

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

DEL ORIGEN DE LA MODERNIDAD A LA ERA DIGITAL

eug

The background of the cover is an abstract composition of broad, expressive brushstrokes in various shades of teal and dark blue. A prominent, dark, textured square, resembling a piece of fabric or a different material, is positioned in the center-right area, overlapping the brushstrokes.

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

DEL ORIGEN DE LA MODERNIDAD A LA ERA DIGITAL

TOMO I

eug

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

del origen de la modernidad
a la era digital

TOMO I

JUAN CALATRAVA
DAVID ARREDONDO GARRIDO
MARTA RODRÍGUEZ ITURRIAGA
(EDS.)

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

del origen de la modernidad a la era digital

Granada, 2024

© Los autores

© Universidad de Granada

ISBN(e) 978-84-338-7371-2

Edita:

Editorial Universidad de Granada

Campus Universitario de Cartuja

Colegio Máximo, s. n., 18071, Granada

Telf.: 958 243930-246220

Web: editorial.ugr.es

Maquetación: Noelia Iglesias Morales

Diseño de cubierta: Francisco Antonio García Pérez (imagen de fondo: detalle de *Blue on almost white*, Nikodem Szpunar, 2022)

Imprime: Printhauss

Printed in Spain

Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

IV Congreso Internacional Cultura y Ciudad

Comunicar la arquitectura: del origen de la modernidad a la era digital

Granada 24-26 enero 2024

Comisión Organizadora

David Arredondo Garrido

Juan Manuel Barrios Rozúa

Juan Calatrava Escobar

Ana del Cid Mendoza

Francisco Antonio García Pérez

Agustín Gor Gómez

Bernardino Líndez Vílchez

Juan Carlos Reina Fernández

Marta Rodríguez Iturriaga

Manuel "Saga" Sánchez García

María Zurita Elizalde

Comité Científico

Juan Calatrava, Universidad de Granada (Presidente)
Paula V. Álvarez, Vibok Works
Atxu Amann, Universidad Politécnica de Madrid. MACA
Ethel Baraona Pohl, Dpr Barcelona
Manuel Blanco, Universidad Politécnica de Madrid
Mario Carpo, The Bartlett School of Architecture
Miguel Ángel Chaves, Universidad Complutense de Madrid
Pilar Chías Navarro, Universidad de Alcalá
Teresa Couceiro, Fundación Alejandro de la Sota
Francesco Dal Co, Università IUAV di Venezia
Annalisa Dameri, Politecnico di Torino
Arnaud Dercelles, Fondation Le Corbusier
Ricardo Devesa, Actar Publishers
Carmen Díez Medina, Universidad de Zaragoza
Ana Esteban Maluenda, Universidad Politécnica de Madrid
Luis Fernández-Galiano, *Arquitectura Viva*
Davide Tommaso Ferrando, Libera Università di Bolzano
Martina Frank, Università Ca' Foscari Venezia. *Rivista MDCCC1800*
Carolina García Estévez, Universitat Politècnica de Catalunya
Ramón Gutiérrez, CEDODAL
Ángeles Layuno, Universidad de Alcalá
Marta Llorente, Universitat Politècnica de Catalunya
Mar Loren, Universidad de Sevilla
Samantha L. Martin, University College Dublin. *Architectural Histories*
Paolo Mellano, Politecnico di Torino
Marina Otero Verzier, Design Academy Eindhoven
Víctor Pérez Escolano, Universidad de Sevilla
Antonio Pizza, Universitat Politècnica de Catalunya
José Manuel Pozo, Universidad de Navarra
Eduardo Prieto, Universidad Politécnica de Madrid
Moisés Puente, Puente Editores
José Rosas Vera, Pontificia Universidad Católica de Chile
Camilio Salazar, Universidad de Los Andes. *Revista Dearq*
Marta Sequeira, ISCTE-IUL, DINÂMIA'CET-IUL, Universidade Autónoma de Lisboa
Jorge Torres Cueco, Universitat Politècnica de València
Thaïsa Way, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, Washington DC
Jorge Yeregui, Universidad de Málaga. MICA

INTRODUCCIÓN	XXIII
Juan Calatrava, David Arredondo Garrido, Marta Rodríguez Iturriaga	

TOMO I

FOTOGRAFÍA, CINE, PUBLICIDAD: LA COMUNICACIÓN VISUAL

DOS PELÍCULAS SOBRE LA COMIDA Y LA CIUDAD	29
Juliana Arboleda Kogson	
EL PAISAJE DE LA ESPAÑA MODERNA DEL <i>BOOM</i> DESARROLLISTA A TRAVÉS DE LAS TARJETAS POSTALES	37
Cristina Arribas Sánchez	
CLOTHING, WOMEN, BUILDINGS. THE ARCHITECTURAL IMAGES IN FASHION MAGAZINES.	49
Chiara Baglione	
LA PLAZA (BAQUEDANO) EN LA CIUDAD (DE SANTIAGO DE CHILE) EN DIEZ FOTOGRAFÍAS: DISCURRIR DE UN IMAGINARIO URBANO A TRAVÉS DE SU REGISTRO VISUAL	61
Pedro Bannen Lanata, José Rosas Vera	
ARQUITECTURA POPULAR Y PAISAJES SIMBÓLICOS: LA HUELLA DE FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL CINE ESPAÑOL	75
Paloma Baquero Masats, Juan Antonio Serrano García	
ESPACIO URBANO Y ARQUITECTURA EN LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA MARGINALIDAD COMO TEXTO MODELIZADOR DE LA CULTURA. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA.	87
Diana Elena Barcelata Eguiarte, Andrea Marcovich Padlog	

FILMS AS MANIFESTO. GIANCARLO DE CARLO AT THE X TRIENNALE OF MILAN	101
Gemma Belli	
LAS CELOSÍAS DE LA ALHAMBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN	113
Bárbara Bravo-Ávila	
TRANSITAR SOBRE EL TEJADO: HACIA NUEVOS IMAGINARIOS URBANOS A TRAVÉS DEL CINE. EL MEDITERRÁNEO Y BARCELONA	125
Marina Campomar Goroskieta, María Pía Fontan	
ORIGEN Y DIAGNÓSTICO DEL <i>COLLAGE</i> POSTDIGITAL COMO EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA DIFERENCIA A INICIO DE LOS AÑOS 2000	137
Alejandro R. Carrasco Hidalgo	
FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO: CONSTANTIN UHDE Y LOS <i>MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE ESPAÑA (1888-1892)</i>	151
Miguel Ángel Chaves Martín	
ESCRITORES Y DIBUJANTES VIAJEROS EN LOS REALES SITIOS. EL ESCORIAL EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS DEL SIGLO XIX	163
Pilar Chías Navarro, Tomás Abad Balboa, Lucas Fernández-Trapa	
BUILDING THE IMAGE OF MODERNITY: THE INTERACTION BETWEEN URBAN ARCHITECTURE AND MONTAGE IN EARLY FILM THEORY AND PRACTICE	175
Bernardita M. Cubillos	
UTOPIA IN ARCHITECTURE AND LITERATURE: WRITING IDEAL WORLDS	191
Jana Čulek	
LA FORMA DE LA LUZ. PROYECTOS, IMÁGENES, RECUERDOS (S. XX-XXI)	205
Maria Grazia D'Amelio, Antonella Falzetti, Helena Pérez Gallardo	
LA MIRADA SOBRE LA VIVIENDA COLECTIVA CONTEMPORÁNEA EN EL CINE: DE LA DISTOPÍA A LA REALIDAD SOCIAL.	217
Rafael de Lacour, Ángel Ortega Carrasco	
ESPACIO Y TIEMPO EN LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE UNA OBRA LITERARIA. <i>SOLARIS, BLADE RUNNER Y 2001: A SPACE ODYSSEY</i>	229
Juan Deltell Pastor	
LA MURALLA ROJA. ENTRE EL ESPACIO REAL Y EL VIRTUAL	243
Daniel Díez Martínez	
CRÓNICAS DE UN ARCHIVO LATENTE. LOLA ÁLVAREZ BRAVO: FOTÓGRAFA, TAMBIÉN, DE ARQUITECTURA	257
Alicia Fernández Barranco	
ARCHITECTURE AND PHOTOGRAPHY IN THE MODERN ERA. THE ITALIAN SETTING BETWEEN THE TWO WARS (1920-1945)	269
Adele Fiadino	
GEORGIA O'KEEFFE Y BERENICE ABBOTT: MIRADAS CRUZADAS DE NUEVA YORK	281
José Antonio Flores Soto, Laura Sánchez Carrasco	

