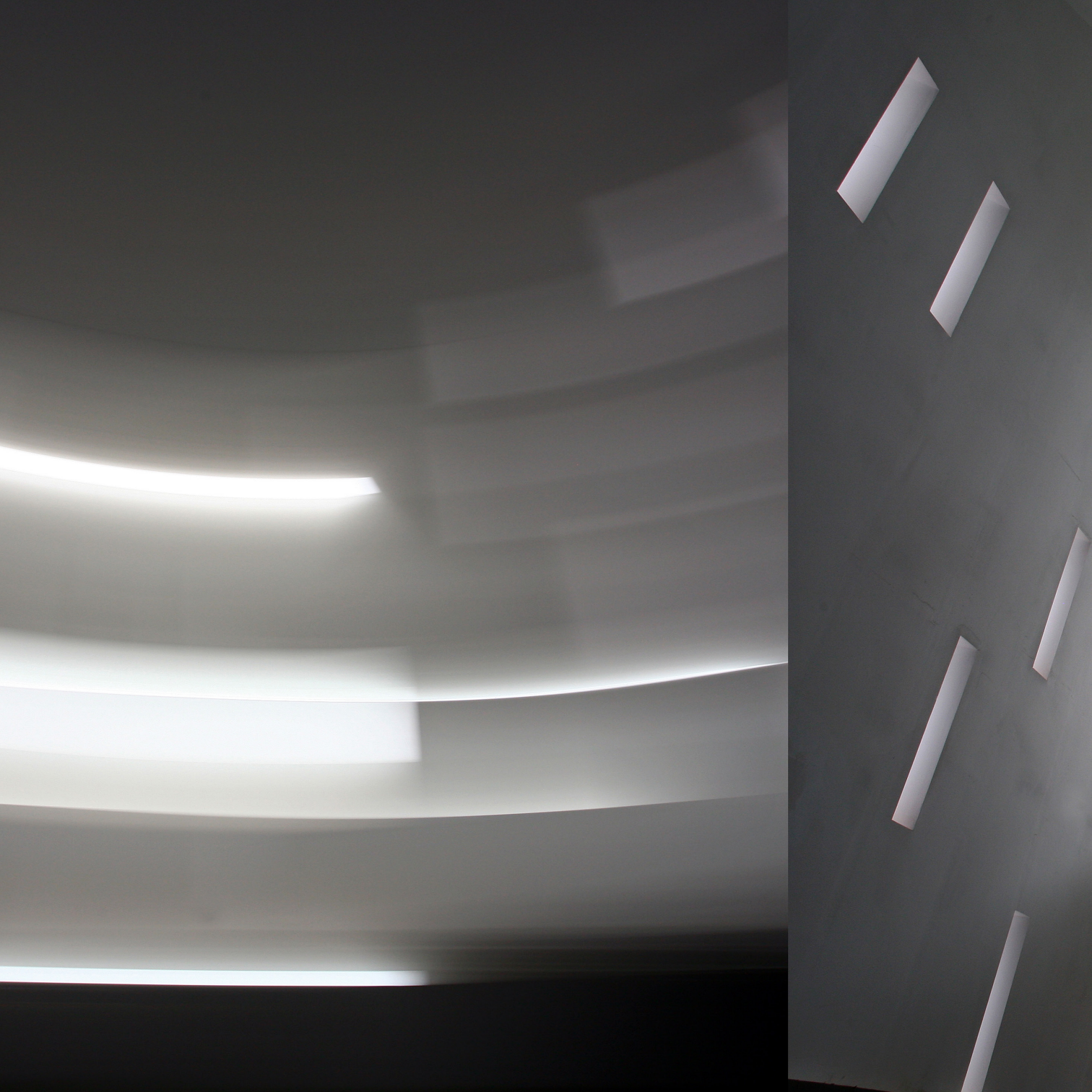

El Arte de la Construcción en España
The Art of Building in Spain

RICARDO SANTONJA

El Arte de la Construcción
en España

The Art of Building
in Spain

por

RICARDO SANTONJA

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España/

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN/
José Manuel García-Margallo

SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA/
Jesús Manuel Gracia

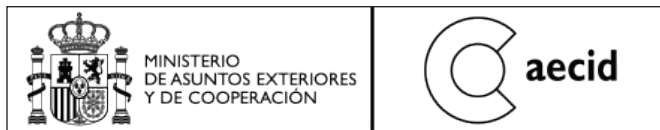
SECRETARIO GENERAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO/
Gonzalo Robles

DIRECTORA DE RELACIONES CULTURALES
Y CIENTÍFICAS/
Itziar Taboada

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN
Y PROMOCIÓN CULTURAL/
Guillermo Escribano

COORDINACIÓN TÉCNICA AECID/
Álvaro Callejo
Alejandro Romero
Estrella Serrano

NIPO: 502-14-008-8

“Esta publicación ha sido posible gracias a la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Ricardo Santonja e I+D+Art y no refleja necesariamente la postura de la AECID”.

INTRODUCCIÓN*

En su decidida vocación de apoyo a la arquitectura española, para la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) representa una gran satisfacción presentar en Madrid la exposición *El Arte de la Construcción en España* a través de la mirada de Ricardo Santonja.

Las fotografías de Ricardo Santonja buscan un nuevo lenguaje visual que establezca un renovado diálogo entre la arquitectura y el espectador; y que más allá de mostrar objetivamente la obra, evoque las emociones necesarias para comprender y apreciar la arquitectura de vanguardia, que en los últimos años se ha realizado en España por los más prestigiosos arquitectos, tanto nacionales como internacionales. De esta manera se relacionan dos disciplinas: la fotografía y la arquitectura, utilizando puntos de vista y encuadres novedosos, en los cuales se interpreta la esencia del edificio que conduce al espectador a una nueva mirada hacia la obra arquitectónica.

Fruto de la investigación iniciada en el año 2008 en la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa I + D + Art (Innovación + Desarrollo + Arte), este trabajo tiene el objetivo de difundir la arquitectura española por el mundo, dando a conocer tanto la realidad de una fuerte actividad proyectista, como el potencial que este país tiene en el sector, tanto humano como técnico.

Por todo lo expuesto con anterioridad, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación confía en que la excelente muestra que nos propone el Doctor en Arquitectura y profesor Santonja siga mostrando la afirmación de la arquitectura española más allá de nuestras fronteras. Agradecemos la colaboración, la labor y el esfuerzo realizado por todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible esta exposición y su itinerancia, que ha de proseguir en el 2014.

Madrid, noviembre de 2013

* Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID.

PRESENTACION DEL COMISARIO. Alberto Cubas

La exposición “El Arte de la Construcción en España” que promueve y acoge la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID para dar a conocer fuera de nuestras fronteras la fuerte actividad constructiva que tanto en Arquitectura como en Ingeniería ha tenido lugar en España en los últimos años bajo la mirada de Ricardo Santonja, plantea al comisariado de la misma dos grandes retos. Por un lado, cuando se inicia la toma de contacto con el proyecto expositivo, lo primero que al comisario le llama la atención es la sensación ciertamente novedosa de que no se encuentra ante una exposición de fotografía al uso, pese a que todas las premisas apuntan a esta, una colección de imagen fotográfica sobre soporte, un autor concreto y su experiencia como fotógrafo profesional de Arquitectura, enseguida la sensación torna hacia el campo de la comunicación, la difusión de ideas y conceptos y la puesta en valor no tanto de la propia imagen como de la temática representada, así pues el primer reto consiste en como hacer para que el espectador “atraviese” las imágenes y entre en los espacios representados, que no vea fotografías sino espacios físicos.

La dificultad deriva de la aparente contradicción por la cual el proceso de investigación por parte del autor nace del obvio potencial de la imagen fotográfica como medio de difusión de la arquitectura y la ingeniería, pero que busca una identidad propia que haga de la imagen un ente individual, que trascienda la propia obra constructiva y hable no solo de ésta, sino del conjunto de la Arquitectura y la Ingeniería como un todo interdependiente.

