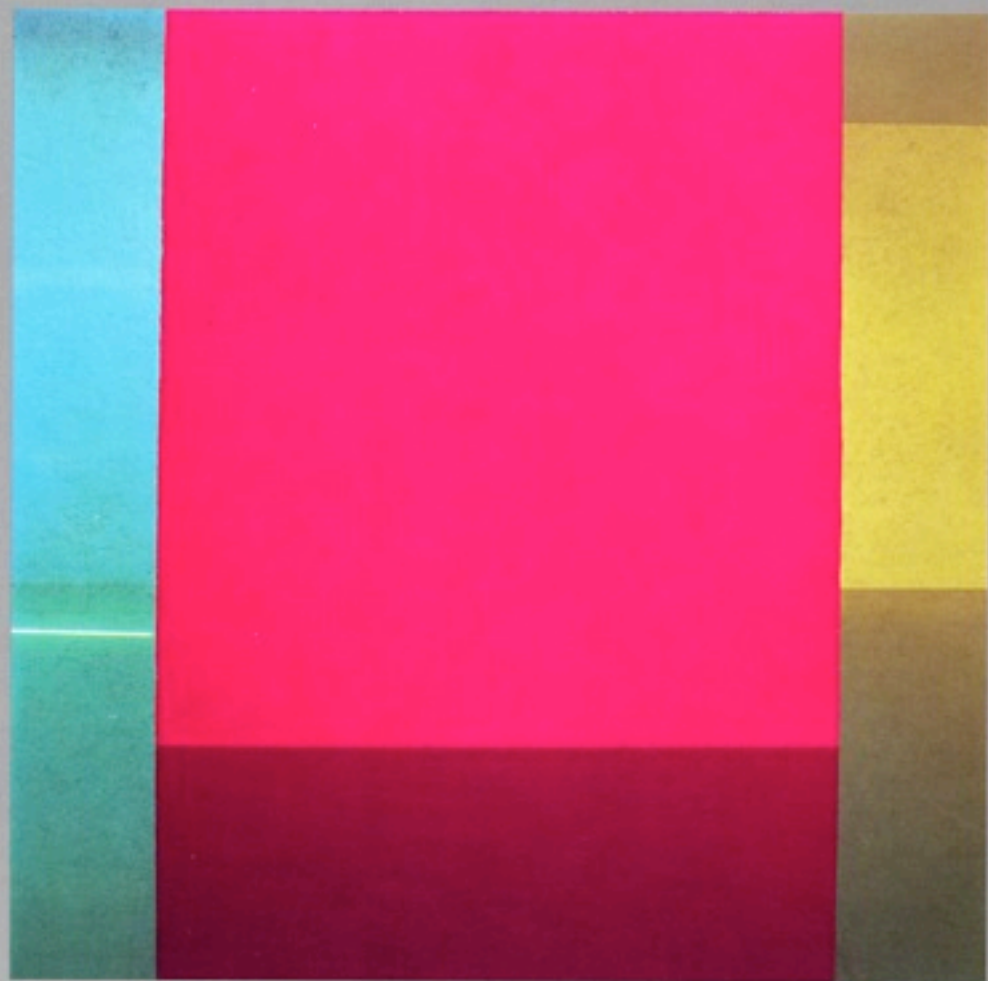

LUIS

BARBARA GAGAN

TEMAS & VARIACIONES

fotografía
KIM ZWARTS

introducción
CARLOS FUENTES

ÍNDICE

PRESENTACIÓN <i>Pierre A. Froidevaux</i> <i>Director General Grupo Apasco</i>	9
LUIS BARRAGÁN Y LA MIRADA CONTIGUA <i>Carlos Fuentes</i>	170
TRANCE-FORMACIONES / REALIDAD REVELADA <i>Wim van den Bergh</i>	176
LUIS BARRAGÁN: TEMAS Y VARIACIONES <i>Federica Zanco</i> <i>Directora de la Fundación Barragán</i>	180
PRESENTACIÓN <i>Sari Bermúdez</i> <i>Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes</i>	186
PRÓLOGO <i>Saúl Juárez</i> <i>Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes</i>	188
LUIS BARRAGÁN: DIÁLOGO CON EL ESPACIO <i>Sara Tópelson de Grinberg</i> <i>Directora del Palacio de Bellas Artes</i>	190
LISTA DE OBRA ILUSTRADA <i>Kim Zwarts</i>	196

