

Relato fotográfico subyacente. Un ensayo de carácter fenomenológico

Yvan Conna ⁽¹⁾

Resumen: Este trabajo llamado “Relato fotográfico subyacente. Un ensayo de carácter fenomenológico”¹ trata sobre los estímulos sensoriales y emocionales que produce la fotografía. Lo que se pretende es comprender qué produce la arquitectura a nivel emocional y afectivo en el hombre, en el habitar de esos espacios, y en la experiencia arquitectónica.

Palabras clave: Fotografía - Arquitectura Fenomenológica - Percepción

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 132-133]

⁽¹⁾ **Yvan Conna.** Arquitecto 2002 (Universidad de Mendoza). Especialista en Paisajismo 2005 (Universidad de Mendoza + Virginia Polytechnic Institute and State University). Magister en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 2012 (Universidad de León). Investigador UM. Prof. Adj. a/c titularidad Producción de Muebles (Universidad de Mendoza). Prof. Adjunto Ambiente 2D (Universidad de Mendoza). Prof. Adj a/c titularidad Psicología en Diseño 2000-2022 (Universidad de Mendoza). Prof. Titular Diplomatura en Arquitectura Fenomenológica 2022 (Universidad Nacional de Cuyo).

Introducción

Para Frederick Marks, expresidente y miembro fundador de la Academia de Neurociencia para la Arquitectura de Estados Unidos (ANFA): “La arquitectura es una experiencia, o al menos debería serlo”².

Este camino de investigación tiene al menos dos posibilidades concretas, el estudio in-situ a través de la experiencia vivida de la arquitectura o a través del recurso de la fotografía, en un acercamiento de menor efecto fenomenológico, ya que todo es percibido a través de la visión, pero con la cualidad de poder capturar ese fenómeno temporal, lo cual también nos permite como herramienta evaluar las emociones en relación al espacio arquitectónico y poder medirlo científicamente. No reemplaza el transitar fenomenológicamente el espacio, sino que suma otra mirada desde la captura del fenómeno, por lo que podríamos decir que es complementario.

En este análisis nos desplazamos desde la fotografía tradicional de una obra de arquitectura, desde sus perspectivas, desde la obra completa y reconocible, desde su magnitud, hacia el modo de ponerlo de manifiesto, de ampliarlo y relacionarlo con obras de arte urbanas, naturaleza, espacio interior, exterior y, sobretodo, los detalles que surgen de ella.

Hay una búsqueda sobre los relatos paralelos, identificar capas de comprensión de los fenómenos, un relato subyacente, una percepción subjetiva. Normalmente cuando vemos una imagen hay mucho más detrás de ella que en la imagen misma, se cuentan historias y tiempos.

Para el fotógrafo Henri Cartier-Bresson “El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento”³. El mismo Cartier-Bresson dice que “el relato fotográfico involucra una operación conjunta del cerebro, del ojo y del corazón”⁴.

¿Qué nos emociona cuando vemos una imagen?

¿Algo nos emociona? Quizás en este trabajo existan todavía más preguntas que respuestas. En este caso, nuestro interés está puesto en la relación con la arquitectura, el diseño y el espacio. Dice Juhani Pallasmaa en (Los ojos de la piel) “La arquitectura, como todas las artes, se enfrenta fundamentalmente a cuestiones de la existencia humana en el espacio y el tiempo, y expresa y refiere la existencia humana en el mundo”⁵.

¿Que nos emociona de una foto?

¿Sabemos realmente que es lo que nos emociona cuando vemos una fotografía?... ¿Encuadre, técnica, luz, mensaje, historia, composición? En el caso de la arquitectura, la escala, la estética y la composición de los elementos son determinantes, pero no necesariamente comprensibles para todo observador. Ahí radica la subjetividad del observador frente a la obra y lo fenomenológico, aquello que irrumpe y no podemos controlar. (Foto 1)

¿Qué nos produce esta imagen? ¿Que se dispara en nuestro universo sensorial?

Hay un espacio de reparo frente al evidente frío del espacio abierto del parque. ¿Sienten el frío?... yo aún lo siento... pero claro, estuve ahí. Hay en mi recuerdo aquel invierno impregnado en la piel. Puedo percibir aún el sonido de aquella brisa helada de febrero. Pero también puede dispararse en cada uno el recuerdo del frío, seguramente no del mismo frío, de otros, que entumecen sus dedos de la misma manera.