El segundo reto, viene de la selección de las imágenes que han de representar la buscada nueva sensibilidad del proyecto, y no solo por la vasta colección de la que se parte tras años de documentación, sino de la tipología de las mismas, ya que la imagen que se pretende exportar es la de que la Arquitectura y la Ingeniería realizada en nuestro país abarca todos los campos de la sociedad, desde las grandes obras institucionales como museos e infraestructuras hasta una simple intervención en una vivienda unifamiliar.

Así pues una vez identificados los retos y que se pretende comunicar en esta muestra, el comisariado se vale de las valiosas herramientas que el autor le ofrece, siguiendo una de las premisas básicas de este proyecto, buscar un nuevo lenguaje visual, que establezca un renovado diálogo entre la Arquitectura y la Ingeniería con el espectador, y que mas allá de mostrar objetivamente la obra, evoque las emociones necesarias para comprender y apreciar toda la

construcción de vanguardia, que en los últimos años se ha realizado en España por los mas prestigiosos arquitectos e ingenieros, tanto nacionales como internacionales.

Además de utilizar puntos de vista y encuadres novedosos en esta disciplina, el autor aporta una nueva poética visual, que ya hace tiempo el Presidente del Círculo de Bellas Artes, D. Juan Miguel Hernández León, denominó como “Poemas de Luz”, en los cuales se interpreta la esencia de la obra con unos sugerentes movimientos de cámara, creando de este modo una abstracción pseudo-pictórica que conduce al espectador hacia una nueva interpretación del aparato constructivo.

A modo de conclusión “El Arte de la Construcción en España” nos ofrece una visión optimista y evocadora de lo que este país puede ofrecer al mundo en materia de Arquitectura e Ingeniería, tanto en medios creativos, productivos como humanos, una visión que gracias a la mirada de Ricardo Santonja y a su capacidad comunicadora hace que en esta muestra se rompan los límites entre el Arte, la comunicación, la actividad proyectista y la sensibilidad, para convertirse, como el gran Velázquez en el cronista de la España de nuestros días.

EL ESPLENDOR DE LA LUZ

Ciudad de las Artes, Valencia.
S. Calatrava.

VISIÓN CARRETERA
Navacerrada, Madrid.

SINFONÍA DE COLORES. Tomás Rodríguez-Pantoja*

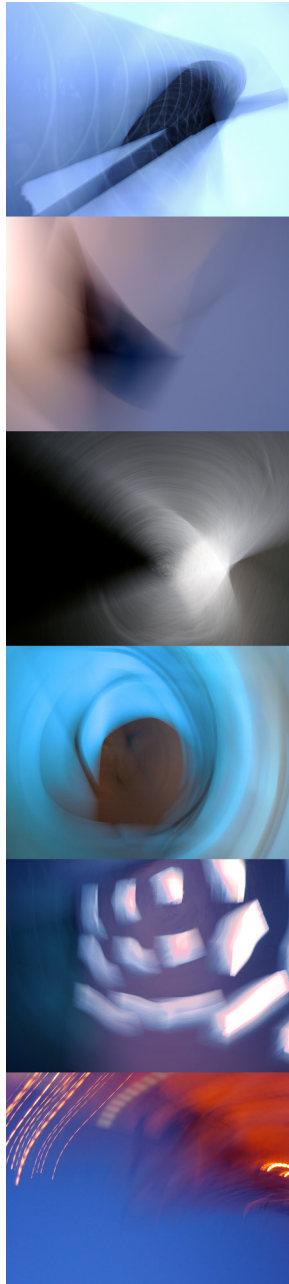
La arquitectura en nuestros días es tan variada en sus formas y conceptos que brinda a los ciudadanos una interesante muestra de diseños, volúmenes e incluso colores que hace que nuestros edificios nos ofrezcan imágenes de indudable atractivo. Probablemente ello ha motivado la cada vez mayor frecuencia en la recreación fotográfica de exteriores e interiores de edificios emblemáticos.

Ricardo Santonja pertenece a ese escaso número de artistas fotográficos que llegan a rediseñar visualmente la obra arquitectónica original. Sus imágenes rompen el nexo racionalista entre objeto y apariencia para probar lo erróneo de la idea de que el fotógrafo de arquitectura debe producir imágenes claramente identificables de lo que plasma. Santonja transforma definitivamente nuestra percepción visual de la pieza arquitectónica.

La excelente exposición que presenta y que mostró por primera vez en el principal museo de Mascate, capital del Sultanato de Omán, hizo entender a los numerosísimos visitantes que tras la frialdad aparente de un edificio puede existir una obra de arte, con su sinfonía de colores y formas especialmente atractivos para el que lo contempla. En toda su obra hay una muy depurada técnica, pero sobre todo hay un profundo sentimiento artístico.

Ricardo Santonja consigue con su trabajo llevar por el mundo la imagen de una España moderna y avanzada, impregnada de la creatividad artística que a lo largo de la Historia ha caracterizado a nuestro país. Todos le deseamos los éxitos que merece.

*TOMÁS RODRIGUEZ-PANTOJA ha sido embajador de España en el Sultanato de Omán (2007-2010).

ABSTRACCIÓN

V.V Proyectos.

RITMO

V.V Proyectos.

UN CAMINO HACIA EL FUTURO. Manuel Soler*

Este camino que empezamos Ricardo y yo en Kiev (Ucrania), con una exposición y unos encuentros profesionales entre empresas españolas, la administración ucraniana y empresas privadas ucranianas, con la inestimable colaboración de la embajada española y de la oficina comercial en Kiev, da sus frutos y abre una nueva vía, con esta exposición a nivel mundial.

La exposición “El Arte de Construcción en España”, del Doctor en Arquitectura, Ricardo Santonja es la esencia y realidad de la construcción en nuestro país, es una demostración palpable de lo que somos capaces de realizar con hechos probados a través de las artísticas fotografías del profesor Santonja.

Este arte transformado en imagen es el punto de partida para exportar la técnica y la metodología de un país que un período corto, de una década aproximadamente, ha sido capaz mediante la construcción de lograr los mayores retos mundiales que son la envidia de países más industrializados que el nuestro.

El problema que hemos tenido es que no hemos sido capaces de exportar esa realidad constructiva al exterior; siendo una oportunidad la que ahora se presenta para remediar esa incapacidad de comunicación de nuestros edificios e infraestructuras.

La exposición es una puerta, el inicio de un camino hacia el futuro, ya que gracias a AECID, se va a exponer en muchos lugares del mundo, para que conozcan no solo nuestros edificios e infraestructuras, sino también, a los profesionales y empresas que están detrás de

estas construcciones, con el objetivo final de obtener encargos profesionales de los participantes.

Tenemos que ser capaces de no desaprovechar esta oportunidad que nos brinda el profesor Santonja a través de su mirada fotográfica convertida en Arte para comunicar cual es la realidad de un país que fue capaz de realizar estas construcciones y así poder exportar nuestros conocimientos y metodologías constructivas que tan buenos resultados nos han dado.

Gracias Ricardo, por esta oportunidad.

* MANUEL SOLER es doctor arquitecto y profesor en la ETSAM (UPM).
Director Máster MeDIP.

PERCEPCIONES Y REFLEXIONES ARQUITECTÓNICAS A TRAVÉS DE LA VISUALIDAD.

Luis Maldonado Ramos*

La exposición que presentamos a través de este libro muestra el trabajo de un fotógrafo de arquitectura, un género bastante peculiar en el panorama de la fotografía española. En concreto, Ricardo Santonja está preocupado desde hace tiempo por la Deconstrucción de los espacios y la luz, por la incidencia de los valores perceptivos en la materialización de las formas y sus estructuras. Por lo que se deduce de sus trabajos de los últimos años, Santonja utiliza la arquitectura como *axis mundi* y como pretexto para evidenciar los valores fenomenológicos del entorno del ser humano.