TRANCE-FORMACIÓN / REALIDAD REVELADA

Wim van den Bergh

Al observar las fotografías de Kim Zwarts, uno siente que entre esas composiciones de imágenes perfectamente estáticas se lleva a cabo una transformación de la realidad. Sus visiones de la realidad, enmarcadas con precisión o, mejor aún, delicadamente "enmascaradas", ponen de manifiesto que la verdadera magia de su arte reside en una hábil revelación de la realidad destinada a develarla como una nueva y poética realidad visual. En sus cuidadosamente seleccionadas "vistas" tal pareciera que ciertos aspectos de la realidad hubieran sido sublimados —en términos de tiempo y espacio—, como en un estado de contemplación, meditación o trance, y subsecuentemente transustanciadas en forma de imágenes fotográficas refinadas.

Las fotografías de Zwarts que se presentan en este libro despliegan, al igual que la arquitectura de Barragán, cierto sofisticado realismo sensual. La obra de ambos parece producir una seductora forma de misterio; son como dos espíritus hermanados en busca de lo mismo, como si las inspiraciones más profundas del trabajo de ambos resonaran en el intrigante silencio que cada obra transmite a su manera.

Un intrigante silencio que yo, como arquitecto, no puedo describir con palabras. Esto es así porque el lenguaje —excepto en la poesía— es, en el mejor de los casos, sólo un pobre sustituto de la realidad del arte. Al final, la realidad del arte, es decir, la cualidad poética incorporada en un trabajo artístico, únicamente puede experimentarse —y, como tal, ser conocida por el observador—, al confrontar incondicionalmente el objeto de arte, pero al mismo tiempo involucrarse en él.

Así, cuando en su discurso de aceptación del Premio Pritzker, Luis Barragán describe "Silencio", no es fortuito que se refiera a su trabajo: sus jardines y casas, que "permiten el plácido murmullo del silencio interior", y las fuentes donde "el silencio canta". Palabras poéticas y aspectos poéticos de la realidad de su arte, la arquitectura, que uno sólo puede comprender genuinamente a través de una experiencia real y corpórea. En tal experiencia la propia percepción, como en una polifonía de sentidos, interactúa con la memoria y la imaginación.

En el mismo discurso Barragán también se refiere a la "silenciosa alegría y serenidad" que una obra de arte implica cuando "alcanza la perfección", y alude al silencio de "la Soledad" y

"El ojo es un instrumento que se mueve a sí mismo, un medio que inventa sus propios fines; es eso que se ha movido por un impacto del mundo, que entonces restaura lo visible..."¹

Maurice Merleau-Ponty

"En la medida en que la imagen está espacialmente más cerrada, incluso reducida a dos dimensiones, mayor es su capacidad para abrirse a una cuarta dimensión, que es el tiempo, y a una quinta, que es el Espíritu..."²

Gilles Deleuze

"la Muerte" como "el resorte de la acción y por ende de la vida" y, por ello, del arte. En otras palabras, se refiere a la respuesta emocional que una obra de arte evoca en el observador, mientras invoca el silencio de la contemplación, el silencio de la meditación y el trance de un artista en acción, del artista en busca de la poesía de su arte, del artista en busca de la "perfección".

Al igual que Barragán con su trabajo como arquitecto, el artista/fotógrafo holandés Kim Zwarts busca también esta "perfección" dentro y a través de su trabajo. Su atención se dirige simultáneamente a descubrir y expresar la poesía de su arte, el arte de la fotografía, y al hacerlo ocasionar una respuesta directa, espontánea y emocional a sus imágenes. Su poder evocativo, su cualidad poética, reside en el encuentro entre foto y observador.

Luego de estudiar en la Academia de Bellas Artes en Maastricht, Kim Zwarts (1955) escogió la fotografía como su forma artística de expresión y el "ojo" de la cámara como el instrumento

¹ Maurice Merleau-Ponty, 'Eye and Mind' en *The Primacy of Perception*, Northwestern University Studies in Phenomenology and Existential Philosophy, 1964, p. 165.

