

Poemas de luz

Arquitectura, fotografía y memoria

Ricardo Santonja
y Mario Fernández

Recibido 2023.02.02 :: Aceptado 2023.04.04
DOI: 10.5821/palimpsesto.25.12114
Ricardo Santonja / Mario Fernández
ricardosantonja@hotmail.com / m.fernandez@upc.edu
ORCID: 0000-0001-7749-983X / 0000-0002-5284-4278
Universidad de Zaragoza / Universidad Politècnica de Catalunya

ABSTRACT

El fotógrafo Ricardo Santonja narra en la exposición "Ingeniería y arquitectura española en el siglo XXI" la evolución de nuestro país en la última década a través de la fotografía, con un lenguaje visual propio que establece un diálogo renovado entre espectador y arquitectura.

PALABRAS CLAVE; exposición, fotografía, experimentación fotográfica, espectador.

"La arquitectura y la fotografía son musas que juegan a comunicarse con los humanos (...), transforman nuestro mundo, escriben nuestra memoria. Cuando se unen, crean una sensación única que se propaga como la pólvora, iluminando el pensamiento colectivo".¹

Ricardo Santonja

La exposición internacional "Ingeniería y arquitectura española en el siglo XXI"² desarrollada a partir de su línea de investigación en la Universidad Politècnica de Madrid, pretende documentar, analizar y divulgar el desarrollo y potencial de nuestro país en la última década a través de la fotografía. Se persigue colocar a la fotografía como mediadora a caballo entre el arte plástico que transpira su obra a partir de sus *Poemas de luz* y la comunicación social como vehículo necesario para entender los grandes proyectos de ingeniería y arquitectura en una visión integradora entre la función, la técnica y el arte vinculados a nuestra sociedad.

A partir de un minucioso diseño y presentación, tanto la exposición fotográfica como su catálogo nos ofrecen una mirada diferente de la obra de arquitectura e ingeniería a través de su objetivo con sugerentes aproximaciones personales que proyectan y plasman con total rotundidad su visión del espacio vivido y experimentado³. Esta aproximación transpira un fértil diálogo que pone sobre la mesa la importancia de las tres disciplinas en una postura "dialógica"⁴ y a la vez dialéctica que aglutina mundos más allá de la propia simbología arquitectónica o ingenieril y que valora lo "extrínseco" y su reconocimiento social, y que no solamente servirá como condensador documental, sino como material que nos invita a la reflexión teórica, aportando elementos del discurso al constructo interdisciplinar del arte plástico.

Los *Poemas de luz* hacen referencia a la investigación con imágenes realizadas con técnicas fotográficas y movimientos de cámara capturados en un solo disparo, donde se busca la emoción, la visión de un espacio relativo, aunque tomado en su espacio real. Se generan así imágenes de una gran expresividad para conectar con el espectador y transmitir lo que el autor propone. En cuanto a la técnica, se trata de la utilización de la cámara en velocidades de obturación lenta y utilización de diafragmas adecuados para la búsqueda de la profundidad de campo elegida por el autor y utilización de filtros de polarización doble. De este modo, la obra arquitectónica se descompone en su forma y color, guardando la esencia del momento vivido que el autor intenta transmitir cual poema para conversar con el espectador. Esta forma de comunicar la arquitectura tiene como estrategia convertir la exposición en una instalación artística, una experiencia que busca la atención del público para dar a conocer las obras arquitectónicas españolas contemporáneas y dejar en la memoria del visitante el recuerdo de estas imágenes.

En estas obras la esencia de la construcción es interpretada a través de sugestivos movimientos de cámara, creando una abstracción pseudo-gráfica que lleva al espectador a una nueva interpretación de la obra arquitectónica. Imaginar al observar con detenido

interés estas fotografías, nos permite agudizar los sentidos y percibir de alguna manera su ajeteo, su ambiente y su impronta plasmada en un instante. Sus volúmenes, sus sombras proyectadas, sus cambios de luz, su atmósfera, y el "aura"⁵ que desprenden, transforman ese instante en un esfuerzo por dotar de una memoria atemporal su arquitectura.

