

Miradas Gazes./

Barragán a oscuras

Barragán in the Dark

La casa de Luis Barragán fotografiada
por Francisca Rivero Lake y Carla Vereá

*Luis Barragán's House, photographed
by Francisca Rivero Lake and Carla Vereá*

Texto **Text** Daniel Garza Usabiaga

Luis Barragán siempre puso especial atención al registro de sus obras por medio de la fotografía. A través de este recurso buscó imágenes que resaltarán las cualidades abstractas de su arquitectura. Sus primeras obras en Guadalajara, por ejemplo, fueron fotografiadas mediante encuadres que eliminaban cualquier tipo de ornamento o solución regional de las construcciones de esa época. Una vez que se estableció en la ciudad de México, Barragán adoptó una solución moderna, desprovista de decoración, que fue personalizando de manera gradual hasta llegar al estilo de arquitectura con el que comúnmente se le asocia —representado en su propia casa—. A partir de esa fecha, la mayoría de las fotografías de su obra se ha caracterizado por ser de tomas abiertas que documentan con claridad ambientes y espacios, más que por centrarse en encuadres de detalles, con la finalidad de transformar las imágenes en composiciones ambiguas y sugerentes.

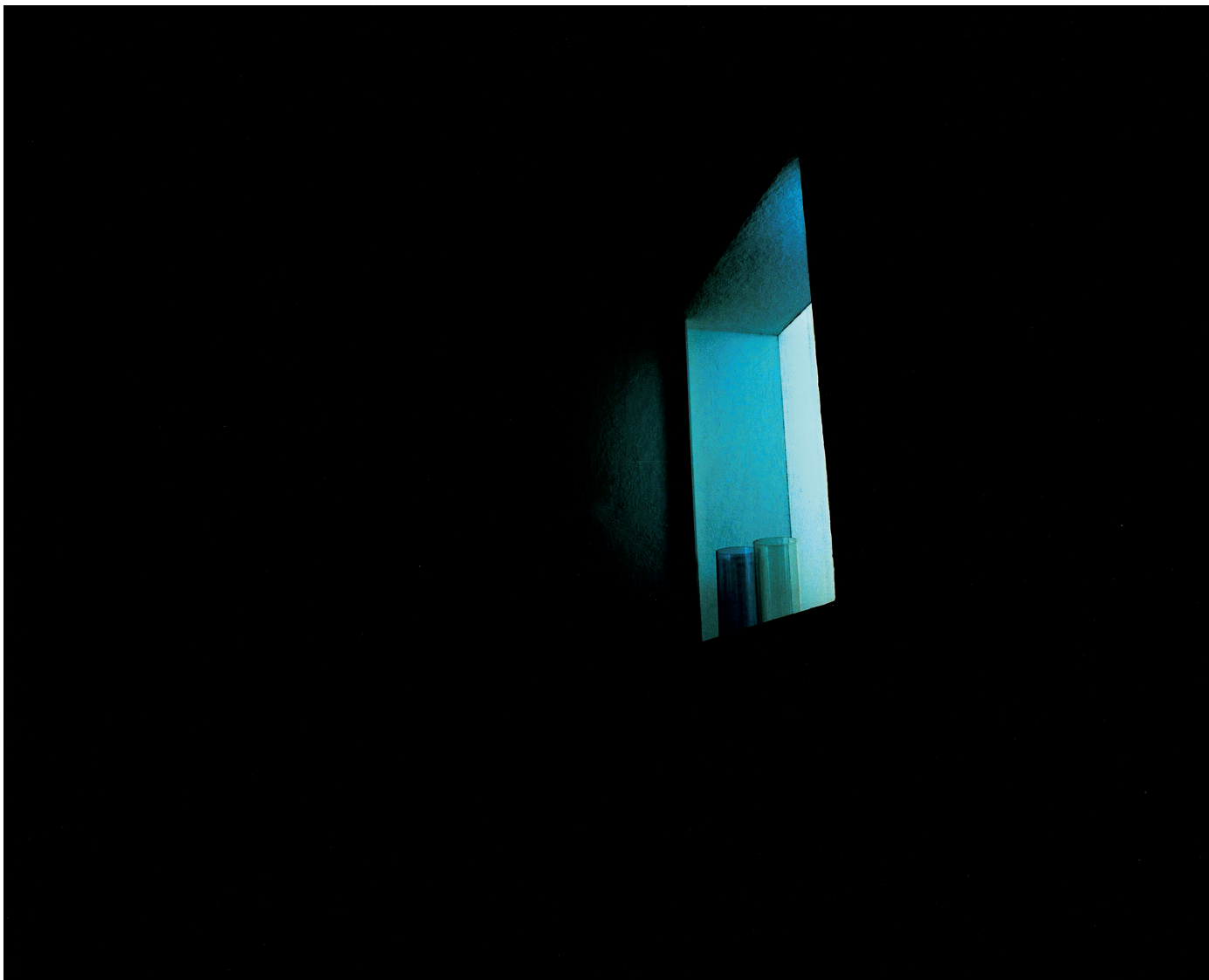
El proyecto de Francisca Rivero-Lake y Carla Vereá articula este último tipo de imágenes. Tomadas durante varias noches a lo largo de meses, iluminadas tan sólo por la luz artificial de la calle o de la luna llena, las fotografías transforman los espacios más conocidos de la casa del arquitecto. Sitios que han sido documentados *ad infinitum* se vuelven, por momentos, irreconocibles. Las artistas, con su trabajo, producen tal extrañamiento; son escenas nunca antes vistas de esta casa. La luz exterior, en