REALIDADES Y FICCIONES DEL SUEÑO AMERICANO: LA CASA PUBLICITADA EN EL SUBURBIO ESTADOUNIDENSE DE POSGUERRA	293
Estibaliz García Taboada, Javier Fernández Posadas	
CARTOGRAFÍAS CINEMATOGRAFÍAS: LOS DESCAMPADOS DEL CINE QUINQUI	309
Ubaldo García Torrente	
DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA: PASIÓN POR DOCUMENTAR	321
José Ramón González González	
COMUNICAR LA ARQUITECTURA MEDIANTE LA FOTOGRAFÍA: TRES MIRADAS SOBRE LA CASA URIACH	335
Arianna Iampieri	
GRAND HOTEL ARCHITECTURE AS DEPICTED, PHOTOGRAPHED, AND FILMED IN THE CASE OF THE CIGA: COMPAGNIA ITALIANA DEI GRANDI ALBERGHI	349
Ewa Kawamura	
THE IMAGINED AND THE LIVED: A COMPARATIVE STUDY OF KOWLOON WALLED CITY IN CYBERPUNK SCIENCE FICTIONS AND HONG KONG URBAN CINEMA	361
Zhuozhang Li	
PHOTOGRAPHED ARCHITECTURE: THE CASE OF THE VILLAGGIO MATTEOTTI IN TERNI BY GIANCARLO DE CARLO (1969-1975)	371
Andrea Maglio	
LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO URBANO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA, PIAZZA SORDELLO EN MANTUA Y MOUNTJOY SQUARE EN DUBLÍN	383
María Gilda Martino	
STEEPED IN INFLUENCE: THE IMPACT OF TEA ADVERTISEMENTS ON BLACK URBAN DOMESTICITY IN THE SOUTH AFRICAN PRESS.	393
Nokubekezela Mchunu	
EXPLORING LANDSCAPES THROUGH VISUAL NARRATIVES: BETWEEN CARTOGRAPHY AND FIGURATIVENESS	407
Giulio Minuto	
LA ARQUITECTURA COMO PASARELA DE MODA	421
Marta Muñoz	
IMÁGENES QUE COMUNICAN Y SONRIÉN. EL HUMOR GRÁFICO EN LA ARQUITECTURA, DE LA CARICATURA AL MEME	431
Idoia Otegui Vicens	
EL LUGAR COMO GENERADOR DE LA IMAGEN: EL <i>STREET ART</i> COMO PATRIMONIO DE LA CIUDAD . . .	443
Larissa Patron Chaves, Bernardino Líndez Vílchez	
LO SINIESTRO EN EL ESPACIO DOMÉSTICO. ENCUADRES Y RELACIONES VISUALES EN LA CREACIÓN DE NARRATIVAS DE SUSPENSE	455
Aina Roca Mora, Maria Pia Fontana, Juan Deltell Pastor	
GAUDÍ BAJO EL ENCUADRE: LINTERNA MÁGICA, <i>FOTOSCOPI</i>, CINE DOCUMENTAL	469
Carmen Rodríguez Pedret	

ROBERTO PANE Y EL PAPEL DE LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA E HISTORIOGRÁFICA	483
Raffaella Russo Spena	
EL MENSAJE DE LOS PREMIOS PRITZKER: DISCURSO OFICIAL Y REACCIONES CRÍTICAS	493
Laura Sánchez Carrasco, José Antonio Flores Soto	
ENTRE PLANOS. LA ESCALERA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO A TRAVÉS DEL CINE	507
Juan Antonio Serrano García, Paloma Baquero Masats	
DIAPHANOUS WHITE. THE INDUSTRIAL GARDEN CITY OF ROSIGNANO SOLVAY THROUGH THE COLORS AND PHOTOGRAPHS BY MASSIMO VITALI	521
Chiara Simoncini, Giulia Gabriella Sagarriga Visconti	
CHILE EN <i>HOGAR Y ARQUITECTURA</i>, 1970. SERIES FOTOGRÁFICAS DE PATRICIO GUZMÁN CAMPOS SOBRE LA OBRA DE SUÁREZ, BERMEJO Y BORCHERS	533
Andrés Téllez Tavera	
ITALIAN SKYSCAPERS IN THE CINEMA DURING THE PERIOD OF ECONOMIC BOOM	547
Annarita Teodosio	
THE SPLENDOR (AND THE <i>SHINING</i>) OF SPACE: COMMUNICATION AND ARCHITECTURE AS STORYLINE CATALYSTS IN KUBRICK'S WORK	559
Manuel Viñas Limonchi, Antonio Estepa Rubio	
 CONSERVAR, ORDENAR, DIFUNDIR: ARCHIVOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	
OPEN-AIR MUSEUMS IN BORNEO AND THE DIALECTIC OF VERNACULAR FORM	575
Azmah Arzmi	
PRESERVING/SHARING/COMMUNICATING 20TH-CENTURY ARCHITECTURAL CULTURE: THE CASE OF THE IACP-NAPLES ARCHIVES.	587
Paola Ascione, Carolina De Falco	
COMMUNICATING MUSEUM ARCHITECTURE: THE ROLE OF EUROPEANA COLLECTIONS IN THE CONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL MEMORY	599
Helena Barranha, Isabel Guedes	
TRAS LOS REGISTROS DEL CONCURSO DEL PLATEAU BEAUBOURG	609
M. Fernanda Barrera Rubio Hernández	
CATEGORIZACIÓN DEL <i>MELLAH</i> EN MARRUECOS	621
Julio Calvo Serrano, Carlos Malagón Luesma, Adelaida Martín Martín	
SOBREEXPOSICIÓN. EL MITO DE LA ARQUITECTURA CHILENA CONTEMPORÁNEA Y SUS ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	633
Felipe Corvalán Tapia	

ARCHITECTURE FILM FESTIVALS: AUDIOVISUAL NARRATIVES, PROTAGONISM AND ACTIVISM IN CONTEMPORARY URBAN SPACE	645
Liz da Costa Sandoval, Tania Siqueira Montoro	
TURÍN 1926: LA MOSTRA INTERNAZIONALE DI EDILIZIA, LA NARRACIÓN DEL CAMBIO	657
Annalisa Dameri	
ECOLOGÍAS PRODUCTIVAS: HIBRIDACIONES ENTRE LO RURAL Y LO URBANO A TRAVÉS DE TRES EXPOSICIONES RECIENTES	669
Eduardo de Nó Santos	
UNA RECOPIACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO NORTE DEL GATEPAC (1930-1936)	681
Lauren Etxepare Igiñiz, Leire Azcona Uribe, Eneko Jokin Uranga Santamaria	
PRODUCTIVE ARCHIVES AND ARCHITECTURAL MEMORY	691
Michael Andrés Forero Parra	
"ABOUT THE STYLE AND NOTHING BUT THE STYLE": EL ESTILO INTERNACIONAL Y LA MODERN ARCHITECTURE: INTERNATIONAL EXHIBITION DE 1932	701
Daniel Gómez Magide	
BRASIL CONSTRUYE. LA ARQUITECTURA MODERNA COMO ICONO IDENTITARIO DE BRASIL, 1943-1957	715
Ramón Gutiérrez, Ana Esteban Maluenda	
URBAN CONCERNS IN CURATORIAL ASSEMBLAGES: AN INQUIRY INTO DESINGEL'S ARCHITECTURE PROGRAMME AROUND THE 1990S	731
Alice Haddad	
LA PRODUCCIÓN PLANIMÉTRICA DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS COMO ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA. RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN TRAS EL CONOCIMIENTO DE SUS MATERIALES	747
Rafael Lorente Fernández, Ana M ^a López Montes, M ^a Rosario Blanc García	
LA MEMORIA VIRTUAL: DOCUMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN	761
Jorge G. Molinero-Sánchez, Concepción Rodríguez-Moreno, María del Carmen Vílchez-Lara	
DEL ARCHIVO DIGITAL AL ARCHIVO FÍSICO. LA EXPERIENCIA DEL ARCHIVO DIGITAL DE ARQUITECTURA MODERNA DEL ECUADOR	773
Shayarina Monard-Arciniegas	
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS CURATORIALES POR MANUEL BLANCO. MOSTRAR ARQUITECTURA PARA COMUNICAR	787
Héctor Navarro Martínez	
THE SERGIO MUSMECI ARCHIVE AS A KEY TO UNDERSTANDING HIS FORM FINDING	801
Matteo Ocone	
COMMUNICATING THE CONTEMPORARY CITY. PRACTICES AND EXPERIENCES IN A PARTICIPATORY PERSPECTIVE	811
Serena Orlandi	