² Gilles Deleuze, *Cinema I, The Movement-Image*, The Athlone Press London, 1986, p. 17.

² Merleau-Ponty *ibid.*, p. 166: «El pintor, sea lo que sea, mientras pinta practica una teoría mágica de la visión. Está obligado a admitir que los objetos ante él pasan a él o bien que la mente sale a través de los ojos para vagar entre los objetos; porque el pintor nunca cesa de ajustar su clarividencia a ellos».

³ Ver Indra Kagis McEwen, *Socrates' Ancestor, An Essay on Architectural Beginnings*, The MIT Press, 1993; and Massimo Cacciari, *Nostalgia del Vedere*, *Alfabeta* 28, Septiembre 1981, p. 24. Para las definiciones de palabras griegas y latinas usé *A Greek-English Lexicon*, de Henry George Liddell, Robert Scott, Sir Henry Stuart Jones y Roderick McKenzie, Clarendon Press, Oxford 1940, y *A Latin Dictionary*, de Charlton T. Lewis y Charles Short, Clarendon Press, Oxford 1879. Para la etimología, ver *The American Heritage Dictionary of the English Language*, Houghton Mifflin Company, 2000.

⁴ *Theōros* de *théa*, ver, espectáculo, y *horáō*, yo veo. *Theōroi* eran una especie de embajadores a las festividades sagradas que dejaban su ciudad de origen para asistir los festejos en otro sitio. Los antiguos etimólogos, a partir de Plutarco, con frecuencia plantean que la primera parte de la palabra *theōros* surgía de *theos*, dios.

⁵ *Theōria* originalmente se refería a ver y a la revelación de lo divino en las festividades sagradas.

⁶ *Dēmiourgos*, un trabajador hábil, un artesano, una poderosa fuerza o personalidad creativa; metafóricamente un «hacedor del conocimiento», un creador, un productor. Un término general entre los griegos antiguos para referirse a los comerciantes viajeros, incluidos artistas y médicos. En una filosofía posterior, el *dēmiourgos* devino el creador del mundo visible, el demiurgo. Etimología: latín tardío *dēmiurgus*, del griego *dēmiourgos*, artesano: *dēmios*, público (de *dēmos*, pueblo) + *ergos*, trabajador (de *ergon*, trabajo), así que es aquel que trabaja para la gente, como el *theōros*.

⁷ *Eidos* es el perfecto participio neutro de *oideō*, la cosa que ha sido vista, y la raíz etimológica de *idea*.

⁸ Su obra fue publicada en libros como *Kim Zwarts, Pale Pink*, 1994, *Kim Zwarts, Beyond*, 1997, *Kim Zwarts, Hermes*, 1998, *Kim Zwarts, Maastricht - 148*, 2000, *Kim Zwarts, Auqua Claudia - Anio Novus*, 2001.

para practicar su propia "teoría mágica de la visión"³.

Si se entiende esta "teoría de la visión" como el arte —no la técnica— de la fotografía, uno no puede evitar contemplar por lo menos cuatro aspectos fundamentales que contribuyen a su "magia": la luz; el momento; el acto de ver, de capturar, y el-que-ve: el fotógrafo. Desde tiempos antiguos la luz ha sido metáfora de la verdad y la realidad, y desde la Grecia clásica ver, *théa* o *theorein*⁴, ha sido sinónimo de conocimiento, y el-que-veía, *theōros*⁵ o testigo, era el portador de la verdad y el conocimiento. El-que-veía era el espectador que viajaba «para ver el mundo», *theōriēs*, y atestiguaba el espectáculo de una revelación, *theōria*⁶, con la cual recibía una especie de clarividencia (una "teoría") del mundo y por ende de la realidad. Así, en la antigüedad, cuando "teoría" era práctica y no (todavía) su opuesto, el "fotógrafo" (si hubiera existido) como el-que-ve y captura las cosas vistas, habría sido al mismo tiempo *theōros*, el que ve, y *dēmiourgos*⁷, artista. Y esto podría ser verdad porque no era únicamente el "ojo" y el *eidos*⁸ [la cosa vista], sino la mano del talentoso artista/artesano, el *demiurge*, la que creaba, la que traía las cosas a la luz, la que las descubría al hacerlas, la que las aprehendía. Era el *demiurge* el creador del mundo visible, el que hacía aparecer las cosas para el ojo. Así, a través del artista la "verdad" había nacido. No era una "verdad" objetiva o científica, sino una "verdad" subjetiva y poética.