Él mismo, de hecho, utiliza explícitamente a menudo el término tan discutido de “Deconstrucción” para referirse al objetivo de su trabajo. “Deconstruir” la arquitectura puede parecer una paradoja, dado que la misión de la arquitectura no puede cumplirse si ésta no es construida, pero no nos olvidemos de que aquí se trata precisamente de hacer de abogado del diablo, que en el fondo es la tarea de todos los artistas ante cualquier problema dado. Poner a prueba, interrogar, dejar hablar a la experiencia, una vez la arquitectura ha sido construida y el arquitecto ya no tiene poder sobre su trayectoria.

Tratándose de la aproximación de un no-arquitecto a las formas y valores del entorno construido, el fotógrafo opera con la falta de prejuicios inherente a todo aquél que no ha tenido que enfrentarse con la concreción física y material de la obra de arquitectura, y es libre para transmitir directamente la experiencia vivencial y antropométrica de aquellos que habitan día a día los edificios.

Se trata de un testimonio que, puesto así a disposición de los arquitectos, nos ayuda a concretar el grado de referencialidad e interacción del que a menudo no somos conscientes a la hora de proyectar un edificio, concentrados como estamos, en general, en los valores visuales y constructivos.

El testimonio de este fotógrafo analista de percepciones tiene además el valor de ser emitido desde la perspectiva de su papel como profesor, es decir, a través de la experiencia de su docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde no sólo ha encontrado nuevos maestros y un entorno experimental y activo, sino un “público objetivo” al alcance (los alumnos, claro está) y la necesidad de hacer comprensible y útil su trabajo para el conjunto de la comunidad académica.

* LUIS MALDONADO RAMOS es doctor arquitecto y Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Y SI DAMOS UN POCO MÁS... ¿¿QUÉ PASA?? Toni Giménez*

Los que tenemos la suerte y a la vez, la responsabilidad de difundir Arquitecturas, sabemos que lo tangible, lo real y en definitiva lo más adecuado es visitarlas, utilizarlas y respirar en sus espacios, tocar sus texturas, sentir la temperatura y recibir la calidez de su luz, aún así, será difícil entender en su totalidad el proceso mental de sus creadores.

Seguramente, la única forma de descubrir la magia de los buenos proyectos es vivirlos, pero como no somos omnipotentes, necesitamos de la fotografía para de alguna manera imaginar vivirlos.

Dicen que fotografiar Arquitectura es una tarea ardua, en la hay que esperar a que sucedan cosas, cosas como la incidencia de la luz en el transcurrir del día, la relación con las personas y los objetos. Utilizamos las imágenes desde el punto de vista del autor de las mismas, para entender, para sugerir, para evadirnos... En ocasiones Ricardo Santonja, da un poco más, no espera a esos acontecimientos, los precipita y nos permite captar realidades que están allí, pero que los demás no somos capaces de ver.

“Poemas de Luz”... pues sí, me parece un título muy acertado para definir el trabajo de Ricardo Santonja. Su fuerte personalidad, su inquietud, la pasión, esa voluntad de seguir hacia delante, de investigar, de hacer partícipes de su filosofía de la vida, del carpe diem del poeta romano Horacio, a todo su entorno, con la única voluntad de que seamos felices, él ya lo es, hace lo que le gusta y esa realidad da como resultado unos trabajos frescos, sinceros, de extrema belleza y con una impronta especial que nos muestra otra forma, nada convencional, de sentir la Arquitectura a través de su fotografía. Todo es luz.

Pasen y déjense llevar... bienvenidos al Universo de Ricardo Santonja, un artista dentro de un fotógrafo...

* TONI GIMÉNEZ es director de la Editorial Pencil.

TELEFÓNICA GV FLAGSHIP STORE, Madrid.

L. Corbella.

Cosentino.

La luz, se fue convirtiendo en uno de los elementos decisivos de la estética moderna, desde el momento que el maestro Caravaggio, la plasmó de forma magistral en sus pinturas. Pero aún tendría que pasar mucho tiempo desde entonces, para que se descubriera el hecho de que la luz deja impresionada su huella sobre un soporte plano, previamente emulsionado con sustancias fotosensibles. Es en este momento tan trascendental del invento de la fotografía, cuando se lograría originar en breves instantes, algo en lo que el hombre llevaba siglos: hacer tangible, palpable, la huella de la luz y la visión de la perspectiva central, sin necesidad del dibujo y la cámara lúcida. Así como también resolver, muchos de los problemas formales del espacio pictórico renacentista.

El estudio de la luz, de las formas y la representación de la perspectiva, son los elementos formales más importantes con los que la arquitectura se ha entroncado con la fotografía. Ya los primeros fotógrafos ingleses del siglo XIX, buscan en la arquitectura un modelo ideal de representación fotográfica. Unos, por el afán de divulgar al mundo, el esplendor de otras culturas ya extinguidas y desconocidas en esos momentos para el hombre occidental, como son las magníficas fotografías sobre Egipto de Francis Bedford y de Francis Frith, que trajeron las primeras imágenes del esplendor arquitectónico del Egipto faraónico. Otros, por mostrar a la sociedad de mediados del siglo XIX, imágenes de los logros de las nuevas construcciones. Como ejemplos, entre otras arquitecturas relevantes de esta época, los espectaculares palacios de cristal de la Inglaterra

victoriana, nuevos templos de la sociedad del momento y contenedores de los inventos y de las nuevas propuestas industriales de las exposiciones universales, tal como nos muestran las imágenes realizadas por los fotógrafos B. Brecknell Turner y Henry Delamotte.

Todas estas imágenes fotográficas, de la segunda mitad del siglo XIX sobre la arquitectura, tan divulgadas en libros y postales, lograron llevar a cabo una reflexión en el medio fotográfico, en torno a los modelos de representación y sobre todo, de los modelos que respondían de una forma más clara a la representación de la perspectiva central. Además de aportarnos, por supuesto, toda la información sobre el hombre y la sociedad de cada momento, que llevan implícitas las fotografías de la arquitectura y la ciudad.

El anhelo del formalismo es aprender a mirar mejor, que es lo mismo que poder pensar visualmente mejor, concepciones básicamente retinianas. La representación de la perspectiva y el estudio de la luz, son conceptos que han prevalecido en el mundo pictórico hasta la aparición de la fotografía. Es pues, a partir de este maravilloso momento, cuando los artistas comienzan a configurar otros valores más próximos a las reflexiones filosóficas y poéticas, que a las puramente plásticas y de representación. El pensamiento y las ideas, comienzan a ser el germen de toda obra de arte. Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, llevan sus investigaciones, experimentaciones y juegos, por los caminos del psicoanálisis, el pensamiento, y la mente y algunas de estas premisas, han prevalecido entre

los conceptos artísticos de todo ese siglo. La propia fotografía, comienza a ser concebida como un medio y soporte de creación, el medio idóneo para dibujar con luz. Es en estos momentos de las vanguardias, cuando se la llega a considerar como "una herramienta del pensamiento".

No será hasta entrado el siglo XX, cuando se comienzan a trazar y a levantar los grandes rascacielos de Nueva York y al mismo tiempo, se plantean nuevos conceptos en la visión de los artistas, cuando se iniciaran diferentes formas y estilos de acometer desde la fotografía el modelo arquitectónico. Por un lado, los fotógrafos influenciados por el grupo de Alfred Stiegliz, siendo este, uno de los primeros que realiza sus fotografías con una mirada directa, colocando el plano de la cámara paralelo a los edificios neoyorkinos, y aportando entre sus imágenes la famosa fotografía "Mirando al noroeste desde el Shelton" (1931), en la que podemos ver levantándose hacia el cielo paralelos al cuadro, los más significativos edificios de la gran manzana en plena construcción. La Nueva Objetividad alemana de los años 30, continuaría estos planteamientos de neutralidad y distanciamiento emocional a la hora de enfrentarse al espacio arquitectónico.

