

Terraza del edificio de viviendas de MGdC en la Rua Camilo Castelo Branco
Vila Real de Santo Antonio, 2016, Miriam Lousame Gutiérrez

de la mirada documental a la mirada artística en la arquitectura de manuel gomes da costa

Miriam Lousame Gutiérrez

Arquitecta, Universidad de Sevilla, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, mlousame@us.es

Centrada en la arquitectura moderna del arquitecto portugués Manuel Gomes da Costa en el Algarve, esta comunicación trata sobre la fotografía como herramienta de conocimiento de la arquitectura, capaz de generar intersecciones entre un ámbito científico que persigue aproximarse a la documentación “objetiva” y otro que, sin renunciar a las premisas del primero, propone paralelamente discursos más próximos a una visión artística. El elevado número de edificios que Gomes da Costa construyó, principalmente en Faro, en la segunda mitad del siglo pasado, unido a la naturaleza de su obra, caracterizada por el empleo sistemático de tipos de elementos formales y constructivos, propicia una metodología de trabajo que tiende a la realización de series. Durante el proceso de selección de las imágenes tomadas inicialmente como registro y medio de ayuda al análisis gráfico, surgieron discursos independientes que cobran mayor sentido dentro de la agrupación de las mismas. Como en un catálogo, la repetición de motivos refuerza la idea de industrialización del Movimiento Moderno tan seguida por Gomes da Costa en su arquitectura. Una interpretación subjetiva propuesta por la propia selección, complementa la anterior al subrayar el aspecto estético, el interés por el detalle e incluso la concepción de las partes como obras en sí mismas. Por otro lado, la visión de conjunto que proporcionan las agrupaciones, dota a la obra de Gomes da Costa de una dimensión que sobrepasa el objeto, el edificio, llegando a generar la identidad moderna del paisaje urbano en ciudades como Faro.

Focusing on the modern architecture of Portuguese architect Manuel Gomes da Costa in the Algarve, this communication is about the ability of photography as a tool of knowledge of the architecture, capable of generating intersections between a scientific field which seeks to approach the “objective” documentation and another one, which –without giving up the premises of the former– is able to generate a parallel but rather artistic vision. The big number of buildings that Gomes da Costa built –mainly in Faro– in the second half of the last century, coupled with the nature of his work, characterized by the systematic use of formal and constructive elements, leads to a working methodology that tends to the production of series. During the selection process of the images, initially taken as a registry and assistance for a graphic analysis, independent readings emerged, that gained a higher sense within the group of images. As in a catalog, the repetition of motifs reinforces the idea of industrialisation, which characterises the Modern Movement followed by Gomes da Costa in his architecture. A subjective interpretation proposed by the selection itself, complements the previous one, emphasising the aesthetic appearance, interest in detail and even the conception of the elements as works of their own. On the other hand, the vision provided by the ensemble, gives the work of Gomes da Costa a dimension that exceeds the object, the building, to generate in the case of Faro, the modern identity of the urban landscape.

keywords Fotografía documental, Fotografía artística, Arquitectura moderna, Manuel Gomes da Costa, Algarve, Identidad urbana