Es esta "verdad" poética la que Kim Zwarts, simultáneamente como *theōros*/el-que-ve y *dēmiourgos*/artista, nos muestra constantemente a través de su ampliamente publicado⁹ y exhibido quehacer fotográfico¹⁰ su obra fotográfica. Su obra completa también nos descubre que la fotografía como arte es más que la simple reproducción mecánica de una escena, y que también va más allá de un sencillo trabajo artesanal. El arte de la fotografía, en sus expresiones clarividentes, nos recuerda constantemente el hecho de que la mente y la mano de un artista, o mejor dicho, el "ojo poético" de un fotógrafo está detrás.

Aunque Kim Zwarts ganó fama internacional en el mundo de la arquitectura como fotógrafo de arquitectura y como fotógrafo de arquitectos¹¹, no es, en el sentido convencional de la expresión, un fotógrafo arquitectónico. Y para llevar este juego de palabras aún más lejos, tampoco es fotógrafo de arquitectos aunque también es famoso por sus retratos de arquitectos¹², entre otros. Por sus temas no puede ser catalogado como fotógrafo arquitectónico o retratista. Por esa razón Zwarts no es sólo un fotógrafo más que fotografió la obra de Barragán. Si bien pudiera parecer que su trabajo tiene ciertos aspectos en común con la llamada *Straight Photography* (fotografía sin manipulación alguna), con sus formas precisas y definidas, su poder evocativo de quietud y su delicada calidad de detalles¹³, es difícil clasificarlo incluso en términos de tradición o estilo de fotografía. Para Zwarts la arquitectura, como la persona/personalidad en un retrato, es nada más uno de los apasionantes temas que le interesan cuando explora la poesía de su arte. Primero y antes que nada, él es un fotógrafo. Por ello el trabajo

que aquí presenta se nos muestra como la exposición del hombre y su arte. Es tanto una exploración como una expresión fotográfica de sus encuentros con México y, más específicamente, con la arquitectura de Luis Barragán, en febrero de 1988 y junio de 1990.

Mi intención inicial de aproximarme a estas imágenes fotográficas, y de hecho cada intento de describir sus cualidades poéticas, guarda alguna similitud con tratar de describir un sabor. Aunque describir un sabor es mucho más difícil y sería un reto poético mayor (porque el vocabulario para describir y comunicar un sabor percibido con la boca es mucho más indirecto y limitado que el que sirve para describir imágenes), ambas formas de descripción vienen a ser, de

alguna forma, de segunda mano cuando la experiencia directa es posible. Para ser honesto, de todos los aspectos de la fotografía, ésta, su poesía, es la menos accesible a la descripción verbal o el análisis.

El lenguaje presenta un problema más: si se usa para describir una pieza fotográfica se corre el peligro de ver la obra únicamente en términos explicativos, o por lo menos de que la explicación influya en su percepción. Temo que esto pueda demeritar no sólo la autenticidad de la obra misma, sino también la autenticidad de la percepción del observador. Este caso particular podría resultar todavía más precario para mí porque, en términos de lugar, yo estaba inmerso en el mismo espacio y tiempo —en la misma realidad— que el fotógrafo cuando creó su obra. Así que yo no sólo veo las imágenes como tales: también “veo” lo que está fuera del campo, la realidad fuera de la imagen.

Como ya dije, es precisamente a través de ese delicado “enmascaramiento” de la realidad que Zwartz aísla en sus fotografías lo que está fuera del campo; es su forma de enmarcar —tanto geométrica como físicamente— lo que genera aquello que Gilles Deleuze llama “lo transespacial y lo espiritual”¹⁴. Aunque Deleuze habla del *hors-champ*, lo que está fuera del campo¹⁵, en el arte del cine, un aspecto de esto es fundamental en la calidad poética tanto de la fotografía de Kim Zwartz como de la arquitectura de Luis Barragán: es la calidad “transespacial” o contemplativa¹⁶ y el carácter “espiritual” o meditativo¹⁷ de su obra que se logra principalmente por medio de “editar” con sensibilidad, de aislar temporalmente un trozo de realidad para revelar sus cualidades poéticas, para revelar su “verdad”.