Existe belleza de la naturaleza en relación al ave y al agua. Entra en escena la obra *The Gates* de Christo & Jean Claude. La fotografía se compone de los reflejos del color, la nieve y la naturaleza en el agua. La escena sucede en el centro de la ciudad de New York, pero sólo sabemos que es New York si conocemos la obra de Christo, ya que no aparece el perfil construido de la ciudad. Aquel que reconocemos fácilmente.

Foto 1. Christo & Jean Claude.
 “The Gates”, Central Park. New York.⁶
 ph: Yvan Conna 2005

Foto 2. Anish Kapoor. “The Cloud
 Gate”, Millennium Park. Chicago⁷
 ph: Yvan Conna 2005

¿Cuál es nuestra lectura de la fotografía capturada?

Hay en nuestra percepción la posibilidad de construir el mundo que percibimos según nuestra carga cultural, los conocimientos previos y la propia sensibilidad del observador.

¿Cuál es la relación entre lo sensorial y lo afectivo? ¿Cómo nos afecta una obra?

Todos habitamos el mismo mundo físico, pero no todos lo comprendemos y percibimos del mismo modo. Nuestras emociones se relacionan con nuestros intereses y nuestros conocimientos. El hombre tiene distintos umbrales perceptuales, por lo tanto, no podemos asegurar cuál es el efecto de su emoción, y mucho menos la intensidad de la misma. (Foto 2)

Profundizando lo argumentado en la fotografía anterior, ¿Cuánto hay de lo cultural en esta fotografía?, probablemente la mayor parte de la información esté completamente sesgada por conocimientos previos, por lo aprendido. La imagen en sí, es un reflejo.

En la obra anterior de Christo & Jean Claude, era más evidente para aquellos que la conocen, las 7500 puertas de tela naranja en contraste con el blanco de la nieve no deja dudas, pero en esta imagen, la obra de Kapoor, es aún más compleja de comprender. Sus formas indefinidas son apenas un acercamiento a la obra, lo que aquí se construye es el reconocimiento de la obra a partir de la asociación con otros relatos que aparecen reflejados en su imagen.

La ciudad de Chicago de fondo, el Pabellón Jay Pritzker de Frank Gehry, pero quién diría que esta imagen no puede emocionarnos lejos de ese relato específico?, el simple reflejo de una ciudad que sucede, que se habita y el dinamismo de los seres reflejados en ella son motivo suficiente de emoción.

¿Que nos emociona de la arquitectura y del arte?

Esta imagen es un recorte de la obra, es el reflejo de la obra para crear otra obra, la fotográfica. Pero la comprensión del objeto, de la escultura, está completamente alterada por la cercanía de la fotografía. Alguien que no conozca la obra de Kapoor, ¿podría pensar en que es un gran frijol (como lo dice su apodo) de acero inoxidable por el que podemos atravesarlo por debajo? Difícilmente sea posible esa concepción a partir del detalle que muestra la fotografía. Quien conoce la obra de Kapoor rápidamente asociará la imagen a la obra, construirá mentalmente una imagen del objeto, en un acto gestáltico de asociación y así incluso podría comenzar a relacionar sus pensamientos y sus emociones hacia otras obras de Kapoor, dejando esta fotografía de lado, habiendo sido apenas la herramienta, un disparador, un estímulo primario de su percepción.

¿Podemos poner en palabras estas emociones?

Porque pienso... de la misma forma que estamos aquí hoy viendo esta porción de realidad a partir de la imagen, también en nuestra vida cotidiana percibimos una realidad parcializada, alterada, intervenida. No es real que podemos ver y sentir todo en su magnitud. Es una secuencia de parcialidades, en movimiento, alterados y afectados por los estímulos y las emociones, y de esa complejidad, construimos nuestro mundo. (Foto 3)

Existen también otras formas de reflejar la ciudad y el cielo. De intervenir con la arquitectura en el espacio de la ciudad. Porque si bien la obra de Kapoor, "Cloud Gate" hace referencia a una nube, parece que aquí, la obra de Gehry en el edificio del Stata Center para el MIT, logra crear una atmósfera fenomenológica a partir del uso del material y la morfología en contraste con el cielo, pero incorporándolo a la tectónica de la obra.