El uso del concepto de archivo tipológico en los trabajos fotográficos sobre arquitectura, ha sido continuado y encarnado en las últimas décadas del siglo XX, por los artistas conceptuales y profesores de la Academia de Arte de Düsseldorf, Bernd y Hilla Becher maestros de generaciones de fotógrafos que han seguido sus teorías aplicándolas a sus imágenes, como Andreas Gursky, Thomas Ruff y Thomas Struth.

Por otra parte, también a principios del siglo XX, fotógrafos como los americanos Paul Strand y A. Langdon Coburn, comenzaron a utilizar cámaras fotográficas con película en rollos, en vez de las aparatosas cámaras de cajón con placas de cristal, lo cual hizo más dinámica la mirada y al mismo tiempo la captura fotográfica y por lo tanto, las composiciones de sus imágenes. Con ellas, experimentaban buscando la abstracción a partir de los espacios urbanos y las formas arquitectónicas. Como ejemplo la famosa fotografía de Landon Coburn "El pulpo" (1912), tomada desde lo alto de la Metropolitan Tower de New York, que dio paso a una nueva concepción de la mirada sobre la ciudad, en este caso, desde arriba hacia abajo y que continuarían entre otros, Berenice Abbot en su trabajo "changing New York", a partir de un encargo de la administración local y que ofrece todo un documento sistematizado de los cambios arquitectónicos, que se fueron produciendo en esta ciudad.

El genial Moholy Nagy, con sus experimentaciones entorno a la luz con los conceptos de la Nueva Visión, realizó en los años veinte, fotografías tomadas desde las torres más altas sobre la ciudad de Berlín, dejándonos unas imágenes impactantes, que sugieren, un estudio de las formas hacia la abstracción a partir de las construcciones, los edificios, los jardines, las calles y la gente. Otro artista también de la Bauhaus, como su fundador y arquitecto Walter Gropius, que además trabajó la fotografía de arquitectura, realizó fotos como las que hizo al edificio Flatiron de N.Y. (1928), con tomas de contrapicado y en diagonal al cuadro, exagerando la perspectiva y engrandeciendo al máximo la forma peculiar de punta de barco de este edificio

tan emblemático. Todos estos artistas, plantearon sus imágenes sobre la arquitectura y la ciudad, bajo las ideas de las vanguardias europeas, que promulgaban una total libertad en los conceptos sobre la visión y tomaban a la fotografía como el centro de sus estrategias vanguardistas, transformandola en un instrumento de deconstrucción de los estereotipos sociales.

Estos dos planteamientos, uno la objetividad en las representacion de las formas y los volúmenes arquitectónicos y un posicionamiento de neutralidad estética. El otro, la subjetivización en la mirada, la utilización de la cámara fotográfica como “una herramienta del pensamiento” en función de las ideas y según la interpretación del propio fotógrafo, son los dos estilos fotográficos predominantes, en el instante de acometer fotografías de arquitectura y que prevalecen de forma importante hasta la actualidad.

Los fotógrafos profesionales, los que trabajan por encargo, representados por dos de los grandes clásicos alemanes especializados en arquitectura, Klans Kinold y Reinhart Wolf y su estudio, han abordado siempre sus trabajos fotográficos de una forma objetiva y racional, porque necesitan hablar de las cualidades formales y luminicas del espacio, así como de los materiales arquitectónicos y sus texturas, y por otra parte, por ser fieles a ese conocimiento fundamental de la perspectiva central, originado por una percepción retiniana y de la memoria, que heredamos desde el descubrimiento de las lentes, en el Renacimiento.

El fotógrafo Ricardo Santonja, en esta magnífica exposición de fotografía de arquitectura nos plantea

precisamente, estas dos formas de mirar la arquitectura anteriormente expuestas, en una simbiosis perfecta entre la objetividad y el sentimiento, en las que prima la poética de la huella de la luz, a partir de las formas y los volúmenes, de las obras de los maestros de la arquitectura contemporánea española, que aquí se exponen.

Ricardo Santonja, consigue con su mirada personal, en este proyecto “el esplendor en la luz”, articular a la fotografía sobre la arquitectura, aportandonos en su discurso visual de una forma magistral, la utilización de la cámara fotográfica como una “herramienta del pensamiento”, en la deconstrucción de las formas arquitectónicas, para crear un nuevo espacio fotográfico, cargado de poética del color y de la luz.

* ANTONIO BUENO es Fotógrafo y Catedrático de Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de Universidad Complutense de Madrid.

**ESCUELA DE
ARQUITECTURA** de Zaragoza.

No es frecuente volver a visitar los edificios después de la dirección de obras, con la pausa y la tranquilidad necesarias para la reflexión y la sedimentación de todo lo experimentado a lo largo del proceso creativo y constructivo de tu propia arquitectura.

Este ejercicio de digestión, que muchas veces te impide las exigencias colaterales de la profesión, tuvimos la suerte de realizarlo al acompañar a los fotógrafos Ricardo Santonja y a Alberto Cubas (¿?) a algunas de nuestras obras durante su periplo andaluz en persecución de la luz. En concreto, lo que aquí se desarrolla se refiere a la visita de la Casa Arrui, en Córdoba.

Quizás a veces, se retorna a la obra para acompañar a alguien con quien quisiste compartir la satisfacción del objeto acabado, el final de un camino, el resultado. Son en cambio, pocas las ocasiones en las cuales nos acercamos lo suficiente para contemplarla como lo hicieras con cualquier otra obra.

(...)

El objeto blanco es ofrecido a la luz. Es un invariante de la cultura andaluza o mediterránea, un carácter esencial que forma parte de nuestra tradición arquitectónica. Casi de una manera subconsciente en muchos de los proyectos aparece este poso y forma parte del proceso proyectual, como si de un sistema de goteo se tratase en la búsqueda de un nuevo acercamiento a esta acción.

Para nosotros, en nuestro entorno, la luz y el blanco, son un binomio con un valor de tanta potencia, que obviarlos por sistema en la búsqueda huidiza de un lenguaje agregado a la imaginería epidérmica de actualidad, es una evasión imposible.

Por otro lado, es extraño que cuando en otras culturas aparece un arquitecto o un artista que es capaz de recoger los caracteres esenciales tradicionales del entorno al que pertenece, reinterpretándolos con acierto, le aplaudimos y admiramos su propuesta de originalidad y de compromiso con su medio.

(Gracias Ricardo por ser el catalizador de esta reflexión).

* JOSÉ CARLOS RICO CÓRDOBA y JORGE ROA FERNÁNDEZ son Arquitectos y forman el estudio RICO+ROA.

*Lux tanquam materia prima uisusque architectonici operis
haberi debet. Semper me ipsum interrogavi qua re, si eadem Lux
materia ductilis est, quae spatium creat et animi motu gratis
sprovocat vel generat, inime in usum recipitu,
et male frequenter.*

“La luz es la materia prima de la obra arquitectónica. Siempre me he preguntado por qué si la luz es un material dúctil que construye espacialidad y provoca emoción con coste cero, se utiliza tan poco y tan mal”.