arquitectura y fotografía

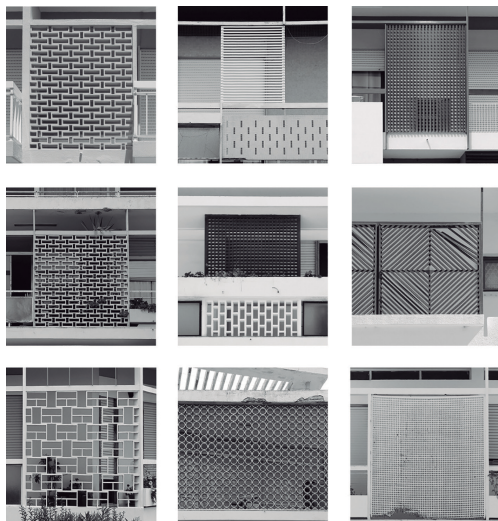
Documentar y mostrar la obra de Manuel Gomes da Costa son objetivos de la tesis doctoral de la que surge esta comunicación¹. La fotografía ha acompañado en todo momento esta labor de conocimiento de la arquitectura a lo largo de un proceso en el que la relación entre ambas ha sido con frecuencia alterada. En una fase inicial de reconocimiento, la cantidad de edificios encontrados condujo a una sistematización en la toma de datos. Se optó por captar planos frontales que facilitarían una posterior restitución fotogramétrica encaminada a un posible levantamiento gráfico, priorizando una luz homogénea que evitara contrastes excesivos y sombras profundas. Del contacto continuado con la obra, las relaciones con los edificios fueron tornándose familiares y las imágenes evolucionaron hacia posturas más flexibles y arriesgadas. La mirada se fue sintiendo libre para expresar sus impresiones, sus sentimientos, para sacar conclusiones más allá de lo aparente. La dificultad de abarcar los edificios, insertos en la mayoría de los casos en la trama urbana, motivó el acercamiento a las obras por fragmentos. Las imágenes se centraron principalmente en la documentación tipológica de los elementos de composición de fachadas que caracterizan la obra del arquitecto: celosías, lamas, maceteros y un sinfín de pretilos, barandillas y parapetos, en las fachadas, y voladizos, carpinterías y revestimientos de azulejos, en el ámbito del acceso. Gomes da Costa incide constantemente en la repetición de situaciones que nunca llegan a ser iguales, combinando los mismos tipos de piezas sin que el conjunto se repita entre edificios.

f2_Serie de cuatro accesos con puertas emparejadas de MGdC

Faro, 2014, Miriam Lousame Gutiérrez

La propia arquitectura y la metodología de proyecto que se descubre en ella, incitan a fotografiarla y presentarla desde la sistematización, siguiendo la línea de maestros como Hilla y Bernd Becher o la más centrada en detalles y texturas de Lewis Baltz. En este sentido, la mirada documental se deja influir por la frontalidad, por el sistema y el orden que rige el diseño de las fachadas. Busca la repetición, lo común y característico en el conjunto de la obra. La selección y la agrupación de las imágenes, encuentra un camino hacia interpretaciones libres que permiten resaltar las singularidades haciendo evidente la magnitud de las similitudes. La documentación fotográfica ordenada en series revela el pulso que Gomes da Costa mantiene entre los parecidos que hacen reconocible su arquitectura y las singularidades que, aunque a veces mínimas, convierten cada edificio en piezas únicas. La conciencia de la individualidad tras una puesta en común inicial, rompe con las imposiciones metodológicas y acomete un camino de experimentación sin condicionantes, en el que la fotografía redescubre la arquitectura y la arquitectura se renueva en las propuestas gráficas de la fotografía.

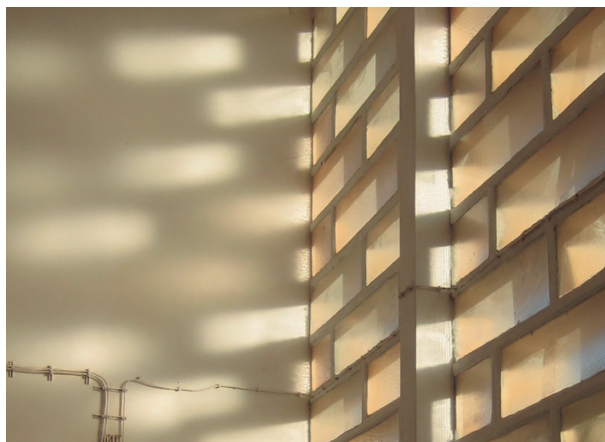
f3. Serie de seis celosías de MGdC

Edificio en Rua de Ayamonte, VRdSA; Edificio Rotonda 2 en Av. 5 de Outubro, Faro; Edificio en Rua do Pe da Cruz, Faro; Casa Alfredo Gago Rosa en Rua General Humberto Delgado, Faro; Casa Neves en Rua Dr. Parreira, Tavira; Casa en Rua Água de Asseca, Tavira; Edificio Rotonda 1 en Av. 5 de Outubro, Faro; Casa Alfredo Gago Rosa en Rua General Humberto Delgado, Faro; Casa Gonçalves en Rua Primeiro de Maio, Tavira. Miriam Lousame Gutiérrez.

