

La Alhambra: el universo de Luis Barragán

Alhambra: the *Universe* of Luis Barragán

SILVIA SEGARRA LAGUNES 0000-0003-3668-171X

Diseñadora y docente. Departamento de Dibujo, Universidad de Granada, España

Resumen

El proyecto fotográfico que se presenta aquí es un ensayo visual dedicado a un aspecto muy concreto y relevante de la obra de Luis Barragán, emblema y pieza clave de la arquitectura moderna mexicana y su conexión con la Alhambra de Granada que, de acuerdo con sus propias palabras, forma parte importantísima de su concepción de la arquitectura. Hace casi un siglo, 1924-1925 llevó a cabo un viaje iniciático a Europa que incluyó en su recorrido dos ciudades que dejaron en él una marca profunda e indeleble: París y Granada. El ejercicio visual que se presenta recoge imágenes inspiradas en textos y entrevistas sobre sus obras, en los cuales hace referencia, con frecuencia, a las impresiones recibidas de los jardines y la arquitectura de la Alhambra. Las imágenes parten de reflexiones visuales que evocan una arquitectura de volúmenes simples, líneas rectas, claroscuros, texturas y elementos de jardín, que pudieron inspirar a Luis Barragán a través del agua, los remates visuales, contrastes y miradas del pequeño detalle y del paisaje en su visita a la ciudad palatina y los cuales se translucen, bajo esa mirada, en las obras arquitectónicas que son, sin lugar a duda, el símbolo de la arquitectura mexicana del siglo XX.

Ensayo visual
Visual Essay

Correspondencia/
Correspondence
Silvia Segarra Lagunes
ssegarralagunes@ugr.es

Financiación/Fundings
Sin financiación

Received: 19.09.2022
Accepted: 17.12.2022

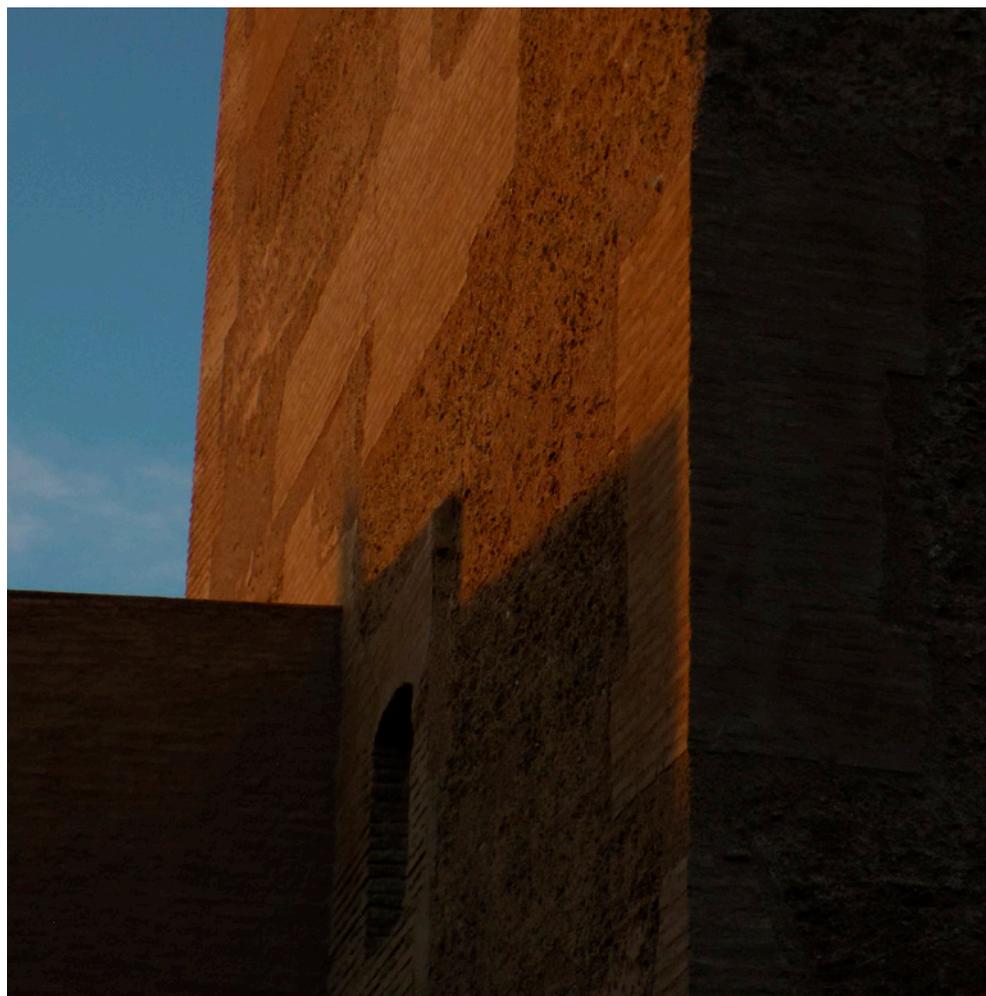
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Alhambra, Barragán, fotografía, Movimiento Moderno, jardines.

