superposición de lenguajes (Arquitectura + Imagen) que construyen un movimiento clave en la experimentación con la materia de la arquitectura de los años noventa

Jacques Herzog relata en diversos textos como a través Aldo Rossi, profesor en ese momento en Zurich, entran en contacto con el reposicionamiento de la arquitectura respecto a la ciudad y las reivindicaciones respecto a la revalorización figurativa de las envolventes de Robert Venturi, que son pieza central en el posmodernismo arquitectónico, en un entendimiento icónico de los cerramientos arquitectónicos que se ve reflejada directamente en la construcción de sus obras de este período.

Aldo Rossi Profesor visitante en la ETH de Zúrich 1.972-74.



Dibujos de Robert Venturi en Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour.

Learning from Las Vegas. 1977.

.

Poner en valor las raíces teóricas de estos proyectos de Herzog & de Meuron y su relación a través de su interés en la fotografía con los postulados de October, la Straight Photography, Douglas Crimp o la teoría sobre la imagen en la postmodernidad marcadamente de origen americano de autores como Hal Foster, Robert Venturi o Rosalind Krauss es, por tanto, la base de estudio de mi propuesta para la estancia en Nueva York, que pretende inaugurar una manera de entender la obra de Herzog & de Meuron, no como un episodio artístico y fenomenológico aislado de sus precedentes, sino como una evolución lógica de la teoría arquitectónica y artística postmoderna capaz de cambiar nuestra visión sobre los objetos que ésta produjo.

la metodología

Residir en Nueva York me situaría estratégicamente en la posición perfecta para:

- Acceder a los fondos de la revista October fundada por Rosalind Krauss (profesora en Columbia) y Annette Michelson (Profesora en Cinema studies en New York University). La revista October marca los primeros pasos de la teorización posmoderna del papel de la fotografía en la cultura contemporánea, y es una fuente imprescindible para el progreso de mi investigación doctoral.

- Acceder a los fondos del MOMA en sus exposiciones de fotografía desde la llegada de John Szarkowsky en 1.962 hasta 1.980 en los que se desarrolla la corriente denominada Straight Photography.

- Entrevistar a los personajes fundamentales de esta eclosión artística en los años ochenta: Rosalind Krauss; Annette Michelson; Hal Foster; Benjamin H.D.Buchloch, profesores y residentes en el entorno de Nueva York.

- Entrevistar y obtener el apoyo de figuras actuales fundamentales en la investigación del retorno del ornamento a las envolventes arquitectónicas como los profesores de Harvard: Jacques Herzog, Giuliana Bruno (autora del libro Surface: Matters of Aesthetics, Materiality, and Media), Alyna Payne (autora de From Ornament to Object) o Farshid Moussavi.