"MUSEOS" DE ARQUITECTURA: UNA COLECCIÓN DE IDEAS	825
Nuria Ortigosa	
LA APLICACIÓN NAM (NAVEGANDO ARQUITECTURAS DE MUJER): RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA HERRAMIENTA BIDIRECCIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	835
José Parra-Martínez, Ana Gilsanz-Díaz, María-Elia Gutiérrez Mozo	
VENECIA, 1976: LA BIENNALE ROSSA DEL PABELLÓN ESPAÑOL. UNA COMPROMETIDA EXPOSICIÓN INTERDISCIPLINAR, FINALMENTE "SIN" ARQUITECTURA	847
Antonio Pizza	
ENTENDIENDO LOS PAISAJES DE DESIGUALDAD URBANA. ENFOQUES, MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA UN ATLAS OPERATIVO ESTRATÉGICO PARA EL SUR DE MADRID	859
Alba Rodríguez Illanes, Miguel Y. Mayorga Cárdenas	
"ASÍ VIVE EL CAMPESINO ESPAÑOL": RECONSTRUCCIÓN, HIGIENIZACIÓN Y PROPAGANDA EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA RURAL (1939)	873
Marta Rodríguez Iturriaga	
LOS BARDI Y EL MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO: TRANSFUSIONES MUSEOGRÁFICAS ENTRE LO POPULAR Y LO ERUDITO, LA CALLE Y EL MUSEO.	889
Mara Sánchez Llorens	
EXPONER ARQUITECTURA. LA EXPERIENCIA DEL MUSEO MAXXI DE ROMA	901
Elena Tinacci	
URBAN STORYLINES OF CON-TEMPORARY MURALS IN MINOR ARCHITECTURES	913
Luca Zecchin	

TOMO II

REVISTAS, LIBROS, TEXTOS: LA COMUNICACIÓN ESCRITA

CRÍTICA Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL ARQUITECTO LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN LA ALHAMBRA A TRAVÉS DE SUS PUBLICACIONES	927
Fernando Acale Sánchez	
EL MANIFIESTO DE LA ALHAMBRA YA ESTABA ESCRITO. LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA EN DEUTSCHE BAUZEITUNG (1915-1920)	939
Pablo Arza Garaloces, José Manuel Pozo Municio	
BUILDERS AND DEVELOPERS IN 17TH-CENTURY LONDON	953
Gregorio Astengo	
LA REVISTA HERMES (1917-1922) Y LA NUEVA IMAGEN DE LO VASCO. DEL CASERÍO AL CHALÉ NEOVASCO	967
Ana Azpiri Albistegui	

FOR A REFOUNDATION OF MODERN ARCHITECTURE: <i>METRON</i> IN THE FIRST YEARS (1945-1948) . .	979
Guia Baratelli	
LA REVISTA <i>ARQUITECTURA</i> Y EL DEBATE TEÓRICO EN UN PERIODO DE DESCONCIERTO (1918-1933): LA APORTACIÓN DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS	997
Juan Manuel Barrios Rozúa	
LA GUÍA DE ARQUITECTURA MODERNA ANTES DE 1951: TRES PUBLICACIONES PIONERAS	1009
Ángel Camacho Pina	
RONDA, VISIONES DE UNA CIUDAD Y SU ARQUITECTURA POR CRONISTAS Y VIAJEROS (SIGLO XII AL XIX)	1023
Ciro de la Torre Fragoso	
<i>FABRICATIONS</i>. 35 AÑOS DE LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE HISTORIADORES DE LA ARQUITECTURA DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA (1989-2024)	1035
Macarena de la Vega de León	
LA VIVIENDA SOCIAL ANDALUZA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX EN LAS REVISTAS DE <i>ARQUITECTURA</i>	1045
Rafael de Lacour, Alba Maldonado Gea, Ángel Ortega Carrasco	
RESACA MODERNA: LA TRANSCRIPCIÓN DEL “AFTER MODERN ARCHITECTURE DEBATE” PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORPUS TEÓRICO ESPAÑOL	1057
Jorge Díez Estellés, Pablo Marqués Otero, Raúl Castellanos Gómez	
THE DIFFUSION OF ARCHITECTURAL CULTURE THROUGH TREATISES AND MANUALS ON THE ART OF BUILDING IN DENMARK BETWEEN THE 18TH AND 19TH CENTURIES	1069
Monica Esposito	
HISTORIAS GRÁFICAS: “EL ALOJAMIENTO MODERNO EN ESPAÑA” DE FOCHO	1083
Héctor García-Diego Villarías, Jorge Tárrago Mingo, María Villanueva Fernández	
VISIONES CRUZADAS: HACIA NUEVAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARES EN LA COMUNICACIÓN DE <i>ARQUITECTURA</i> (1959-1973)	1095
Eva Gil Donoso	
LAS PRIMERAS MICROESCUELAS DE RAFAEL DE LA HOZ. ARTÍCULOS EN PRENSA 1958-1959	1109
Alejandro Gómez García	
<i>PIVOTAL CONSTRUCTIONS OF UNSEEN EVENTS</i>: FIVE ARCHITECTURAL NARRATIVES FROM UNITED STATES HISTORY, 1871-2020	1121
Irene Hwang	
<i>HOUSE BEAUTIFUL</i>: INTRODUCING AMERICAN WOMEN TO THE WORLD	1131
Kathleen James-Chakraborty	
A BERLIN CATALOGUE. A REPERTOIRE OF ARCHITECTURAL FIGURES FROM MICHAEL SCHMIDT’S PHOTOBOOKS	1141
Marco Lecis	
EL SOPORTE PAPEL Y LO DIGITAL. DESVELANDO LA VIDA Y OBRA ARQUITECTÓNICA DE MILAGROS REY HOMBRE	1153
Cándido López González, María Carreiro Otero	

LAS PIRÁMIDES DESPUÉS DE LE CORBUSIER. <i>THE NEW ARCHITECTURE IN MEXICO</i> DE ESTHER BORN, 1937	1165
Cristina López Uribe	
THE ROLE OF ILLUSTRATIVE PHOTOGRAPHY IN THE EARLY MODERN HISTORIOGRAPHY	1183
Fabio Mangone	
SINERGIAS Y DIVERGENCIAS: LA REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA BARCELONESA EN <i>ILUSTRACIÓ CATALANA Y ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN</i> (1897-1908)	1191
Pilar Morán-García	
THE HERALD OF A NEW WORLD. ALDO ROSSI AND <i>THE ADVENTURES OF PINOCCHIO</i>: AN ARCHITECTURAL THEORY	1205
Vincenzo Moschetti	
DEL <i>LIKE</i> AL <i>BYTE</i> PARA LLEGAR A LO “ECO”: LAS REDES SOCIALES COMO <i>INFLUENCERS</i> DE OTRA ARQUITECTURA EN LA ERA DIGITAL	1219
Francisco Felipe Muñoz Carabias	
REVISTAS COLEGIALES DEL COAM (ESPAÑA) Y EL COARQ (CHILE). DE BOLETINES GREMIALES A ENTORNOS DE PUBLICACIONES	1229
Gonzalo Muñoz Vera, Paz Núñez-Martí, Roberto Goycoolea Prado	
A THICK MAGAZINE: MANUEL GRAÇA DIAS' <i>JORNAL ARQUITECTOS</i> AND THE CONSTRUCTION OF THE CULTURALIST ARCHITECT	1243
Vitor Manuel Oliveira Alves	
ANÁLISIS COMUNICATIVO DEL LIBRO <i>PLUS</i> DE FRÉDÉRIC DRUOT, ANNE LACATON & JEAN-PHILIPPE VASSAL	1257
Ángel Ortega Carrasco, Rafael de Lacour	
LA EXTRAÑA PARADOJA: LAS REVISTAS GARANTES DE LA VERDAD	1271
José Manuel Pozo Municio	
CUANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD PASA POR LAS PÁGINAS DE UN PERIÓDICO: <i>LA CIUDAD LINEAL. REVISTA DE URBANIZACIÓN, INGENIERÍA, HIGIENE Y AGRICULTURA</i>	1285
Alice Pozzati	
LA DIVULGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA HABITACIONAL FUNCIONALISTA A TRAVÉS DE <i>ESPACIOS. REVISTA INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS EN MÉXICO, 1948-1957</i>	1301
Claudia Rodríguez Espinosa, Erika Elizabeth Pérez Múzquiz	
DISCURSOS PATRIMONIALES EN LA REVISTA <i>ARQUITECTURA</i> Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO HISTÓRICO NACIONAL	1313
Elina Rodríguez Massobrio	
THE MAKING OF ARCHITECTURAL IMAGERY IN THE AGE OF UNCERTAINTY AND DISEMBEDDING	1329
Ugo Rossi	
ARCHITECTS AND THE LAY PUBLIC IN AN AGE OF DISILLUSIONMENT: SOME NOTES ON ACTIVISM, SATIRE AND SELF-CRITICISM IN BRITISH ARCHITECTURAL PUBLISHING	1341
Michela Rosso	