¿Qué sentimos al enfrentarnos a arquitecturas no tradicionales o al menos no convencionales? ¿Podemos percibir y comprender una obra de arte en esta arquitectura? ¿o es un objeto disruptivo que nos incomoda desde su concepción? (Foto 4)

Foto 3. Frank Gehry. The Ray and Maria Stata Center. Cambridge.⁸
ph: Yvan Conna 2005

Foto 4. Empire State Building. New York⁹. ph: Yvan Conna 2016

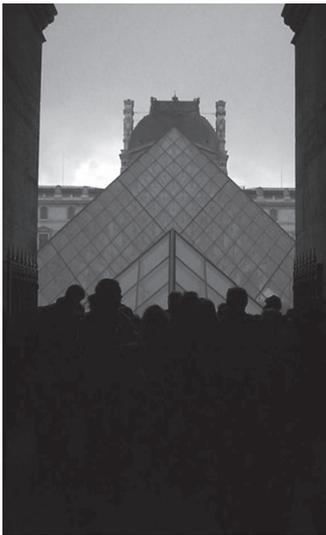
¿Cómo es nuestra relación entre lo objetual, lo simbólico y lo percibido?

Reconocemos los hitos de la arquitectura porque tenemos una imagen construida de ellos, pero, ¿reconocemos el detalle? ¿La cercanía? ¿La escala, su materialidad?

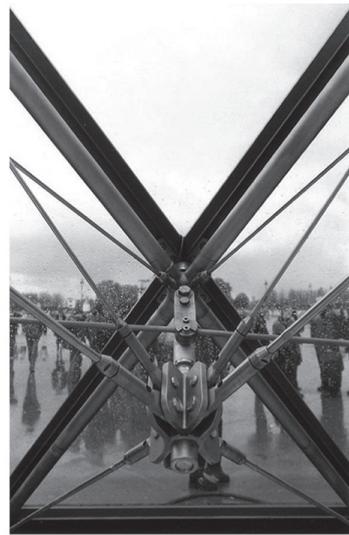
La fotografía fenomenológica arquitectónica, suele mantener una estrecha relación entre el objeto arquitectónico, el hombre y el espacio. La captura de la fotografía manifiesta

nuestra mirada del mundo, el recorte, el encuadre, el detalle, está puesto ahí el interés de cómo se construye nuestra percepción del mundo. Por un momento pensemos... ¿alguien percibió los casi nueve millones de habitantes de la ciudad de New York o nos quedamos en la soledad de la imagen? porque al menos yo, siento una enorme soledad cuando veo el helicóptero al lado de la enormidad del edificio. Se podría decir que es la perspectiva, la distancia, y que entonces si el helicóptero baja un poco más... pero claro, yo no hablo desde la razón, yo hablo desde la emoción... y entonces permítanme decirles que yo lo siento así. Que sigo percibiendo un ser al comando con una soledad abrumadora sobre los casi 9 millones de habitantes de la ciudad. (Foto 5)

Comenzaré contradiciéndome cuando dije que no utilizo fotos de obras que puedan ser fácilmente reconocibles, pero esta imagen ha sido incluida en función y en contrapunto de la siguiente que analizaremos. Para enfatizar sobre la idea del recorte propio del mundo y sus perspectivas. Del relato subyacente, de la figura fondo. Claramente la pirámide en su concepto tiene adherentes y detractores, pero en la vorágine de llegar, entrar, correr hasta la Gioconda, ¿nonos perdemos gran parte de las emociones que nos proporciona el espacio, la conexión entre el interior y el exterior, las casi 35000 obras expuestas que quedan solapadas en la sinergia de sentir haber ido al Louvre, sostenido por el hecho de haber visto la Gioconda? (Foto 6)

5

6

Foto 5. I.M. PEI. Musée du Louvre. Paris¹⁰ ph: Yvan Conna 2003

Foto 6. I.M. PEI. Musée du Louvre. Paris¹² ph: Yvan Conna 2003

Del detalle de la monumentalidad del Empire State, saltamos a la belleza del detalle que sostiene una obra. Cuando lo macro oculta a lo micro y nos cuesta detenernos en el elemento básico. En el relato paralelo del que hablo, hay en figura un detalle exquisito, mientras que por detrás sucede la espera para el ingreso. ¿Podemos suponer algo de la ansiedad de quienes visitan el Louvre?, de las 30.000 personas promedio diarias que lo visitan, ¿cuáles son sus emociones en la espera?, pero, ¿Cuántos se emocionan con el detalle de la arquitectura? ¿Acaso lo perciben? ¿Los emociona la arquitectura? ¿Cuántos podrían poner en palabras las sensaciones que genera el espacio?

Si preguntáramos a un número considerable de visitantes al salir del museo sobre la experiencia, ¿obtendríamos experiencias similares? (Foto 7)

En un salto abrupto de obra y contexto, pero anclados inicialmente en la similitud del detalle, nos situamos en el Cementerio de Arlington.