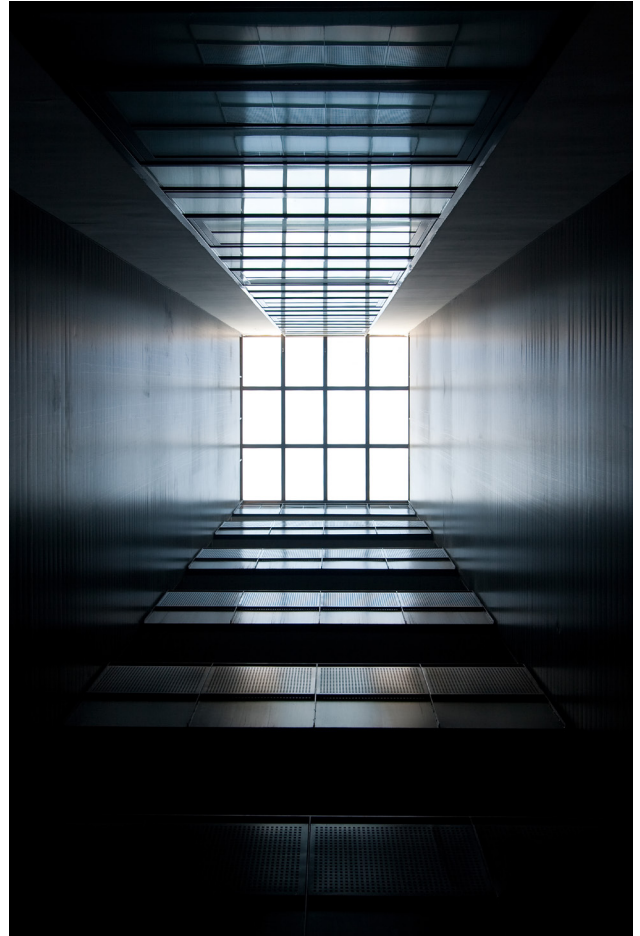
CARLOS FERRATER

PASEO MARÍTIMO DE BENIDORM
OAB: C. Ferrater + X. Martí Galí. CEMEX.

EDIFICIO CRISTALIA, Madrid.
G.Allende.

EDIFICIO CRISTALIA, Madrid.
G.Allende.

SEDE CORPORATIVA
EN CALLE FUNDADORES, Madrid.
G.Allende.

EDIFICIO RESIDENCIAL
Calle Almagro, Madrid.
G.Allende.

INSTANTÁNEO. Rafael de la Hoz*

La fotografía suele interpretarse como el arte de captar lo instantáneo. Aparentemente pues, supone traicionar el principio canónico de la arquitectura según el cual sin movimiento no puede haber percepción... y sin percepción la arquitectura no es comprensible.

La fotografía cuando narra arquitectura no puede por tanto ser descriptiva, ni mucho menos narrativa, porque su fin último solo puede ser artístico. Fotografiar con el único propósito de informar sobre un objeto en un instante, pertenece a aquello que es propio del oficio.

Cuando pretende captar además todo lo que resulta insólito en ese objeto, la fotografía es arte.

En mi opinión, lo inesperado en arquitectura suele estar vinculado a lo indecible, a todo aquello que existe y se siente pero no se puede ver.

Hacerlo visible es el reto –nada menos– de la fotografía más trascendente. Las Torres de Hércules vinculan o pretenden vincular luz y movimiento, según formas circulares y una textura de grafismo textual que el sol debe recorrer a diario. Las fotografías aquí expuestas no solo poseen el virtuosismo de lo profesional, sino que también trascienden lo artesanal, para buscar los difíciles caminos del arte. Para representar en un solo instante de luz lo que sucede en un periodo de tiempo mucho más extenso, mostrando la invisible y la indecible experiencia de habitar la arquitectura. Algo sólo posible cuando el fotógrafo no solo sabe mirar, sino también comprender el significado del objeto y dispone del talento para expresarlo.

* RAFAEL DE LA HOZ CASTANYS es Arquitecto.

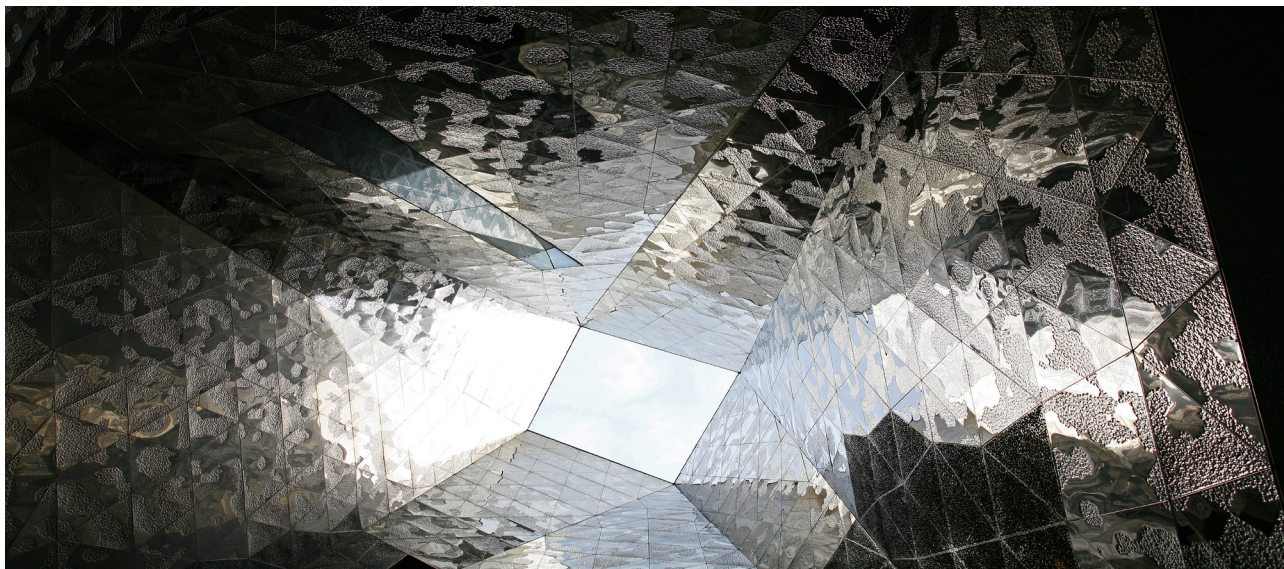
TORRES HÉRCULES, Edificio de Oficinas, Algeciras.
R. de la Hoz.

CITA, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.
Hernández León Arquitectos/Siza/A. Corazón.

CITA, Peñaranda Bracamonte, Salamanca.
Hernández León Arquitectos/Siza/A. Corazón.

EDIFICIO FÓRUM, Barcelona.
Herzog & De Meuron.

ÓPERA, Ciudad de las Artes, Valencia.
S. Calatrava. CEMEX.

CENTRO DE SALUD, Piedrabuena, Ciudad Real.
Espinosa y Moreno.

SEDE GRUPO ORTIZ, Madrid.
Estudio VOP.

Por Ana Espinosa y Álvaro Moreno*

La prueba de fuego de la arquitectura comienza cuando el usuario empieza a disfrutar de ella. Es entonces cuando se verifica si las intenciones depositadas en la obra por todos aquellos que han intervenido hasta el momento, promotor y arquitecto fundamentalmente, han sido resueltas con fortuna.

A esta forma de relación directa y fundamental entre usuario y arquitectura hay que añadir otra no menos importante: la relación con el usuario que no va a poder recorrer esa arquitectura más que por medios interpuestos.

Surgen entonces documentos específicos para tratar de hacerle llegar lo esencial de dicha experiencia. Se redactan memorias de intenciones, se dibujan planos esquemáticos y se fotografían, filman o graban el entorno de los edificios, sus espacios e incluso se registra el sonido.

Esta forma de difusión de la arquitectura se basa, primero, en la imagen. Y es la imagen como medio de comunicación la que rompe fronteras y hace transmisible la arquitectura sin importar las barreras del idioma e incluso la diferencia de culturas.

Por eso es importante ser eficaces en la creación de imágenes. Sabiendo que son un medio reductivo para transmitir la experiencia completa de una obra pero a la vez un medio especialmente dotado para captar el interés del espectador.

En este proceso el protagonista es el fotógrafo. Es el intermediario entre todas las personas e instituciones

implicadas en hacer realidad la obra - sus intenciones, sus límites, sus apuestas...- y el destinatario final de ese mensaje, ya sea en la sala de exposiciones, en las páginas de una publicación o en una pantalla de ordenador a miles de kilómetros.

Pero más importante que lo anterior es que se convierte en intermediario y transmisor de la propia experiencia del edificio. Es ahí donde resulta fundamental su sensibilidad. Es su visión como usuario del edificio lo que importa.