Luis Barragán always took a special interest in photographic records of his works. He would use images to highlight his architecture's abstract qualities. His early projects in Guadalajara, for example, were framed in such a way as to excise any regional ornament or motifs used in constructions during that period. Once he had established his practice in Mexico City, Barragán adopted a modern, ornament-free approach, and gradually personalized it until he arrived at the architectural style with which he is commonly associated, and which is represented by his own home. From that point on, most photographs of his work have been noted for being open views that document the atmospheres and spaces with clarity, rather than focussing on details, in order to transform the images into ambiguous and suggestive compositions.

The project by Francisca Rivero-Lake and Carla Vereá articulates this latter type of image. Taken over several nights and over the course of a number of months, illuminated only by street lights or the full moon, the photographs transform the most familiar spaces of the architect's house. Spaces that have been photographed *ad infinitum* become momentarily unrecognizable. The work of these artists creates this feeling of estrangement, with scenes of the house as it has never been seen before. The external lighting sometimes makes it possible to identify parts of the residence, but in other cases

40
_41

ocasiones, permite identificar algunos de los ambientes de la residencia pero, en otros casos, las imágenes son en extremo enigmáticas y resulta difícil establecer su origen. Este tipo de fotografías, donde se consigue desdibujar por completo el referente, se caracteriza por lo abstracto de su composición producida mediante el registro de la luz —algunas remiten a ciertas obras de arte, de solución plástica mínima y evidente austeridad, que se encuentran en esta casa.

La tenue y sugerente iluminación en estas piezas, en las que lo que predomina es el negro, subraya cierta dimensión erótica en la obra del arquitecto, misma que, por lo general, se minimiza ante su apariencia y ambiente monacal. Estas dos actitudes, por así decirlo, forman un claroscuro que atraviesa y se encuentra presente en la obra de Barragán. La tensión entre estos dos extremos queda expuesta en estas fotografías.

El volumen de la sombra: conversación con Francisca Rivero Lake y Carla Vereá
Alejandro Hernández Gálvez

AHG: ¿Por qué Barragán?

FRL: Generacionalmente hay interés por el modernismo, y el de Barragán es muy particular y merece ser investigado.

AHG: ¿Por qué Barragán a oscuras?

CV: Era una forma de mostrarlo como no se había visto antes:

the images are highly enigmatic and it is difficult to identify where they were taken from. These photographs, which succeed in distorting any identifiable element, are characterized as abstract compositions produced through the register of the light: some evoke particular, notably austere and minimalist works of visual art found in the house.

The soft and suggestive lighting in these works, in which black dominates, underlines a certain erotic aspect to the architect's work, an effect that is generally minimized by the house's monastic appearance and atmosphere. These two facets compose the chiaroscuro that runs through Barragán's work, and these photographs reveal the tension between these two extremes.