ESCAPARATE PÚBLICO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA. LA COMUNICACIÓN DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES	1357
Alberto Ruiz Colmenar, Beatriz S. González-Jiménez	
GEOMETRÍA, UNA REVISTA PARA COMUNICAR EL URBANISMO DE LOS ARQUITECTOS	1369
Victoriano Sainz Gutiérrez	
ESTADOS UNIDOS EN LOS BOLETINES DE ARQUITECTURA ESPAÑOLES. 1945-1960	1381
María del Pilar Salazar Lozano	
ARQUITECTURA Y ANSIEDAD EN LA OBRA DE ISAAC ASIMOV	1393
Mario Sánchez Samos	
MIES Y EL PERIÓDICO <i>TRANSFER</i>	1407
Rafael Sánchez Sánchez	
FROM DOMESTIC INTERIORS TO NATIONAL PLATFORMS. MODERN ARCHITECTURE AND INDIAN WOMANHOOD IN THE <i>INDIAN LADIES' MAGAZINE</i>	1417
Pooja Sastry	
COMMUNICATING THE WELFARE ARCHITECTURE FOR WOMAN AND CHILD IN FASCIST ITALY	1427
Massimiliano Savorra	
MOBILIARIO Y DISEÑO INTERIOR EN EL MÉXICO MODERNO EN TIEMPO REAL: LAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX	1441
Silvia Segarra Lagunes	
<i>SUN AND SHADOW</i> Y LA TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DOMÉSTICO A LA OBRA MONUMENTAL DE MARCEL BREUER	1453
Erica Sogbe	
EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL <i>PLAYGROUND</i> COMO CONSTRUCCIÓN DE LOS IMAGINARIOS MODERNOS DE ESPACIOS DE JUEGO URBANOS	1463
Nicolás Stutzin Donoso	
<i>LES PROMENADES ET LE PAYSAN DE PARIS</i>. EL PARQUE DE BUTTES-CHAUMONT ENTRE LA LÍRICA Y LA TÉCNICA	1471
Diego Toribio Álvarez	
EL PROYECTO URBANO EN LAS PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA EN CHILE: UNA SECUENCIA ANALÍTICA (1930-1980)	1483
Horacio Enrique Torrent	
LE CORBUSIER, 1933. UN LIBRO Y UNA <i>CRUZADA</i> CONTRA LA ACADEMIA	1495
Jorge Torres Cueco	
OTRA <i>ARQUITECTURAS BIS</i>: LA APORTACIÓN CRÍTICA DE MADRID	1511
Alejandro Valdivieso	
LA ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO	1523
Ruth Varela	
LA CASA EN EL MAR Y EL JARDÍN: LA COLABORACIÓN DE LINA BO EN EL DEBATE PROPUESTO EN LA REVISTA <i>DOMUS</i> DE 1940	1535
Carla Zollinger, Eva Álvarez, Carlos Gómez	

LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

LA DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA POST-FOTOGRAFÍA: EXCESO Y ACCESO	1547
Luisa Alarcón González, Mar Hernández Alarcón	
UNA MIRADA DESDE EL METAVERSO A LA CIUDAD	1557
Mónica Alcindor, Alejandro López	
MANIERISMO <i>ON STEROIDS</i>: REFLEXIONES EN TORNO A LOS PROCESOS CREATIVOS EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	1565
Serafina Amoroso	
APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ARQUITECTURA. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OBRA EN LA ERA DIGITAL	1577
Guido Cimadomo, Vishal Shahdarpuri Aswani, Jorge Yeregui Tejedor	
FROM PHYSICAL TO DIGITAL: THE IMPACT OF TWENTY YEARS OF WEB 2.0 ON ARCHITECTURE	1587
Giuseppe Gallo	
NIKOLAUS PEVSNER EN LA BBC: LA COMUNICACIÓN ORAL DE LA HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA	1599
David García-Asenjo Llana, María Pura Moreno Moreno	
<i>CREAFAB APP</i>: HERRAMIENTA DIGITAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN CREATIVA EN CIUDADES HISTÓRICAS	1613
Francisco M. Hidalgo-Sánchez, Safiya Tabali, María F. Carrascal-Pérez	
REPRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL DEL PATRIMONIO MONÁSTICO: EL PROYECTO <i>DIGITAL SAMOS</i>	1627
Estefanía López Salas	
ARQUITECTURA PARA REDES O ARQUITECTURA PARA LA VIDA	1639
Ángela Marruecos Pérez	
ENSEÑAR EL PROYECTO (Y TRANSFORMAR LA CIUDAD) EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	1649
Paolo Mellano	
REVISTAS DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANAS: EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE ARLA	1661
Patricia Méndez	
LA MUTACIÓN DEL DIBUJO PLANO A LA REALIDAD AUMENTADA. UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR EL ESPACIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA	1673
Alejandro Muñoz Miranda	
¿INVESTIGACIÓN O ACTIVISMO? EL CASO DEL <i>MAPA INTERACTIVO DIGITAL DE ARQUITECTURAS IDEADAS POR MUJERES EN ESPAÑA, 1965-2000</i>	1683
Lucía C. Pérez Moreno, David Delgado Baudet, Laura Ruiz-Morote Tramblin	

Roberto Pane y el papel de la fotografía como herramienta de investigación crítica e historiográfica

Roberto Pane and the Role of Photography as a Critical and Historiographical Research Tool

RAFFAELLA RUSSO SPENA

Università degli Studi di Napoli Federico II, rrs@hotmail.it

Abstract

Las primeras evidencias del trabajo fotográfico de Roberto Pane se remontan a la década de 1930, cuando en colaboración con Giuseppe Pagano y con motivo de la Trienal de Milán de 1936, realizó estudios y fotografías sobre la arquitectura rural de Ischia y Capri. La siempre viva curiosidad intelectual del arquitecto le llevó a utilizar la fotografía a lo largo de su vida como medio de documental, de conocimiento y, muy a menudo, también de crítica social. En 1949, con la publicación del volumen *Napoli imprevista*, Pane logra por primera vez el objetivo de investigar una “subordinación estricta y recíproca entre imágenes y palabras”. La contribución indaga, a partir de la publicación *Napoli imprevista*, el papel de las fotografías que realizó en apoyo de sus numerosos volúmenes posteriores sobre historia de la arquitectura.

The first evidence of Roberto Pane's photographic work dates back to the 1930s, when in collaboration with Giuseppe Pagano, and on the occasion of the 1936 Milan Triennale, he carried out studies and photographs on the rural architecture of Ischia and Capri islands. The always alive intellectual curiosity of the architect led him to use photography throughout his life as a means of documentary, knowledge and, very often, also social criticism. In 1949, publishing the monograph *Napoli imprevista*, Pane achieved for the first time the goal of exploring the “strict and reciprocal subordination between images and words”. Starting from the publication of *Napoli imprevista*, this contribution is aimed to enlighten the role of the photographs taken by himself in support of his subsequent published books and research papers on the history of architecture.