del empleo de un lenguaje arquitectónico propio a la construcción de una identidad urbana

Manuel Gomes da Costa (1921-2016), arquitecto portugués de Vila Real de Santo António, fue una figura clave en la introducción del Movimiento Moderno en el Algarve. Su carrera profesional se desarrolló de manera discreta y solitaria desde mediados del siglo pasado durante más de cincuenta años en localidades como Tavira, Vila Real, o Faro, ciudad esta última donde residió casi toda su vida y donde falleció el pasado junio con 95 años de edad. Arquitecto inconformista con lo establecido, supo combinar sus ideas vanguardistas con aspectos de una arquitectura popular reinterpretada, desarrollando un lenguaje característico que se convirtió en referente de otros, pero en especial de su propia obra. Su actitud creativa y perseverante se traduce en una interesante y prolífica carrera, que ha dejado una huella profunda en la imagen de las ciudades en las que más intervino, especialmente en Faro, donde realizó un número aún incierto de proyectos que se estima entre trescientos y cuatrocientos². El lenguaje de Gomes da Costa es reconocible en su arquitectura en general, aunque son los edificios de vivienda colectiva, sometidos a una sistematización y estandarización en la composición de sus fachadas, los que con más fidelidad responden a la idea de industrialización del movimiento moderno y en los que con más insistencia se emplea el imaginario arquitectónico propio. Las series fotográficas de elementos, se ciñen principalmente a esta tipología de edificios. En el plano exterior que conforma el límite de las terrazas de los bloques de viviendas, se sitúa una liviana estructura

auxiliar formando una retícula modular que soporta los elementos característicos más reconocibles: “Un marco descompuesto en otros marcos menores según precisas leyes geométricas, de acuerdo a imperceptibles secciones áureas, a paralelismos diagonales, a factores proporcionales que posibilitan, como en los órdenes clásicos y en el *Modular* lecorbusieriano, controlar tanto la dimensión de la ciudad, como la del templo o la del pasamanos⁷³. Este límite poroso media en las relaciones que establece la arquitectura con el entorno y con los propios elementos que la componen, a la vez que influye en la manera en la que se observa el edificio. Las pautas de diseño y organización guían la cámara y la incitan a buscar el orden y los elementos que intuye posible encontrar. La arquitectura establece un hábito, una rutina inconsciente en la mirada, un lenguaje arquitectónico, un imaginario que construye por su cantidad, calidad y singularidad, la identidad urbana⁴.

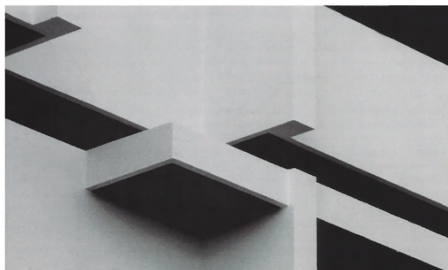
f4_Vista interior de la celosía de la Harinera de la Cooperativa Agrícola de MGdC
Santa Catarina da Fonte do Bispo, 2014, Miriam Lousame Gutiérrez

juegos de luz, trazos con sombra

La obra de Gomes de Costa se encuentra repleta de situaciones ambiguas, de espacios intermedios que difícilmente pueden clasificarse como interiores o exteriores; en ella abundan las relaciones entre llenos y vacíos, entre lo íntimo y lo público, se mezcla lo útil con lo meramente estético. Es una obra de contrastes donde el binomio luz-sombra, desempeña un papel primordial. Parafraseando la conocida definición de Le Corbusier, la arquitectura de Gomes da Costa se podría definir como el juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes, celosías, lamas, pretilos, barandillas, voladizos, reunidos bajo la luz. En este sentido, fotografía y arquitectura se encuentran en la obra del arquitecto algarvio en la búsqueda de su expresividad común. Esta relación de dependencia lumínica que poseen ambas disciplinas, influye en el entendimiento y la representación de una arquitectura que, en vez de únicamente defenderse del sol, lo utiliza para crear y componer. La representación objetiva se contamina de las líneas producidas por la sombra, que se percibe como un material más de construcción, como un medio de expresión gráfica que intensifica las texturas y dramatiza las imágenes de las fachadas cambiantes. La mirada