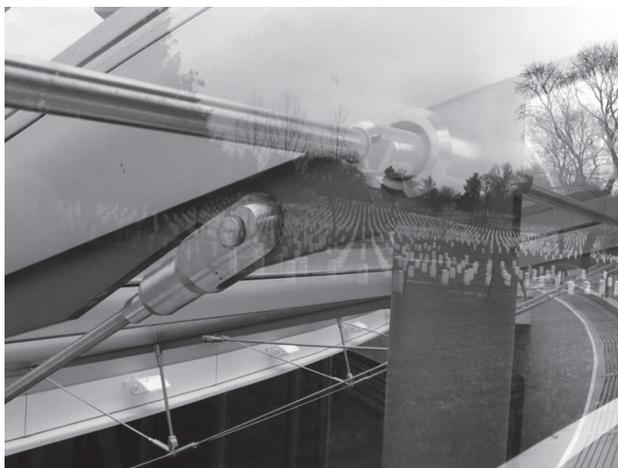

Foto 7. Arlington National Cemetery. Virginia. ph: Yvan Conna 2005

El impacto emocional de la imagen

¿Una fotografía sólo nos emociona por su belleza o es determinante su contenido? Esta fotografía con fuerte intencionalidad Gestáltica, donde la figura y fondo se encuentran camufladas a partir del reflejo, nos pone en tensión, donde cada observador, percibirá con mayor intensidad alguno de los relatos, o ambos. La impronta de la escala del material y el detalle tienen una gran fuerza, pero a su vez, la escena que se refleja del cementerio tiene una carga simbólica y emocional que probablemente a nadie pase a serle indiferente. Con suerte, alguien podría reconocer el cementerio de Arlington por el diseño de las lapidas, pero en este relato es apenas anecdótico.

Sobre los materiales

¿Qué pasaría si en vez de acero inoxidable, la misma arquitectura fuese de madera? ¿No nos dispararía otras emociones frente a la misma escena? ¿Podríamos hablar de la misma escena? Como mínimo disminuiría la frialdad de la imagen, alterando las emociones pero no el mensaje. No podemos evitar ver la muerte en las lapidas. Su fuerza simbólica es de una contundencia considerable y probablemente a cada uno de nosotros nos impacte de algún modo muy personal. (Foto 8)

Porque si en la imagen anterior de Arlington hablábamos de Obra y Contexto, en este caso lo hacemos con Texto y Contexto. Porque aquí también hablamos de muerte, más cruda aún que la anterior. Pero no hay una lápida, hay un texto escrito. Hay la contundencia de la geometría, el dramatismo, la composición y el diseño a partir de la abstracción. Se requiere conocimiento para comprender la abstracción en la arquitectura y el diseño, pero nadie dice que no pueda ser percibido en distintas capas de comprensión y emoción. Aún en el desconocimiento de la obra, o de los conceptos propios de la composición arquitectónica, el tratamiento del espacio, los llenos, los vacíos, proponen una serie de emociones casi inevitables. La comprensión del mensaje está en el texto que nos pone en contexto. Pero el texto por sí mismo tampoco conmueve más que por su propio significado. Podría estar en un libro y conmovernos de distinta manera, leyéndolo sentados en el sillón de casa. Aquí la arquitectura atraviesa las emociones a partir de su concepto y su geometría. Luego una masa de hormigón por detrás simboliza los vagones de los trenes, y más atrás aún una ciudad que sucede, que transita el día a día. ¿Tenemos la capacidad de comprender el horror de la historia a partir del memorial?... probablemente será distinto para cada ser que habite la experiencia. (Foto 9)

8

9

Foto 8. Holocaust Memorial. Baltimore. Lynn Katzen and architect Jonathan Fishman¹¹ ph: Yvan Conna 2005

Foto 9. Parque de la Memoria. Buenos Aires¹² ph: Yvan Conna 2013

El transitar por las dos imágenes anteriores, en Arlington y Baltimore, me llevó a pensar y recordar, otras formas de representar el horror. El Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Bs As es conmovedor. En él podríamos recorrer imágenes contundentes, extensos muros de granito creando largos planos que contrastan en el cielo y el paisaje. Composiciones exquisitas de una simpleza abrumadora, los nombres de los desaparecidos y asesinados en los muros, pero sentí que en este caso, toda la intención de la arquitectura estaba en función de prepararnos para encontrarla última escultura, la “Reconstrucción del retrato de Pablo Miguez!” al final del recorrido. Porque aun quien no conoce la historia de esta obra, puede sentir el dolor, el vacío, la desolación de la escena. ¿Quién dudaría del dolor de lo vivido? ¿Cuántas lecturas podemos hacer de esta imagen conmovedora?...