Su misión es captar en un instante preciso un detalle, un movimiento, una geometría, la textura o el color de una luz, de un material, para conseguir hacer llegar a quien no va a poder visitar en persona el edificio un fragmento relevante de su experiencia del mismo. Lo suficientemente atractivo como para emocionar. Lo suficientemente significativo como para transmitir un concepto. Inevitablemente eficaz.

La arquitectura no está hecha sólo para ser proyectada y construida. Está hecha para ser vivida. Y para ser transmitida. Hay arquitecturas que sobreviven imperturbables en la memoria a través de una sola imagen.

* ANA ESPINOSA forma parte del estudio EM Arquitectura.
Álvaro Moreno es profesor de la ETSAM (UPM).

MAGMA ARTES & CONGRESOS, Costa Adeje, Tenerife.
AMP Arquitectos.

VIVIENDA PARTICULAR, Segovia.
J. C. Barrio

**CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA CABRERA**, Palma de Mallorca.
A. Planchuelo.

SOBRE LA LUZ EN LA OBRA DE RICARDO SANTONJA. Alfonso Ortega*

La vez primera que en la llamada Biblia hebrea, “el Libro” por excelencia, o más exactamente de “los Libros”, como indica originalmente el plural neutro de la versión griega BIBLIA, para traducir la expresión hebrea de “Torá” (la Ley). En ella, dentro de la redacción original, apareció la Luz, significativamente en el tercer versículo del Génesis, religioso libro sobre la génesis y nacimiento del mundo, sin pretensiones científicas, y solamente para colocar a Dios como Autor, Creador del mundo.

Gracias a la luz y a su especial dominio y utilización científica, los hermanos y químicos franceses nacidos en Besansón, Franz Auguste (1862, fallecido en Lyon 1954), y Louis Jean (1864, fallecido en Bandol en 1948), curiosamente apellidados los hermanos *Lumière* (¡LUZ!), introdujeron numerosas y decisivas innovaciones en la fotografía con la cinematografía.

A ellos es deudor todo el desarrollo posterior de la fotografía y de la cinematografía de todos los tiempos. En esta tradición artística se halla la obra fotográfica de Ricardo Santonja.

El aspecto, sin duda inevitable y genialmente subjetivo, en la realidad de su galería fotográfica, constituye y da forma a un estilo de tal calidad artística y personalidad creativa, que deben considerarse, con plena legitimidad, como una conquista de singular valor en la historia de un arte con previsible desarrollo futuro tras estas huellas profundas.

* ALFONSO ORTEGA CARMONA es Catedrático Emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca, y Profesor Honorario de la Universidad de Friburgo.

TAREA INTERMINABLE. Erika Ortega*

Bajo aquella luz primera podría el ser humano comenzar a vivir, inaugurar y crear su mundo propio. Y conquistado el poder del fuego, de la otra luz nueva, dejar estampados, en las rocosas paredes de abrigadoras cavernas, los recuerdos azarosos de caza, de una parte de su dramática existencia, alzada a la primera de todas las artes bellas, a la Pintura.

Con asombrados ojos pudo aquel hombre mirar, contemplar y consignar el propio poder de crear imágenes de su propia existencia en azarasas azañas. Nacida, y puesta después a su servicio la potencia de fuerzas eléctricas, pudo el hombre, sin límite alguno, legar al presente y al tiempo futuro el testimonio de su sentir y pensar en el libro y en las técnicas fotográficas, para reproducir, por impresión de la luz, a la que alude, en este vocablo griego, el primer elemento etimológico nombre definitivamente liberado de su primer sentido, alusivo a la corteza de árbol (*liber*, en lengua latina) para recordar por alusión, gracias a su etimología y sentido primero, el material y lugar, donde en tiempo primitivo podría dejar el hombre memoria alguna de su sentir y pensar.

Alusión etimológica, en lengua latina, al material o corteza de árbol (*liber*) en que fue posible conservar grabado el pensar del hombre.

Bajo aquella luz primera podría contemplar el primer hombre, con asombrados ojos, el creciente escenario del mundo. Tarea interminable.

* ERIKA ORTEGA es Psiquiatra y esposa de Alfonso Ortega.

CENTRO INTERPRETACIÓN MONTEAGUDO
Murcia.
ACM Arquitectura.

TEA, Santa Cruz de Tenerife.
Herzog & De Meuron.

TEA, Santa Cruz de Tenerife.
Herzog & De Meuron.

ÓPERA,
Ciudad de las Artes,
Valencia.
S. Calatrava.
CEMEX.

SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ARQUITECTURA.

José Antonio López*

La Arquitectura es un Arte, una de las bellas artes, la más completa y compleja de éstas. Debe sorprender, deleitar, favorecer la comunicación y las relaciones interpersonales, debe armonizar con el tejido urbano y con el paisaje en que se inserta, además de posibilitar el habitar y el desarrollo personal en su interior y derredor.

Como primera generación que estamos viendo nuestro planeta desde el exterior también podemos aprender a ver nuestros espacios, nuestra arquitectura mediante interacciones en las imágenes, que pueden alcanzar belleza, armonía, y hacernos aprehender de nuevo la arquitectura con ojos de niños que vamos descubriendo la luz, las formas y el espacio.

He mantenido que la Imaginación es al Diseño como la Razón es a la Construcción, necesitamos idear, soñar, inventar, pero luego debemos materializar esas ideas, y para ello hay que conocer los materiales, su forma de relacionarse entre si y su posterior puesta en obra. Las posibilidades creadas por Ricardo Santonja con esta visión plástica de los edificios, los materiales y sus texturas permiten seguir avanzado en el arte de la Arquitectura.

* JOSÉ ANTONIO LÓPEZ es Doctor y Profesor Titular en la ETSAS.

VASIJAS. Javier Terrados *

En la ciudad interior, densa, compacta, no hacemos edificios. Nos adentramos en su pasta oscura con vasijas de luz. Vasijas de distintos tamaños, con distintas bocas y paredes. Y las insertamos como ofrendas. Son recipientes de un bodegón que estaba en otro sitio y que ahora se acomodan buscando los resquicios de las parcelas, las arrugas del pergamino donde se dibuja la ciudad... Un delgado quiebro junto a la calle pide una vasija alargada desde donde la luz caerá a cuchillo... El nuevo vestíbulo pide un recipiente cúbico, con su tapa rasgada para que el verano se tamice y con sus paredes como cortinas sólidas, para dejar que la luz se filtre sin ruido... Una habitación interior pide a su lado solo un vaso de cristal traslúcido... Hay quien las llama patios. Pero si las miras con los ojos entornados, verás que no lo son.

* JAVIER TERRADOS es Arquitecto y Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.

LA LUZ ESTABA ALLÍ. Margarita de Luxán*

La luz estaba allí, en Almería, esperándonos para mostrarse única y cambiante. Era distinta y rápida cuando nos recibía temprano aún suave, y se iba girando y elevando transformándose en agresiva, quemadora y deslumbrante sobre nosotros, posando para los croquis en el primer verano.

Era diferente, lenta y tenue en los frescos amaneceres, y se extendía cálida cuándo la buscábamos en los esquemas para acogerla en los diseños de detalles en invierno.

Pedro, Ricardo y yo jugábamos con ella, afirmando o negando, reflejándola, ayudándola a colarse, velándola... Era nuestra compañera, apreciada en el proyecto, respetada entre el equipo de construcción.

Ahora su comportamiento cómplice, grácil, espléndido y delicado, nos permite hacernos presentes y permanecer aunque, más o menos, nos hayamos alejado acabada la obra.

* MARGARITA DE LUXÁN es Catedrática del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, en la ETSAM.

CENTRO DE SALUD,
Lucano, Córdoba.
J. Terrados.

VIVIENDA COLECTIVA,
Eltoyo, Almería.
M. de Luxán.