Así, al mirar de nuevo las fotografías de Kim Zwartz uno no sólo siente que en esas composiciones de imágenes perfectamente estáticas se lleva a cabo una transformación de la realidad, sino también se da cuenta de que al observarlas ocurre una transformación, pues ellas, como la arquitectura de Luis Barragán, crean en nosotros la “transespacial y espiritual” realidad de la imaginación, la realidad poética del arte verdadero.

Su trabajo relacionado con arquitectura y arquitectos fue publicado en libros sobre la obra de Wim Quist, Wiel Arets, Dom Hans van der Laan y Morphosis, y en revistas como *Architectural Record*, *Architectura Viva*, *A+*, *A+U*, *AV* y *C3 Korean Architects*, así como *Casabella*, *Domus*, *El Croquis*, *Lotus* y *L'Architecture d'aujourd'hui*.

¹⁰ Su trabajo ha sido exhibido en el Bonsefonten Museum, el Dutch Photo Institute, el Berlage Institute, Centre Ceramique, la Biennale de la Photographie et des Arts Visuel, la Architectural Association en London y el Maly Manezh en Moscú. Además de becas de Stichting Fonds voor de Beeldende Kunst, recibió el Premio Kodak en 1989, y en 1997 el prestigiado Premio Werner Mantz.

¹¹ Ha hecho fotografías para arquitectos de talla internacional como Morphosis, Aldo Rossi, Moore Ruble, Yudel, Giorgio Grassi, Charles Vandenhove y Richard Meier, y para arquitectos holandeses como Dom Hans van der Laan, Wim Quist, Ben van Berkel, Mecanoo, Claus, Kaan, Jo Coenen, Wiel Arets y Jo Janssen.

¹² Entre ellos algunos renombrados como Siza, Rossi, Gaffetti, Coenen, Arets, Quist, Hertzberger, Botto, Snozzi, Van der Laan, etcétera.

¹³ Como se puede hallar en el trabajo de artistas como Edward Weston, Ansel Adams, Minor White o Paul Caponigro, o en el trabajo de fotógrafos actuales como Judith Turner o Hélène Binet.

¹⁴ Gilles Deleuze, *Cinema 1, The Movement-Image*, The Athlone Press London, 1986, p. 17.

¹⁵ Gilles Deleuze: “Fuera de campo (out-of-field) se refiere lo que no se ve y no se entiende, pero que sin embargo está perfectamente presente.” *Ibid* p. 16.

¹⁶ Del latín *contemplāri*, observar con cuidado. Originalmente era un término referente al augurio: *com-* (profundo, concentrado) + *templum*, espacio abierto destinado a observar los augurios. La palabra latina *templum*, templo, santuario, lugar abierto para la observación o contemplación, tiene una raíz indoeuropea, *tem-*, cortar, así que como término de augurio se refiere a un lugar reservado o apartado, como el sitio sagrado para los griegos, el *temenos*, de *temnein*, cortar, separar.

¹⁷ Del latín *meditāri*, pensar, considerar, reflexionar.

Editor

Landucci Editores

Coordinación editorial

Federica Zanco

Fotografía

Kim Zwarts

Coordinación de producción

Sandro Landucci Lerdo de Tejada

Diseño editorial

Ricardo Salas & Frontespizio

Supervisión editorial

Leonardo International, Milán, Italia

D. R. © 2002

Landucci Editores

Colima 233, colonia Roma

06700 México, D. F.

Teléfono: (52) 55 14 23 23

Correo electrónico: landucci@attglobal.net

ISBN 968-5059-62-4

Reservados todos los derechos.

Prohibida la reproducción total o parcial
sin la debida autorización.

LUIS

BARBARA GAGAN

TEMAS & VARIACIONES

fotografía
KIM ZWARTS

introducción
CARLOS FUENTES