Esta muestra artística denota un alto grado de experimentación fotográfica a partir del estudio de la manipulación de la luz confrontado con los movimientos de cámara en un único disparo como elemento primario. Con este manejo de la luz unido al movimiento de la cámara el autor es capaz de crear un nuevo lenguaje visual que va mucho más allá del obvio potencial de la imagen fotográfica como instrumento de promoción de la arquitectura, buscando una identidad propia en cada proyecto que transforma la imagen en sujeto soberano; algo capaz de trascender la obra concreta en cuestión para hacernos reflexionar sobre la experiencia⁶ arquitectónica en una visión apegada a nuestros sentidos, haciéndonos partícipes de cada una a partir de dualidades confrontadas que les confieren valor y significado.

Encontrar un nuevo lenguaje visual que establezca un diálogo renovado entre la arquitectura y espectador, más allá de mostrar, comunicar y materializar el trabajo objetivo, no es sencillo, máxime, cuando este lenguaje busca sugerir, transformar y evocar las emociones⁷ sobre el espacio proyectado que permite comprender y apreciar la arquitectura de vanguardia que se ha realizado recientemente en España. La exposición muestra una experiencia de la arquitectura que transpira una "arquitectura sensorial" yuxtaponiéndola y confrontándola a la imperante comprensión visual de la arquitectura contemporánea. Sin duda esta muestra nos remite a la esencia de la experiencia arquitectónica como forma de percibir y estar en el mundo, como forma de habitarlo y de entenderlo y que sin duda hará vibrar al espectador desde una perspectiva diferente, donde:

El sentido más importante de la experiencia arquitectónica es nuestro sentido existencial, el sentido integrado de la realidad y de nuestra experiencia de estar en el mundo.⁸

¹ Catálogo de la exposición: (Santonja Jiménez 2021, p. 5)

² Ibid. Durante los años 2021 y 2022 la exposición ha visitado diferentes ciudades: Brasilia, Recife, Curitiba, Nicaragua y Riga (Letonia). En 2023 se podrá visitar en Austria (Viena), Malta y Serbia.

³ Ver: (Santonja Jiménez 2018)

⁴ Ver: (Muntañola i Thornberg 2002, p. 8)

⁵ Ver: (Pallasmaa 2022, p. 76), Identificación corporal

⁶ Ver: (John Dewey 2008)

⁷ Op. Cit., (Pallasmaa 2022, p. 78), Espacios de memoria e imaginación

⁸ Ibid., pag. 9

REFERENCIAS

DEWEY, J., 2008. *El Arte como experiencia*. Paidós es. Barcelona: Ed. Paidós. ISBN 9788449321184.

MUNTAÑOLA I THORNBERG, J., 2002. *FORMA Y MEMORIA: Arquitectura, proyecto y memoria. DPA: documents de projectes d'arquitectura.*, vol. 18, pp. 6-13.

PALLASMAA, J., 2022. *Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos*. 3a ed. Barcelona: s.n. ISBN 978-84-252-3397-5.

SANTONJA JIMÉNEZ, R., 2018. *Cervantes: Espacios vividos: Fotografías de Ricardo Santonja: Un viaje al encuentro de Cervantes vs Santonja*. Madrid (España): s.n. ISBN 978-1721523924.

SANTONJA JIMÉNEZ, R., 2021. *Imagen de la ingeniería y de la arquitectura en España en el siglo XXI*. Madrid (España): s.n. ISBN 9798755182584.

RICARDO SANTONJA es doctor arquitecto, profesor en la Universidad Politècnica de Madrid, artista plástico y fotógrafo profesional especializado en arquitectura e ingeniería.
MARIO FERNÁNDEZ es doctor arquitecto y profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la ETSECCPB.