de la mirada documental a la mirada artística en la arquitectura de manuel gomes da costa

que participa del juego de la luz con la arquitectura, se convierte en una mirada lúdica que intenta atrapar la ambigüedad, la expresividad, la confusión, e incluso el desconcierto. En este sentido, la imagen se aleja de su objetivo documental como medio de registro de las formas inertes, para intentar plasmar características difícilmente mesurables como la atmósfera interior de un edificio cuando es recorrido por la luz que atraviesa la celosía al atardecer (f4); o se centra en aspectos como el interés de Gomes da Costa por hacer partícipe a su arquitectura del contexto socio económico de creciente industrialización de mitad del siglo pasado, recreándose en encuadres que inciden en la estandarización y descubren imposibles geometrías matriciales (f7). La expresividad de estas imágenes, desde una mirada que atiende a lo orgánico, móvil e inexacto de la arquitectura en conexión con los ciclos circadianos, o la que subraya el carácter mecánico, repetitivo, infinito y perfecto de las piezas fabricadas en serie, responden a un cambio de postura de la mirada en su acercamiento a la obra, que abandona la actitud pasiva y receptora de las pautas que dicta la propia arquitectura, y se lanza a la acción con una actitud propositiva.

f5_Composición de detalles de MGdC, 2016

Miriam Lousame Gutiérrez. Procedencia de las fotografías: J.J. Parra Bañón, "Detalles de pretilos en Monte gordo, VRSA", *ACCA 015* (2016): 124 y J.J. Parra Bañón, "Pretilos de la terraza en el edificio de rua Angola, VRSA", *ACCA 015* (2016): 144

la poesía y la abstracción del detalle constructivo

Atendiendo a otros autores que han fotografiado la obra de Manuel Gomes da Costa, como José Joaquín Parra Bañón, algunas imágenes rebasan el objeto arquitectónico reconocible y se centra en las posibilidades expresivas del fragmento amplificado. Los encuentros de elementos que normalmente pasan desapercibidos a la vista, se vuelven dramáticos con el encuadre del zoom y el efecto del claroscuro. Otras, manifiestan de forma escueta y concentrada, como en un poema, la complejidad compositiva y la capacidad estética y narrativa de su arquitectura. Este acercamiento que descubre relaciones justificables desde lo poético más que desde lo constructivo o lo técnico, cuando es extremo produce paradójicamente un distanciamiento entre la fotografía y la arquitectura. En su descontextualización se transforma en simple material compositivo para la imagen, estableciéndose un nuevo diálogo entre ambas disciplinas basado en la abstracción. La intensidad formal de las arquitecturas imaginarias creadas por la proximidad de la cámara, convierte la imagen en una obra en sí misma que, a pesar de su autonomía, consigue enlazar con el discurso documental de la obra de Gomes da Costa desde una perspectiva