Keywords

Historia de la arquitectura, fotografía, arquitectura del paisaje

History of architecture, photography, landscape architecture

La importante e innovadora aportación de Roberto Pane a la historiografía de la arquitectura y el urbanismo no puede valorarse sin tener en cuenta las fotografías de altísima calidad que el arquitecto e historiador de la arquitectura italiano ha realizado y archivado en más de cincuenta años de actividad de estudio e investigación y que, sólo en parte, han sido publicadas en su producción bibliográfica¹. Como habría aclarado en uno de sus primeros ensayos dedicados al estudio de los núcleos urbanos dispersos a lo largo de la franja costera del golfo de Nápoles, la cámara se utilizó como herramienta para profundizar en el estudio crítico del discurso hermenéutico. De hecho, escribió en la nota introductoria del ensayo monográfico *Sorrento e la costa*: "Tomé estas fotografías en estrecha relación con el texto que las acompañaría. Efectivamente, las imágenes y las palabras nacieron juntas y tal vez querremos reconocer que esta subordinación mutua a una sola visión ayuda a dar a este ensayo un carácter diferente al de las habituales ilustraciones ambientales"².

A pesar de haberse licenciado en arquitectura en Roma en 1922, Pane no dejó de cultivar otras aficiones, aparentemente alejadas de los aspectos más estrictamente profesionales de la disciplina. Además de haber perfeccionado su habilidad para el dibujo asistiendo al estudio artístico de Vincenzo Gemito³, dedicó parte de su actividad a profundizar en la técnica del grabado, de la que trató algunos aspectos en el ensayo *L'acquaforte di G.B. Piranesi*⁴ en 1938. Precisamente en esta ocasión habría reconocido que el estudio de la obra de Piranesi le había llevado a reflexionar sobre el potencial, a nivel crítico y narrativo, de las imágenes, en este caso de los grabados, pero también y sobre todo de la fotografía, que sería la que más tarde se convertiría en una valiosa herramienta operativa en la continuación de su actividad de estudio e investigación⁵. Poco más de cuarenta años después, en plena etapa posmoderna de la arquitectura, Pane volverá a tratar el tema y, al publicar la monografía *Paestum nelle acqueforti di Piranesi*⁶ en 1980, volvió sobre sus propios pasos, con la intención, quizás, de hacer un balance del resultado del enfoque original e innovador que había introducido en la historiografía de la arquitectura y el urbanismo. Particularmente significativa, tanto desde un punto de vista histórico-crítico como estético, fue su asistencia, durante el período entre las dos guerras mundiales, al grupo de intelectuales que se reunían en la casa napolitana de Benedetto Croce en el palacio Filomarino, y sobre todo su interacción privilegiada con el filósofo de Pescasseroli.

A la publicación de la primera monografía, *Architettura rurale campana* (1936), seguirán *Architettura del Rinascimento in Napoli* (1937), *Architettura dell'età barocca in Napoli* (1938), la mencionada monografía *L'acquaforte di Giovan Battista Piranesi* (1938) y, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, *Architettura e arti figurative* en 1948.

¹ Véase Florian Castiglione, "L'architettura nel contesto urbano e paesaggistico attraverso lo strumento fotografico tra gli anni '30 e '50. I casi studio di: Albert Renger-Patzsch e Roberto Pane" (tesis doctoral, Università di Napoli Federico II, 2016), 18, <http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10909>.

² Roberto Pane, *Sorrento e la costa* (Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 1955).

³ Véase Andrea Pane, "Roberto Pane (1897-1987)", *Ananke*, n.º 50-51 (enero-mayo 2007): 24-33.

⁴ Roberto Pane, *L'acquaforte di G.B. Piranesi* (Nápoles: R. Ricciardi, 1938).

⁵ Parla P. Mascilli Migliorini, "Roberto Pane studioso di Giambattista Piranesi", en *Pane tra storia e restauro: architettura, città, paesaggio*, ed. por Stella Casiello, Andrea Pane y Valentina Russo (Venecia: Marsilio, 2010), 77.

⁶ Roberto Pane, *Paestum nelle acqueforti di Piranesi* (Milán: Edizioni di Comunità, 1980).

En un momento de la arquitectura en el que el debate internacional se polarizó con tonos de creciente aspereza entre el internacionalismo funcionalista y racionalista y el regionalismo orgánico y localista, y todavía limitado al interés por el único artefacto arquitectónico, Pane también introdujo en la discusión el tema de la arquitectura dentro del contexto urbanizado y natural, con implicaciones significativas en el perfil estético y sociológico del tema. En este cambio decisivo de perspectiva, el artefacto arquitectónico, especialmente cuando se refiere a la vivienda civil, se convirtió en un objeto de estudio capaz de trascender la distinción tipológica habitual implícita en la adopción tradicional de los términos *costruzione* y *architettura*. El conocimiento del contexto topográfico y estilístico debía enriquecerse con más información –“mental y social”⁷, como había dicho Benedetto Croce en el momento de sus primeros estudios sobre G. B. Vico, o cultural y psicosociológica, como habría argumentado Peter Collins⁸, haciéndose eco de R. G. Collingwood⁹, durante la década de 1960– para hacer la historiografía de la arquitectura menos “militante” que la producida durante la primera mitad del siglo XX.

En el capítulo “Architettura e letteratura”, de la citada *Architettura e arti figurative*, Pane afirmaba: “La distinción entre poesía arquitectónica y literatura encuentra su significativa confirmación en nuestro reconocimiento de que no son los pocos monumentos los que crean el entorno de nuestra ciudad antigua sino las múltiples obras que contribuyen a determinar un carácter local particular”¹⁰. Y unos nueve años después aclaró aún más su pensamiento: “Hay que identificar en la primera [la arquitectura], la facultad poética en su abandono a lo universal, más allá de cualquier límite práctico; en el segundo [la construcción], la facultad literaria en su propio fin de no perder nunca de vista la razón que es guía y sostén del trabajo práctico. La arquitectura es arte cuando lo es, y eso es muy pocas veces”¹¹. A la construcción de edificios, por tanto, había que atribuirle una cualidad explícita y autónoma dictada por esa facultad mental que el empirismo filosófico británico denota con el término *common sense*¹²; ya no clasificable como una aproximación, un torpe intento de arquitectura, sino expresión de la cultura, incluso anterior a la civilización, dotada de dignidad propia y libertad de expresión; no obstante, son descifrables episodios notables de “poesía arquitectónica”. El paisaje urbano se manifiesta, por tanto, a través de la coexistencia de viviendas civiles, edificios públicos, conventos, iglesias y espacios verdes que definen su configuración compuesta y, en consecuencia, “la mayor belleza de una ciudad consiste en su valor como organismo más que en sus monumentos excepcionales [...] las obras famosas son inseparables de su entorno, es decir, de su aliento”¹³. Y vestigios de ese preciado patrimonio conservado en antiguos núcleos llenos de estratificaciones seculares también podían encontrarse en edificaciones situadas fuera de los límites del mismo núcleo urbano. “Solo para dar un ejemplo, el edificio de Nápoles del siglo XVII-XVIII se ubica,

⁷ Benedetto Croce, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono* (Bari: Laterza, 1921), 8.

⁸ Peter Collins, *Changing Ideals in Modern Architecture* (Londres: Faber and Faber, 1965).

⁹ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Clarendon Press, 1946).

¹⁰ Roberto Pane, *Architettura e arti figurative* (Venecia: Neri Pozza, 1948), 66.

¹¹ Roberto Pane, *Città antiche edilizia nuova* (Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 1959), 21.

¹² Thomas Reid, *An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense* (Edimburgo: Bell & Bradfute, 1810).

¹³ Pane, *Architettura e arti figurative*, 66.

además del Centro, en forma de reconstrucción de estructuras primitivas, también, y de hecho en una medida más significativa, fuera del Centro mismo”¹⁴. Por lo tanto, sería gravemente inexacto, además de reduccionista, restringir el alcance y la amplitud de la contribución al “revisionismo” historiográfico de Roberto Pane solo al aspecto iconográfico, aunque este sea importante. Fue un cambio de paradigma que volvió a situar al hombre, con toda la urgencia de sus necesidades y la variedad de sus aspiraciones, en el centro de la historia y, en particular, de la historia de la arquitectura. Se puede debatir si esta fue o no la aproximación más cercana y fiel al “historicismo absoluto” de Croce; pero no hay duda de que se trataba de una renovada adhesión a los valores del humanismo y, en particular, del humanismo italiano.