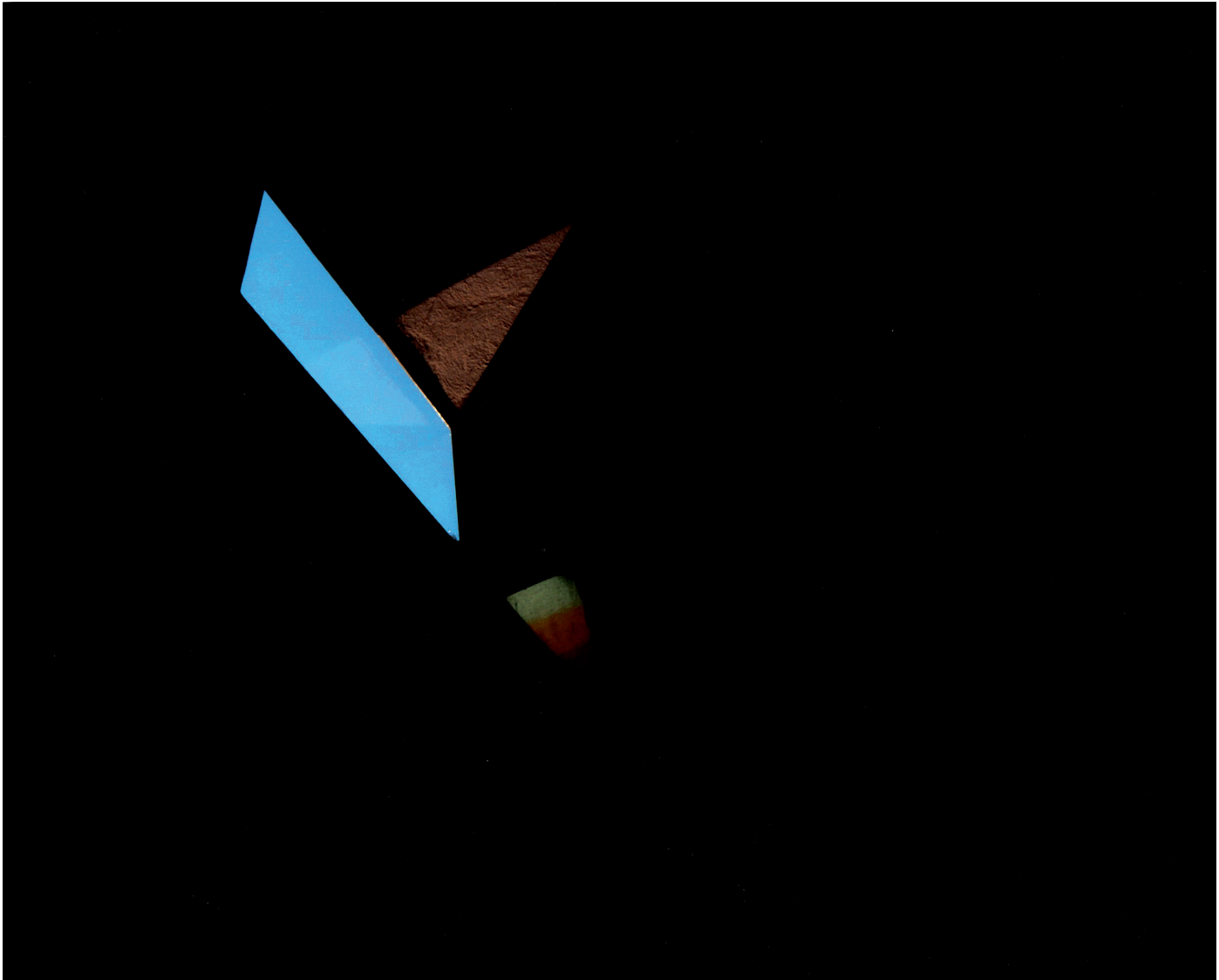
Turning Shadows into Volumes: Conversation with Francisca Rivero Lake and Carla Vereá
Alejandro Hernández Gálvez

AHG: Why Barragán?

FRL: Generationally speaking, there is an interest in modernism, and Barragán's modernism is truly unique and worth exploring further.

AHG: Why Barragán in the dark?

CV: It was a way of showing what had not been seen before: take away the colour and turn the shadows into volumes, and

quitarle el color y hacer que las sombras se volvieran volúmenes, y meternos en la intimidad de algo que sólo Barragán pudo vivir dentro de su casa.

FRL: En nuestra práctica fotográfica y en nuestro interés por la arquitectura hay una búsqueda de la intimidad, por entender lo que sucede dentro de estos espacios; lo que pasa cuando el arquitecto ha salido de escena. Para estas tomas fue un proyecto muy largo; fueron dos años de trabajar en la casa, en las noches de luna llena.

AHG: Barragán tal vez sea uno de los arquitectos cuya obra ha sido más fotografiada, que se conoce incluso más por las fotos. ¿Quisieron romper con esa imagen canónica de Barragán?

FRL: Sin duda. Nosotras entendimos que nuestra misión era la de fotografiar la intimidad. Experimentar la casa de noche fue algo maravilloso, fue un proceso de familiarización con la casa. Entenderla de noche y tratar de vivirla como tal vez solamente Barragán la vivió.

CV: Se trata de una casa que se construyó durante toda su vida y, por ende, va tomando dejes y características de cada momento. Esta casa no se parece mucho a la que construyó en 1948: fue evolucionando con él y por eso creo que es su obra más interesante, porque creció orgánicamente con él.

envelop ourselves in the intimacy of something that only Barragán could only have experienced inside his house.

FRL: We look for intimacy in our photographic work and in our interest in architecture, to grasp what happens inside these spaces, what happens when the architect has left the stage. This was a lengthy project: we worked for two years in the house, at night time when there was a full moon.

AHG: Barragán is an architect whose work has been photographed possibly more than that of any other, and it is even better known in photographs than in real life. Did you want to break away from that canonical image of Barragán?

FRL: Definitely. We felt that our mission was to photograph intimacy. It was wonderful to experience the house at night-time, it was a process of familiarizing ourselves with the house. To understand it at night and to try to experience it as perhaps only Barragán had experienced it.

CV: It's a house that was built over the course of his whole life and therefore it has accents and features from each period. This house does not bear much resemblance to the one he built in 1948: it evolved alongside him and that's why I think it's his most interesting work, because it grew organically with him.