miriam lousame gutiérrez

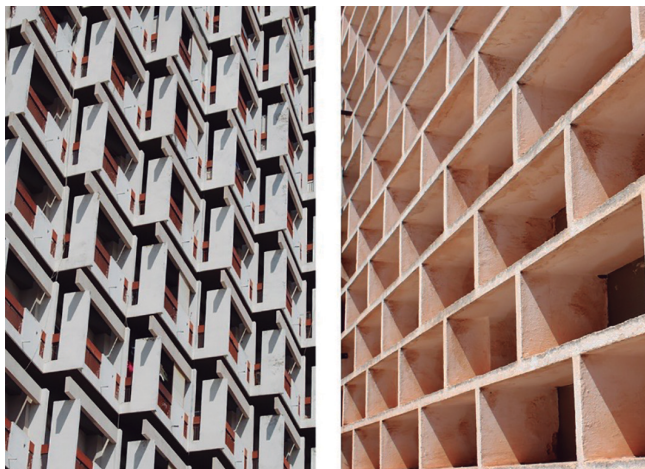
que enfoca aspectos de su construcción. En la proximidad, donde líneas y planos adquieren espesor y volumen, la diferencia de escala no solo manifiesta su capacidad como diseñador que se ocupa también de los elementos mínimos, sino que, sobre todo, somete la obra a examen: el de la calidad constructiva del detalle arquitectónico capturado por el zoom. Los edificios de Gomes da Costa, construidos sin grandes pretensiones de ser fotografiados más que para dejar constancia de su conclusión y en pocos casos de la evolución de la obra, muestran medio siglo después, imbuidos en una rutina de constante desgaste y mantenimiento, el resultado de una acertada construcción. Los detalles perfectamente ejecutados son, igual que la presencia de retículas, celosías y voladizos, una de las principales características de su arquitectura. Aspectos habitualmente conflictivos como esquinas, uniones, o bordes, suponen retos y oportunidades de diseño para el arquitecto, que los resuelve ensalzándolos.

f6_Dormitorio de la Creche de Ajezur de MGdC
Aljezur 2014, Miriam Lousame Gutiérrez

la importancia patrimonial

La arquitectura de Manuel Gomes da Costa se encuentra por lo general bien conservada. Se enfrenta, sin embargo, como muchas otras, a su falta de reconocimiento generalizado como parte del patrimonio arquitectónico de la arquitectura moderna. El desinterés de las administraciones encargadas de su mantenimiento, ha propiciado situaciones como la de la Creche de Aljezur, una de las obras más emblemáticas del arquitecto, actualmente en un estado cercano a la ruina. Las fotografías realizadas a este edificio no han conseguido evitar, salvo apenas en la fase inicial en la que el acto de fotografiar iba encaminado a la documentación objetiva, contagiarse de su melancolía y dejarse llevar por el estado de desamparo en el que se encuentra. Las imágenes de la Creche, persiguen denunciar este caso particular y con ello, formar parte del debate general que muestra la debilidad de la situación patrimonial de la arquitectura moderna. Su discurso, a diferencia de la mayoría de los realizados en la comunicación, no persigue la representación del edificio como tema central de la imagen, sino que se centra precisamente, como metáfora de un futuro probable, en lo ausente. La sombra de la celosía, evoca desde su papel protagonista una arquitectura que aún es posible intuir, pero sobre todo hace referencia a la destrucción, el deterioro y el abandono. El suelo y no la fachada, se convierte en el plano principal de la imagen en el que la idea central se refuerza por la presencia de los despojos y por la lenta colonización de la vegetación de un espacio que antes le pertenecía. La Creche es uno de los pocos edificios de Gomes da Costa que cuenta con el “valor de antigüedad” que según Alois Riegl adquieren los monumentos por el desgaste que les causa el paso del tiempo. Las fotografías de este edificio sitúan en una perspectiva temporal que eluden, por la modernidad de su diseño y por su estado de conservación, otros de los edificios coetáneos del arquitecto, dificultando el entendimiento de su valor patrimonial.

f7_Composición geométrica

Fachada del edificio Pires y Brito en Rua Frei Lourenço de Santa Maria, Faro y celosía de la Harinera de la Cooperativa Agrícola de Santa Caterina da Fonte do Bispo, de MGdC, 2014, Miriam Lousame Gutiérrez

conclusiones

El proceso de conocimiento de la arquitectura de Manuel Gomes da Costa, ha estado acompañado siempre por la fotografía. Desde el acercamiento inicial, caracterizado por una postura homogénea y sistemática, cuyo principal objetivo era la creación de un registro para su posterior estudio, la actitud ante sus obras y la forma de fotografiarla, se ha ido contaminando de la riqueza y de las múltiples propuestas evocadas, en parte, por la propia arquitectura. Superada la objetividad inicial, la mirada documental se flexibiliza y deja paso a discursos más libres y creativos que en algunos casos abordan la descripción de cualidades difícilmente mensurables, en otros persiguen expresar sensaciones, o experimentar con nuevos encuadres y formas de expresión que tienden hacia una mirada más artística. Todo ello siempre desde la puesta en valor de la arquitectura y la reivindicación de su protección.