La referencia al papel de la *imagination* que Collingwood, amigo y admirador de Croce, consideraba central en su concepción de *re-enactment* en la redacción de trabajos historiográficos, nos permite apreciar bajo una luz diferente la importancia que asume la fotografía en la obra de Pane. Más allá de la instrumentación técnica utilizada —la Rolleiflex de los años 30 y la Hasselblad de finales de los 40— es la novedad del método introducido por Roberto Pane la que merece ser subrayada.

De hecho, por los mismos años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, Nikolaus Pevsner también emprendió, al otro lado del canal de la Mancha, una iniciativa editorial de carácter popular sobre la historia de la arquitectura británica titulada *Buildings of England*. El proyecto editorial de Penguin Books se inspiró en gran medida en el éxito de público que tuvieron las *Shell Guides*¹⁵ publicadas, a partir de la segunda mitad de la década de 1930, por John Betjeman y John Piper para la compañía petrolera británica con el importante apoyo del Council for the Preservation of Rural England. Y también es importante en este contexto recordar, aunque solo con una pista, la campaña que llevó a cabo todo el consejo editorial de *The Architectural Review* —desde el propietario y *editor-in-chief* Hubert de Cronin Hastings, alias Ivor de Wolfe, hasta James Maude Richards, alias James MacQuedy, y el propio Pevsner—, que fue lanzada bajo el título “The Second Half Century”¹⁶ en el número de enero de 1947 para celebrar el cincuentenario de la revista, y que estuvo encaminada hacia esa nueva concepción del entorno urbanizado efectivamente denotada como *townscape*¹⁷. Fue un discurso que, en el contexto británico, iniciado con el *Monasticon anglicanum*¹⁸ de William Dugdale (1655) y *The Survey of London* de John Styrpe (1720), habría de seguir, aunque con un enfoque historiográfico y hermenéutico diferente, especialmente entre finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, gracias a los *Essays and Observations* de William Gilpin, Humphry

¹⁴ Roberto Pane, “*Tutela e restauro dei centri antichi*”, *Napoli Nobilissima* 2, n.º 4 (1962-1963): 160.

¹⁵ Véase David Heathcote, *A Shell Eye on England: The Shell County Guides, 1934-1984* (Londres: Faringdon, 2011).

¹⁶ The Editors, “The Second Half Century”, *The Architectural Review* 101, *Special Supplement* (1947): 23-25. Sobre el proyecto editorial, véase John Pendlebury, Erdem Erten y Peter J. Larkham, eds., *Alternative Visions of Post-War Reconstruction. Creating the Modern Townscape* (Londres: Taylor & Francis, 2014).

¹⁷ Véase I. de Wolfe [Hubert de Cronin Hastings], “Townscape: A Plea for an English Visual Philosophy Founded on the True Rock of Sir Uvedale Price”, *The Architectural Review* 106, n.º 636 (diciembre 1949): 355-362.

¹⁸ William Dugdale, *Monasticon Anglicanum, Sive Pandectae Coenobiorum, Benedictinorum* (Londres: Richardi Hodgkinsonne, 1655; la primera edición en inglés es de 1693).

Repton y Uvedale Price, orientado en gran medida al *landscape gardening* y dirigido a la promoción del *picturesque movement*. En tal dirección encaja perfectamente la aportación de Hubert de Cronin Hastings, quien, armado con una cámara como Roberto Pane, a principios de los años 60 realizó las tomas que ilustrarían, en parte, su texto *The Italian Townscape*¹⁹, para explicar el sentido auténtico y concreto de la “English Visual Philosophy”. Además, otro elemento de intercambio entre el magnate editorial británico y el arquitecto estuvo representado por el interés común en el contexto urbano chino, que Pane había tenido la oportunidad de explorar durante su estancia en 1965²⁰, y del cual Hastings admiraba especialmente la atención dedicada al cuidado del paisaje natural y del jardín doméstico o *Sharawadgi*²¹, término introducido en la cultura británica del paisaje urbano por sir William Temple, con el ensayo *Upon the Gardens of Epicurus*²², en el siglo XVII.

En el género literario periegetico más antiguo, el aparato iconográfico se confiaba al cuidado de grabadores o fotógrafos profesionales, lo que a menudo permitía que emergieran inconsistencias más o menos evidentes, atribuibles a la autonomía crítica de las dos contribuciones editoriales distintas. Para aumentar la congruencia de las dos aportaciones, ya en la primera mitad del siglo XX, los autores más sagaces habían reconocido que era necesario establecer una colaboración más intensa con los fotógrafos profesionales, haciendo que estos últimos participaran plenamente en la actividad documental. Esto sucedió, por ejemplo, como acertadamente señaló F. Castiglione²³, con motivo de la preparación de la exposición *The Urban Vernacular of the Thirties, Forties and Fifties: American Cities Before the Civil War*, para la Wesleyan University en 1934, y de la muestra *The Architecture of H. H. Richardson and his Times*, para el MoMA de Nueva York en 1936, en la que Henry-Russell Hitchcock aprovechó la aportación fotográfica de Berenice Abbott.

A su vez, el historiador de la arquitectura anglo-alemán había concebido la nueva iniciativa editorial en un período muy difícil para el Reino Unido, cuando Londres era bombardeado casi a diario por misiles V2 alemanes. Bajo el seudónimo de Peter F. R. Donner, Pevsner había publicado en efecto, en 1942, los once artículos de la serie editorial titulada “Treasure Hunt”²⁴ en la revista *The Architectural Review*, visitando y describiendo algunos barrios históricos

¹⁹ Ivor de Wolfe, *The Italian Townscape. Sketches and Plans Drawn by Kenneth Browne; Photos by Ivy de Wolfe* (Londres: Architectural Press, 1963).

²⁰ Roberto Pane, “Paesaggi e giardini cinesi”, *Casabella* 30, n.º 304 (abril 1966): 58-67.

²¹ The Editor, “Exterior Furnishing, or Sharawadgi: The Art of Making Urban Landscape”, *The Architectural Review* 95 (enero-junio 1944): 3-8.

²² Sir William Temple, “Upon the Gardens of Epicurus; or, of Gardening in the Year 1685”, en *Upon The Gardens of Epicurus, with Other Seventeenth Century Garden Essays*, ed. por Albert Forbes Sieveking (Londres: Chatto and Windus, 1908), 3-68.

²³ Castiglione, *L'architettura nel contesto urbano...*, 94.

²⁴ Peter F. R. Donner, “Treasure Hunt: Bishopsgate”, “Treasure Hunt: Eton College Estate”, “Treasure Hunt: Parliament Square”, “Treasure Hunt: South Wimbledon” y “Treasure Hunt: Eton Avenue”, *The Architectural Review* 91 (enero-junio 1942): 23-25, 47-49, 75-77, 123-124 y 151-153; Peter F. R. Donner, “Treasure Hunt: Tenement Houses, Westminster”, “Treasure Hunt: Wimbledon Commons”, “Treasure Hunt: Golders Green”, “Treasure Hunt: Army and Navy Stores”, “Treasure Hunt: Surrey” y “Treasure Hunt: Insurance Offices in the City”, *The Architectural Review* 92 (julio-diciembre 1942): 19-21, 49-51, 75-76, 97-99, 125-126 y 151-153.

de Londres amenazados de destrucción por la artillería aérea alemana; todo ello, evidentemente, con el objetivo de preservar la memoria de los edificios más significativos y permitir su eventual restauración en caso de que sufrieran daños, pero también para responder a esa invitación al *pictorial criticism*, que J. M. Richards había concebido como rasgo característico —*ordinary y lowbrow*— de la serie editorial “Criticism” publicada por la revista en 1940. En aquella ocasión no parecía tan importante el nivel de habilidad técnica o artística que poseía el fotógrafo profesional, sino más bien su velocidad de ejecución de los tiros y su agilidad para salir de entre los escombros humeantes. Pero Pevsner fue también el historiador que, en el mismo año 1942, en *An Outline of European Architecture*, con la exaltación casi mística del *Zeitgeist* hegeliano y de la *moral intention* —ejemplificada por el modernismo centroeuropeo en arquitectura— había reiterado, aunque actualizándola, la tradicional distinción entre construcción y arquitectura.