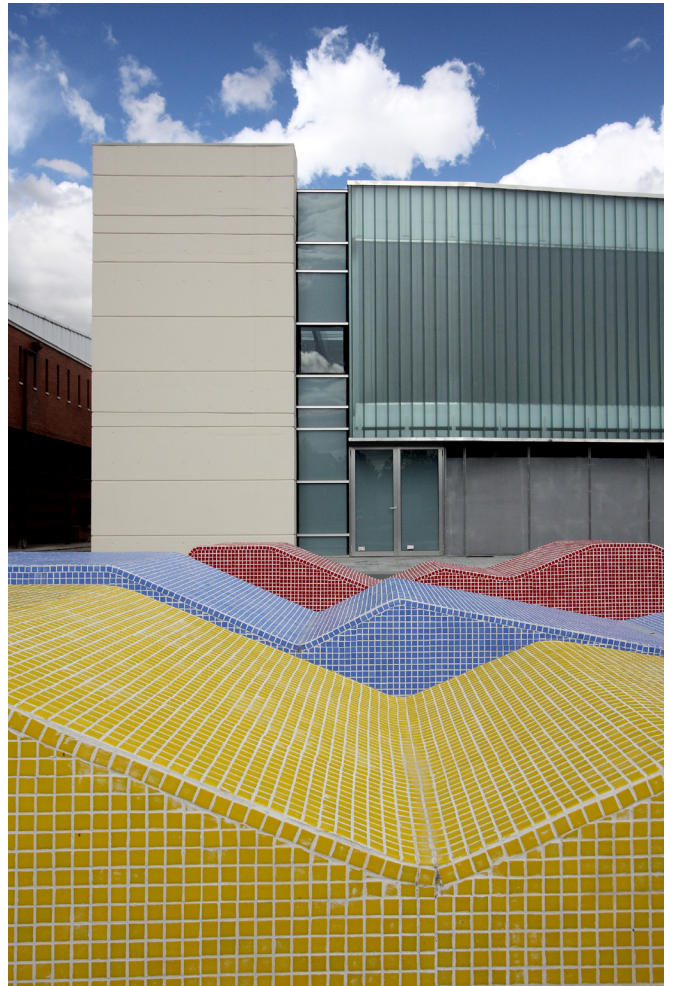

TELEFÓNICA GV FLAGSHIP STORE

Madrid.
L. Corbella.

CENTRO HIDROTHERMAL MUNICIPAL

San Fernando de Henares, Madrid.
Estudio artytech2.

PALACIO DE DEPORTES
Comunidad de Madrid.
Estudio aryttech2.

ESCENARIO (Ermua). Federico Soriano*

Un decorado teatral. Un escenario colocado al aire libre. Varios planos. Un fondo. No, hay varios planos de fondo. Una nube, una montaña artificial coloreada, la embocadura, unos árboles recortados... Entre ellos se moverán los personajes. Por ahora está vacío. Los personajes serán pequeños porque están todavía lejos y reconocen su lugar en la distancia.

La nube nos debe decir algo. Ahora está ingravida. Su soledad la anuncia como protagonista. También es un espejo de la arquitectura que hay debajo. Un reflejo. ¿Cómo es que sólo es ella? Quizás si supiéramos que es un colegio podríamos ver ideas en tirabuzones, flotando, dentro. Hallazgos más que conocimientos. Comportamientos más que disciplinas.

Los focos iluminan homogéneamente el escenario. No hay proyectores, ni cañones de seguimiento. Esperan a los protagonistas, sin darse cuenta que ya están ahí. A lo mejor porque son pequeños aún. Están a otra escala. Pero no necesitan ser vistos, no necesitan que los veamos, para ser.

Un escenario es un lugar de acciones. Incluso él mismo es acción si ampliáramos nuestra idea sobre lo que actúa. Un escenario recuerda para lo que está y aunque parezca vacío, esperando la acción, sigue latiendo. Latiendo.

* FEDERICO SORIANO es Doctor Arquitecto por la ETSAM y Director del Departamento de Proyectos.

NO QUIERO VER. Javier Terrados*

Esta casa no tiene ojos. Doy vueltas y algo se me escapa. Vengo de pasear por este pequeño barrio donde todas sus casas me miran. Contemplo a sus dueños y sus vidas, expuestos. Necesitan que les vea... Pero esta casa no. Algo pasa dentro que todavía no es mío. Su obstinación en cerrarse es la invitación más tentadora. Tendrá que haber una puerta oculta en alguno de estos paneles, tan mudos, que sólo reflejan el sol de junio en Madrid.

Dentro, la disposición de la casa me fuerza a recorrerla para conocerla. El interior es fresco. No hay ventanas, y tardo en descubrir que la suave iluminación procede de pequeñas vitrinas (alguien las llama patios) donde parece estar envasada la luz, y también el paisaje, en compañía de una alfombra de flores. Un paisaje que se asoma por un extremo, y se expande al interior reflejado en los vidrios. Pero no quiero ver. Esta casa es para los otros sentidos. A veces la luz también se toca o se oye.

* JAVIER TERRADOS es Arquitecto y Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.

COLEGIO SAN PELAYO

Ermua.
F. Soriano.

SOLAR KIT

Sevilla.
J. Terrados.

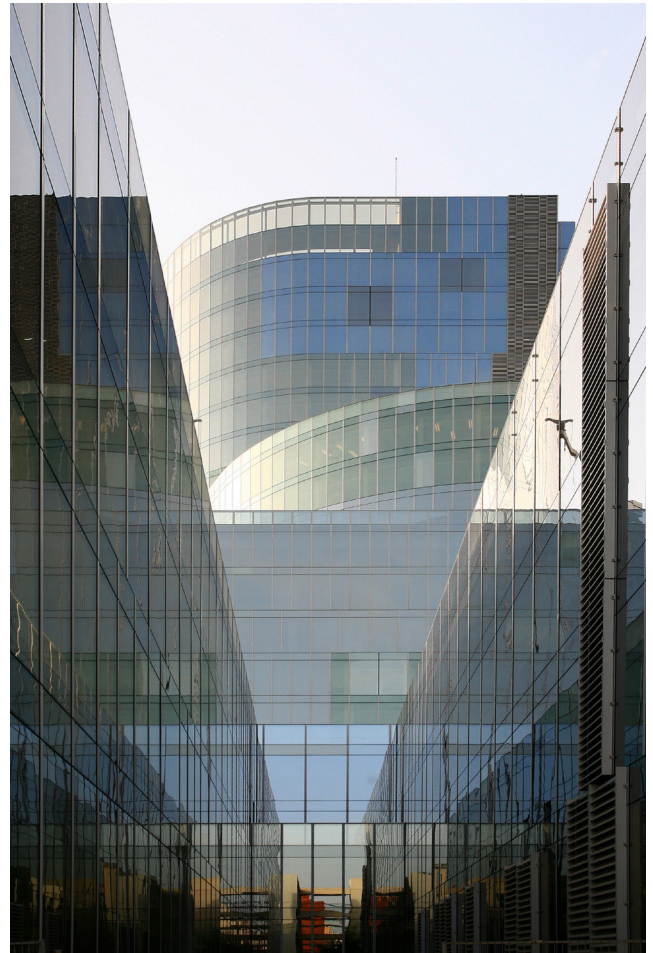

TORRE ESPACIO

Madrid. Pei Cobb Freed & Partners.

SEDE DE GAS NATURAL

Barcelona. EMBT.

PALACIO DE CONGRESOS
Expo 2008. Zaragoza. Nieto Sobejano.

TORRE HÉRCULES

Edificio de oficinas. Algeciras, Cádiz.
R. de la Hoz.

Enrique Herrada y Marta Maíz*

Modestas ventanas vivideras, funcionales, cotidianas,
auténticos registros domésticos
de los muchos hogares
que constituyen el sustrato urbano,
la materia prima de la ciudad,
buscan su forma.

Como auténticos ojos de las casas,
no solo como entrada de luz al interior,
sino como rostro externo,
las ventanas buscan su forma
y encuentran su expresión
suspendidas de un esquema previo,
hermoso, arquitectónico....