La síntesis de los años más oscuros de nuestro país.

Conclusión

Si los arquitectos y diseñadores logramos conocer más acerca de las emociones que se producen en relación al habitar del ser en el mundo, porque el mundo no es otra cosa que una cuestión de perspectivas, podríamos diseñar una arquitectura más humana. Manejar con mayor sensibilidad las relaciones entre lo evidente y lo oculto. Lo tangible y lo intangible. A veces estamos demasiado centrados en la imagen, y pensarán que sería contradictorio oponerme a ella, claramente no me opongo, en este caso la fotografía es el vehículo para capturar momentos irrepetibles, fenomenológicos, es una posibilidad de capturar conocimiento para luego, con suerte, transformarlo en aprendizaje.

Si frente al análisis y aprendizaje de lo fenomenológico en la arquitectura y el diseño logramos transmitirlo en la enseñanza para luego aplicarlo a los procesos proyectuales, estaremos acercándonos al habitar de nuestras propias emociones.

Notas

1. Forma parte del proyecto de Investigación: “Estudio de reacciones emocionales a estímulos senso-afectivos arquitectónicos con la utilización de técnicas biométricas”.
2. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56741621>
3. El Mundo. Diario Online. (2016, nov 11). *Las fotos de la semana*. <https://www.elmundo.es/album/internacional/2016/11/11/5820cd57e5fdea4b668b45b3.html>
4. <https://otraformadimirar.org/2011/08/18/el-relato-fotografico-segun-cartier-bresson/>
5. Pallasmaa, J. (2011). Los ojos de la piel.
6. <https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/>
7. <https://anish Kapoor.com/>
8. <https://explorebostonhistory.org/items/show/22>
9. <https://www.esbnyc.com/>

10. <https://www.louvre.fr/>
 11. Concurso de Esculturas “Parque de la Memoria”. Ganadora Claudia Fontes. pag.250
 12. <https://parquedelamemoria.org.ar/>

Bibliografía

- Holl, S. (2011). *Cuestiones de Percepción. Fenomenología de la Arquitectura*. Editorial GG, SL.Barcelona
 Holl, S. (1997). *Entrelazamientos*. Editorial GG, SL. Barcelona
 Husserl, E. (1962). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires.
 Merleau-Ponty, M. (1993). *Fenomenología de la Percepción*. Editorial Planeta-Agostini. Bs. As. Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. (2000). *Escultura y Memoria*. Eudeba. Universidad de Buenos Aires.
 Pallasmaa, J. (2011). *Los ojos de la piel*. Editorial GG, SL. Barcelona

Páginas Web

- BBC News Mundo. (2021, mayo 29). Analía Llorente
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-56741621>
 El Mundo. Diario Online. (2016,nov 11). *Las fotos de la semana*. <https://www.elmundo.es/album/internacional/2016/11/11/5820cd57e5fdea4b668b45b3.html>
 OTRAFORMADEMIRAR.ORG
<https://otraformademirar.org/2011/08/18/el-relato-fotografico-segun-cartier-bresson/>
 Christo and Jeanne Claude website
<https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/> Anish Kapoor website
<https://anishkapoor.com/> Explore Boston History
<https://explorebostonhistory.org/items/show/22>
 U.S. Census Bureau <https://www.census.gov/quickfacts/newyorkcitynewyork> Musée du Louvre
<https://www.louvre.fr/> Arlington National Cemetery
<https://www.arlingtoncemetery.mil/#/> Holocaust Memorial Baltimore
<http://www.josephsheppard.com/Holocaust/NewMemorial.htm> Parque de la Memoria Buenos Aires <https://parquedelamemoria.org.ar/>

Abstract: In this work called Neuroarchitecture: underlying photographic story, about the sensory and emotional stimuli produced by photography, and which is part of the Research project: “Study of emotional reactions to architectural sensory-affective stimuli

with the use of biometric techniques” which what is sought is to understand what architecture produces on an emotional and affective level in man, in inhabiting those spaces, and in the architectural experience.

Keywords: Photography - Phenomenological architecture - Perception

Resumo: Neste trabalho denominado Neuroarquitetura: história fotográfica subjacente, sobre os estímulos sensoriais e emocionais produzidos pela fotografia, e que se insere no Projeto de Investigação: “Estudo das reações emocionais a estímulos sensorio-afectivos arquitectónicos com recurso a técnicas biométricas” O que é busca-se entender o que a arquitetura produz a nível emocional e afetivo no homem, no habitar desses espaços, e na experiência arquitetônica.

Palavras-chave: Fotografia - Arquitetura fenomenológica - Percepção

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