Al lanzar su nueva aventura editorial de posguerra de Architectural Guides, en un Londres ahora festivo y triunfante donde también había una animada discusión sobre el Greater London Plan de sir Leslie Patrick Abercrombie²⁵, Pevsner había decidido hacer uso del trabajo de fotógrafos profesionales, una vez más, afirmando que el “buen fotógrafo” debe ser capaz de mostrar “una presentación legítima de las intenciones del arquitecto o del escultor”²⁶. También había subrayado el hecho de que “una buena fotografía [puede] resaltar un detalle con tanta fuerza que transmite más convicción en la imagen que en el original”²⁷.

Este punto de vista era el compartido por bastantes historiadores de la arquitectura, y no solo los anglosajones, de la época. Y para evaluar más a fondo el alcance de la separación entonces existente entre el dispositivo narrativo y el aparato iconográfico, basta consultar el valioso texto²⁸ *Storia dell'architettura moderna*, publicado por Bruno Zevi en 1950, en el que se hace una gestión más orgánica del diluvio de imágenes fotográficas, colocadas como apéndice de cada capítulo, lo que sin duda habría contribuido a aumentar el éxito editorial de la obra.

El estado del relato sobre la historia de la arquitectura en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial no podía parecer especialmente brillante a quienes, como Roberto Pane, ya habían colaborado años antes en el montaje de la exposición sobre arquitectura rural italiana²⁹ comisariada por Giuseppe Pagano³⁰ para la Triennale di Milano en 1936. En aquella ocasión el arquitecto había aportado la contribución de las campañas fotográficas y los estudios que había realizado sobre la arquitectura rural existente en las islas de Ischia y Capri. A través de estas primeras experiencias Pane había tomado conciencia de que la fotografía podía ser utilizada por el autor en la triple función de herramienta cognitiva, acto documental y testimonio para la memoria futura: “La defensa del mundo de la memoria es también la defensa

²⁵ Patrick Abercrombie, *Greater London Plan 1944* (Londres: His Majesty's Stationery Office, 1945).

²⁶ N. Pevsner, prefacio a *Focus on Architecture and Sculpture: An Original Approach to the Photography of Architecture and Sculpture*, de Helmut Gernsheim (Londres: Fountain Press, 1949), 12.

²⁷ Nikolaus Pevsner, prefacio a *Focus on Architecture and Sculpture...*, 12.

²⁸ Bruno Zevi, *Storia dell'architettura moderna* (Turín: Einaudi, 1950).

²⁹ Véase Michelangelo Sabatino, “Space of Criticism: Exhibitions and the Vernacular in Italian Modernism”, *Journal of Architectural Education* 62, n.º 3, Criticism in Architecture (febrero 2009): 35-52.

³⁰ Cesare de Seta, ed., *Giuseppe Pagano fotógrafo* (Milán: Electa, 1979).

de la calidad como autenticidad; y en ese sentido es intrínsecamente revolucionario”³¹, habría afirmado de hecho años después, al comienzo de la segunda posguerra. Y, en ese mismo artículo, había agregado que la memoria misma debía ser considerada como un patrimonio a proteger.

En 1949, Pane entregó el texto y personalmente tomó fotografías para la publicación, con el evocador título *Napoli imprevista*. Esta breve monografía introdujo un nuevo enfoque editorial de la narrativa en el género historiográfico *lato sensu*, en el que se desarrollan argumentos críticos, exegéticos o hermenéuticos en una relación dialéctica muy estrecha entre los contenidos textuales y las imágenes fotográficas que el *auctor* maneja dentro de un proyecto de comunicación concebido a través de un calculado equilibrio de la contribución de dos recursos, uno conceptual y otro visual, colocados en un nivel absolutamente igual. De hecho, en aquella ocasión nacía un nuevo tipo de autoría en la que el *auctor* reivindicaba su responsabilidad tanto en la concepción como en la ejecución de los planos fotográficos, desde un punto de vista técnico y estético, así como su pleno control de la coherencia argumentativa del texto, bajo el perfil histórico, crítico y hermenéutico. El aparato iconográfico, compuesto por gráficos, dibujos, grabados, aguafuertes y fotografías incluso de fuentes dispares, perdió su papel consolidado de mero apéndice suplementario o adicional al texto escrito, para convertirse en sí mismo en un elemento gráfico complementario del discurso verbal, cooperando y fortaleciendo la comprensión de los argumentos críticos e interpretativos desarrollados por el autor. El propio Pane habría afirmado que sus aportaciones historiográficas sobre la arquitectura surgieron de la búsqueda de una “subordinación estricta y recíproca entre imágenes y palabras”³². Y mucho más allá de la originalidad de este enfoque narrativo, Roberto Pane introdujo un nuevo método de investigación sobre la historia de la ciudad, que él define como “historia urbana”, basado en el énfasis explícito en la vida cotidiana, en la experiencia visual, en lo urbano como contexto cultural, en lo ordinario y lo público de los artefactos ilustrados, descritos y comentados.

Más tarde, en 1966, al publicar el artículo titulado “L’antiguida”³³ en la revista *Napoli Nobilissima*, Pane revelaría también que muchas veces había pensado en escribir una guía de ciudad basada en un canon narrativo radicalmente diferente a los esquemas basados en el sistema que la tradición había asignado a este género literario; una guía que fuera capaz de brindar al lector:

... no una serie de excepciones, enucleadas de la realidad histórica, sino una representación de valores ambientales, con todos los atributos que le corresponden de significación urbana, de interrelaciones, de tradiciones más o menos presentes como aspectos de la cultura extendida y no como excepciones aisladas. Muchas de mis fotografías y un cuadernillo que tuvo cierto éxito, *Napoli imprevista*, se inspiraron precisamente en estas intenciones.³⁴

³¹ Roberto Pane, *Attualità dialettica del restauro. Educazione all’arte – Teoria della conservazione dei monumenti*, ed. por Mauro Civita (Chieti: Solfanelli, 1987), 18.

³² Roberto Pane, *Il monastero napoletano di S. Gregorio Armeno* (Nápoles: L’arte tipografica, 1957), 9.

³³ Roberto Pane, “L’antiguida”. *Napoli Nobilissima* 5, n.º 5-6 (septiembre-diciembre 1966): 237-238.

³⁴ Pane, “L’antiguida”, 237.

Estas reflexiones representaban la forma más completa y madura de las intuiciones que habían inspirado el proyecto editorial de *Napoli imprevista*³⁵. En aquella ocasión Pane inició un largo proceso de sedimentación y destilación de ideas y conceptos en torno a la protección de los centros históricos; y fue precisamente “esa” Nápoles inesperada la que proporcionó los motivos intelectuales. La conciencia de que la ciudad histórica debe concebirse como un organismo vital cuyas partes estructurales e infraestructurales son todas necesarias para su funcionamiento y su evolución temporal emerge de la manera más lúcida de una lectura que, después de haberla deconstruido mentalmente, página tras página, imagen tras imagen, re-compone y restaura el organismo, en toda su unidad y también en su complejidad sociológica. Un tema, este último, que había sido objeto de estudios sobre la *human ecology* realizados por Robert Ezra Park³⁶ y la escuela de sociología urbana de Chicago desde mediados de la década de 1920.