Como pinceladas de sombra
componen su armonía
instalándose sobre un pentagrama abstracto,
construido de memorias urbanas,
de referencias colectivas,
de ideas plásticas
y visiones poéticas:

Desocupación del Espacio
Vaciado de la materia

Figura- fondo

Oteiza, sus trece apóstoles...

Variaciones verticales de un pentagrama

Ritmo de Jazz....

* ENRIQUE HERRADA y MARTA MAÍZ son Profesores del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETSAM y forman el estudio M + H.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Pinto, Madrid.

M + H.

229 VPP
Getafe, Madrid.
M + H.

229 VPP
Getafe, Madrid.
M + H.

BAJO RASANTE. Enrique Herrada y Marta Maíz

Bajo rasante.

Oscuridad.

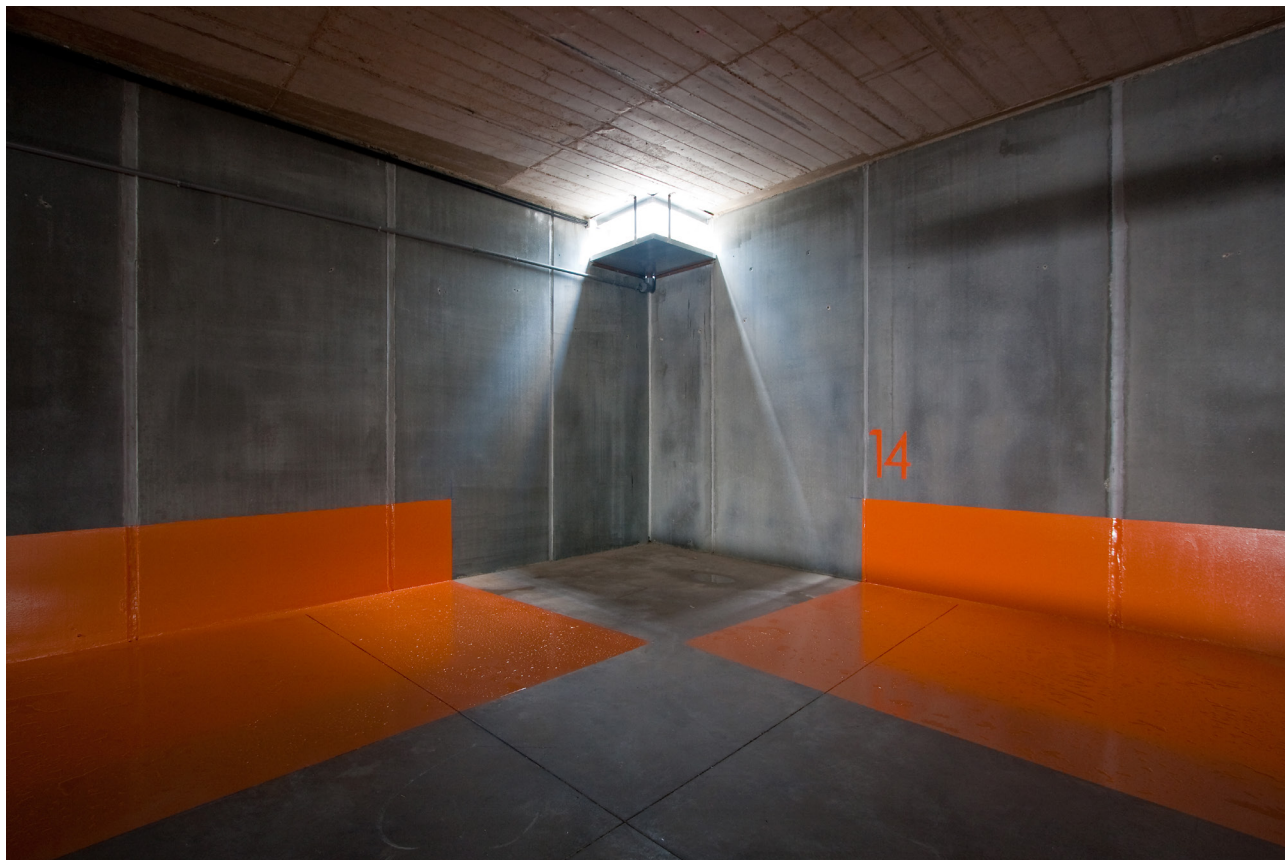
La sombra como materia prima táctil.

Oscuro sólido
que un sencillo hueco perfora,
operándose el alumbramiento del espacio
que nace a nuestros ojos.

Nuestras manos,
abriéndose paso en las sombras,
tanteando y abarcando el Espacio
para permitir el movimiento,
encuentran relevo en los ojos
en presencia de la luz.

Un instante revelador.

Un modesto lugar, secundario,
un garaje, un hueco de ventilación
la luz, el modelado de las formas,
surge la Arquitectura....

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Pinto, Madrid.

M + H.

// El Sol, la estrella
que nos da la vida,
al que miramos día tras día
y alrededor del cual
orbitamos cada año, es el
que nos ha inspirado. La luz
principio y fin: desde la idea,
pasando por su construcción,
hasta la imagen final.

//
JOSEP ADELL*

* JOSEP ADELL es Catedrático
de la ETSAM (UPM).

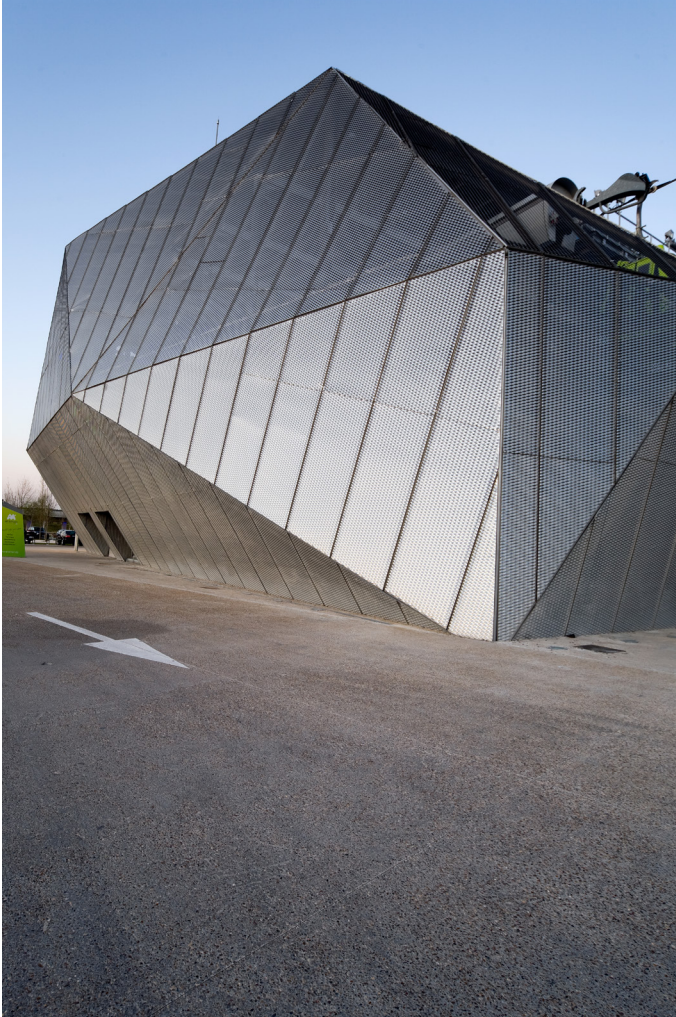
SOLAR DECATHLON
Washington. J. Adell.

CENTRO DE SALUD

Sevilla.

J. Terrados.

TELECABINA Y PABELLÓN ARAMÓN LEITNER

Expo 2008, Zaragoza.

Vicens + Ramos.

TANATORIO

Alcazar de San Juan, Ciudad Real.

Vicens + Ramos.