notas

1. La tesis doctoral de Miriam Lousame Gutiérrez, dirigida por Francisco Pinto Puerto, se titula "Siete edificios singulares de Manuel Gomes da Costa en el Algarve". Esta investigación se suma a la iniciada sobre el arquitecto por José Joaquín Parra Bañón, promotor de la misma.
2. Gonçalo Vargas afirma en una entrevista para el diario Barlavento que sólo en Faro realizó más de 300 proyectos. Varela Ana Sofia, "Moderno ao Sul. Homenaje a arquitectura de Gomes da Costa", en Diario Barlavento, 23 de octubre de 2009, 14:47
3. José J. Parra, "Manuel Gomes da Costa. Cuatro casas de sección trapezoidal", *ACCA 015*, Edición: Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universidad de Sevilla. (2016): 124-151.
4. La relación de las fachadas de los edificios de vivienda colectiva de Manuel Gomes da Costa en Faro y la generación de la identidad arquitectónica de la ciudad moderna, se desarrolla en una comunicación presentada a las jornadas Arte y Ciudad. Miriam Lousame "Manuel Gomes da Costa y la construcción de la imagen moderna de Faro". *Actas de VI Jornadas Arte y Ciudad. III Encuentros internacionales*, Universidad Complutense de Madrid. Madrid (2014): Tomo III, 203-210.

bibliografía

- _Fernández, José Manuel, "De Jorge de Oliveira a Gomes da Costa: Dos autores e duas concepções da arquitectura no século XX em Faro". *Monumentos: Revista Semestral de Edifícios e Monumentos*, 24 (2006): 140-147.
- _Lange, Susanne, *Bernd and Hilla Becher: life and work*, The MIT Press, 2007.
- _Le Corbusier, *Hacia una Arquitectura*. Ediciones Apóstrofe, Barcelona, 1998. Texto original: *Vers une architecture*, París, 1923. Compilación de textos escritos para la revista L'Esprit Nouveau, publicados entre 1920 y 1925.
- _Lousame Gutiérrez, Miriam, "Manuel Gomes da Costa y la construcción de la imagen moderna de Faro". *Actas de VI Jornadas Arte y Ciudad. III Encuentros internacionales*, Universidad Complutense de Madrid. Madrid (2014): Tomo III, 203-210.
- _Parra Bañón, J.J., "Manuel Gomes da Costa. Cuatro casas de sección trapezoidal", *ACCA 015*, Edición: Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Universidad de Sevilla. (2016): 124-151.
- _Luque Ceballos, I. y Sanjuán Ballano, B., *Alois Riegl. El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes*. Coord. Editorial IAPH. Edición: Conserjería Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla, 2007.
- _Vargas, Gonçalo, "Arquitecto Manuel Gomes da Costa. Milagre no Algarve", *Al-Rihana, Revista Cultural do Município de Aljezur*, 6 (2013):205-209.

CV

Miriam Lousame Gutiérrez. Arquitecta, arquitecta técnica y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (2010) por la Universidad de Sevilla. PIF hasta 2015 y profesora en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la ETSA (curso 2014/15). Su labor investigadora se centra en el análisis del patrimonio de la arquitectura moderna en contextos periféricos, tema sobre el que ha publicado diversas comunicaciones en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra en la fase final de elaboración de su tesis doctoral sobre la arquitectura de Manuel Gomes da Costa en el Algarve que combina con la docencia en el curso de extensión universitaria de la Universidad de Sevilla "Visiones arquitectónica de la fotografía".
mlousame@us.es