En el frecuente regreso de Pane a la relectura crítica de sus propios estudios y contribuciones de investigación se puede captar hasta qué punto el aparato iconográfico así concebido podría ser reutilizado para ofrecer nuevos puntos de vista para la reflexión crítica, y también sobre la propia producción historiográfica, así como sobre las propias miradas en torno a los temas de protección y restauración, en el turno de las estaciones históricas. En 1981, después de más de sesenta años, Pane volvió su mirada hacia los Campi Flegrei que habían sido objeto de su tesis de grado. Recibió el encargo por parte de la región de Campania de montar una exposición fotográfica para el Museo Nacional de Capodimonte titulada *Virgilio e i Campi Flegrei*³⁷, y el arquitecto aprovechó la oportunidad para detectar las transformaciones que habían tenido lugar en ese sitio a lo largo de los años, reforzando en su conciencia la necesidad no solo de proteger el entorno natural, sino también de prever de forma continuada la ejecución de las obras de mantenimiento del patrimonio inmobiliario de valor histórico y artístico. Y, en cuanto a los aspectos específicos de las prácticas de restauración vigentes en ese período, observa:

Cuando, hace algunos años, fotografié el interior bizantino tardío de la iglesia de Santa Maria Assunta, en Erchie, con sus mármoles de las cercanas ruinas de la época imperial y sus estucos del siglo XVIII, podría haberlo imaginado todo, incluso en mi pesimismo, excepto que una simple y parcial restauración estética hubiera dado lugar pronto a la destrucción casi total del propio monumento.³⁸

Este fue sin duda uno de los motivos, si no el principal, que le llevó a crear un vasto archivo fotográfico. Profundamente convencido de que la acción protectora no puede llevarse a cabo sin un conocimiento profundo del artefacto arquitectónico, reiteró:

Es evidente que la primera condición que debe cumplir toda obra protectora es la documentación ordenada y precisa de lo que ha llamado a cuidar, [...] mientras que en Italia se repiten exposiciones de obras de arte antiguas, no creo que haya una sola Soprintendenza dotada

³⁵ Roberto Pane, *Napoli imprevista* (Turín: Einaudi, 1949).

³⁶ Robert E. Park y Ernest W. Burgess, *The City* (Chicago: University of Chicago Press, 1925).

³⁷ Roberto Pane, *Virgilio e i Campi Flegrei: Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte* (Nápoles: A. Gallina, 1981).

³⁸ Roberto Pane, “Restauro e distruzione”, *Napoli Nobilissima* 2, n.º 2 (1962-1963): 79.

de un archivo fotográfico de monumentos que sea no solo en gran parte representativo, sino exhaustivo.³⁹

La fotografía cumple el propósito de fijar permanentemente la imagen del objeto que se ha observado, y no simplemente mirado; y para atribuir un significado unívoco e inequívoco a las imágenes “será necesario dotarlas de comentarios y leyendas; y deben estar escritos en el momento en que se produce la observación y que es —conviene decir— al pie de la obra”⁴⁰. En perfecta concordancia con el enfoque metodológico de Lewis Mumford —quien al otro lado del Atlántico, más o menos en la misma latitud y en los mismos años, realizó una actividad similar de indagación sociológica y cultural sobre la ciudad de Nueva York⁴¹ en su columna “Sky Line” para la revista *The New Yorker*— Pane concibió la inspección como una experiencia necesaria a la vez que útil, puesto que, “a través de ella, pretendemos conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno; comunicar a estos últimos algo diferente, proponiendo esas revisiones de juicio y esas preguntas que teníamos que hacernos al observar nuevos horizontes”⁴². Sin embargo, percibiendo el riesgo de que, como dispositivo mecánico pasivo, la cámara pudiera constituir una conveniente vía de escape de la realidad, distorsionando o incluso falsificando, más o menos conscientemente, su aspecto perceptible y percibido, exhortó a realizar un estudio directo puesto que “el objetivo nunca puede sustituir una asimilación que no hayamos completado”⁴³. Por otro lado, la fotografía documental, a modo de instantánea, muestra el estado de cosas en el momento exacto en que se realiza la toma; deja claro el estado de conservación del edificio: la integridad de los materiales que lo componen o su grado de degradación y permite apreciar la funcionalidad y eficiencia de su tectónica global. El dibujo, como elaboración activa del ejecutor, permite en cambio reconstruir, aunque sea de forma virtual, elementos formales y constructivos que pertenecían al artefacto y comprometidos por el deterioro.

Además de reivindicar la responsabilidad autónoma del momento hermenéutico, Pane delegó en la cámara la tarea de reproducir fielmente sus observaciones estilísticas y, más en general, sus valoraciones estéticas. Basta echar un vistazo, aunque sea sintético, a la composición de una de sus tantas aportaciones editoriales para comprender hasta qué punto cada fotografía fue tomada de manera absolutamente personal, íntimamente ligada al texto literario, como si en el momento de rodarla ya fueran perfectamente conscientes del papel que habría desarrollado en un plano específicamente hermenéutico. El aspecto interpretativo es reconocible incluso cuando en los planos se enmarcan episodios de la vida cotidiana.

³⁹ Roberto Pane, *Relazione generale sui problemi della conservazione e del restauro* (Palermo: Comitato presso la Soprintendenza ai monumenti, 1956), 3.

⁴⁰ Pane, “Paesaggi e giardini cinesi”, 59.

⁴¹ Lewis Mumford, *From the Ground Up. Observations on Contemporary Architecture, Housing, Highway Building, and Civic Design* (Nueva York: Harcourt, Brace and Company, 1947). Sobre las aportaciones historiográficas acerca del urbanismo y el regionalismo de Lewis Mumford entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, véase Raffaella Russo Spena, *L'architettura americana cerca un'identità. 1932-1948* (Siracusa: LetteraVentidue, 2019).

⁴² Pane, “Paesaggi e giardini cinesi”, 58.

⁴³ Pane, “Paesaggi e giardini cinesi”, 58-59.

Esta sensibilidad personal es perfectamente identificable ya en sus primeras contribuciones impresas y se manifiesta plenamente en los artículos producidos para la revista *Architettura e Arti Decorative*, dirigida por Marcello Piacentini y Gustavo Giovannoni. En “Tipi di architettura rustica in Napoli e nei Campi Flegrei”, Pane habría afirmado: “Ahora, frente a la investigación de la casa rústica napolitana realizada por muchos arquitectos, sentimos la necesidad de preguntarnos qué aporte de inspiración puede traer al campo de nuestra actividad artística; qué elementos es posible asimilar de ella para nuestras fábricas actuales de naturaleza más o menos similar”⁴⁴. En los mismos años en que otros profesionales de la arquitectura, historiadores y críticos de arquitectura —desde los estadounidenses Alfred H. Barr, Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson⁴⁵ hasta los británicos Howard Robertson y Frank R. Yerbury⁴⁶— recorrieron a lo largo y ancho las capitales del centro y norte de Europa para inmortalizar en las imágenes fotográficas los edificios de la clase alta, las *Siedlungen* y la monótona uniformidad de las colonias industriales que habrían representado los emblemas icónicos de la “arquitectura moderna” y del Estilo Internacional, Roberto Pane, vislumbrando con al menos veinte años de antelación la crisis que afectaría al funcionalismo universalista en la reconstrucción de posguerra, dirigió el objetivo de su cámara a episodios de arquitectura vernácula y atisbos de urbanismo rural en la Europa mediterránea, aptas de suscitar en el lector aquellas reacciones empáticas y evocadoras que pocos habrían sido capaces de movilizar.

Y es precisamente esta atención prestada a los detalles ambientales, que escapan a una mirada casual o superficial, la que puede contribuir en cambio a aumentar la comprensión histórica del pasado, que se traduce en esa mayor concienciación que siempre requiere cualquier acción realizada sobre el medio ambiente en el presente y, sobre todo en el urbanismo, en una responsabilidad hacia las generaciones venideras:

Diferentes dificultades atañen a esos múltiples valores ambientales, que solo pueden catalogarse mínimamente, ya que consisten en elementos únicos y dispersos, normalmente considerados irrelevantes por quienes deciden la ubicación y forma de los nuevos asentamientos, [...] son más bien expresiones de unidad, y como tales derivan importancia y significado precisamente de *su estar juntos*. En este sentido, el mayor interés lo ofrecen las antiguas estratificaciones urbanas de las pequeñas ciudades italianas: configuraciones admirables de la historia campesina y pastoril [...] lo que más demuestra la historia multitemlenaria de nuestro país, en la adaptación espontánea del trabajo y costumbres a las condiciones locales de la naturaleza.⁴⁷

⁴⁴ Roberto Pane, “Tipi di architettura rustica in Napoli e nei Campi Flegrei”, *Architettura e Arti Decorative* 7, n.º 12 (1928): 529-543, 530.

⁴⁵ Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson, *The International Style. Architecture since 1922* (Nueva York: W. W. Norton, 1932).

⁴⁶ Véase Sonny Robertson, *Travels in Modern Architecture, 1925-1930. Howard Robertson and F. R. Yerbury* (Londres: Architectural Association, 1989).

⁴⁷ Pane, *Attualità dialettica del restauro...*, 14.

UNIVERSIDAD
DE GRANADA