CÓMO CITAR ESTE TRABAJO / HOW TO CITE THIS PAPER

Segarra Lagunes, S. (2022). La Alhambra: el universo de Luis Barragán. *Umática. Revista sobre Creación y Análisis de la Imagen*, 5.

<https://doi.org/10.24310/Umatica.2022.v4i5.15379>

Umática. 2022; 5. <https://doi.org/10.24310/Umatica.2022.v4i5.15379>

Abstract

The photographic project presented in this visual essay is dedicated to a very specific and relevant aspect of the work of Luis Barragán, symbol and seminal piece of modern Mexican architecture and his connection with Alhambra in Granada that, according to his own words, It forms a very important part of his conception of architecture. Almost a century ago, he made an initiation trip to Europe that included Paris and Granada. Both cities left him a deep and indelible mark. The visual exercise presented here gathers images of the inspired by Barragán's texts and interviews in which he frequently refers to the impressions received from the gardens and architecture of the Alhambra. The images are visual reflections that evoke an architecture of simple volumes and of straight lines, of chiaroscuro and textures of architectonic forms and of garden elements, which, with the aid of water and of the visual contrasts, and with attention to architectural details and the surrounding landscape could have inspired Barragán. These features, reflected through his gaze, are ever present in his architectural work that is, without a doubt, the symbol of Mexican architecture of the 20th century.

KEY WORDS: Architecture, Alhambra, Barragán, photography, Modern Movement, gardens.

Umática. 2022; 5. <https://doi.org/10.24310/Umatica.2022.v4i5.15379>

Luis Barragán y la Alhambra¹

[...] caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso Patio de los Mirto de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe contener un jardín bien logrado: nada menos que el universo entero... Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía y no es casual que desde el primer jardín que realicé en 1941, todos los que le han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de la sabiduría plástica de los moros de España² (Barragán, 1980).

1. Todas las imágenes de este ensayo forman parte del proyecto fotográfico y fueron tomadas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021..

2. Estas palabras formaron parte del discurso de aceptación del Premio Pritzker en 1980, que reflejan preocupaciones y actitudes en la trayectoria de Barragán, la cuales inspiraron, en parte, el trabajo fotográfico que aquí se presenta.

Umática. 2022; 5. <https://doi.org/10.24310/Umatica.2022.v4i5.15379>

El nombre de Luis Barragán forma parte de la lista de arquitectos más reconocidos del siglo XX y es probablemente el más representativo de la arquitectura moderna mexicana. Su arquitectura de volúmenes rectos y geometría simple parecería totalmente ajena, en apariencia, a un monumento cargado de ornamentación y formas sinuosas como lo es la Alhambra de Granada. Sin embargo, la Alhambra tiene una serie de claves compositivas que la relacionan con los volúmenes y la línea recta característicos del Movimiento Moderno.

A lo largo de su vida, después de su primer viaje a Europa en 1924, en varias ocasiones Barragán hará referencia a su visita a la Alhambra, como uno de los lugares que más lo impresionaron y del cual obtuvo diversas enseñanzas (Riggen, 2000).

De sus palabras nació la idea de ver esa Alhambra de una manera diferente de la adornista consolidada por el orientalismo, ampliamente difundida. Como ha dicho José Francisco Sánchez Montalbán, a propósito de esta exposición:

La Alhambra, como uno de los monumentos más fotografiados del mundo, ejerce una poderosa atracción fotográfica que hace que tanto artistas, profesionales, como turistas y aficionados tengan un encuentro personal con su cámara y una experiencia desde la mirada [...] (Sánchez Montalbán, 2021).

En la búsqueda de las conexiones entre la Alhambra y la obra de Barragán he seleccionado los elementos formales del monumento granadino que dialogan con la idea de la arquitectura que el mexicano desarrolló en algunas de sus obras más emblemáticas como la casa Ortega –en origen, su propia casa–, la Casa Estudio (hoy en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO), las casas Gálvez, Prieto y Gilardi, la Cuadra de San Cristóbal o la Capilla de Capuchinas, además de en las intervenciones paisajísticas de urbanizaciones como el Pedregal de San Ángel o Las Arboledas en la Ciudad de México.

El concepto

En el proyecto visual se enfatizan determinados fragmentos de la arquitectura y el paisaje de la Alhambra, a veces llevándolos a la pura abstracción, para evidenciar su cercanía a la mirada de Barragán e indagar visualmente cómo en ellos se puede encontrar la inspiración que, de acuerdo a algunas de sus reflexiones, encontró en las arquitecturas árabes (Ramírez Ugarte, 1962).

La realización de las imágenes no se hizo siguiendo un guión establecido al hilo de sus palabras, sino que teniéndolas en cuenta se desarrolló como un trabajo de campo. Las tomas fotográficas se alargaron en un tiempo de observación y reflexión, en diversas visitas, con diferente luz y en diferentes momentos del día, buscando composiciones de vacíos y llenos, de impronta en las texturas de los muros según los cambios de iluminación. Imágenes abstractas alejadas de los elementos ornamentales de yeserías, azulejos y techos que resaltan otra Alhambra, muy distinta, poniendo en primer plano aspectos del monumento diferentes de los más convencionales, ya sea en rincones apartados, o sea en lugares recorridos continuamente por los visitantes. La Alhambra es un territorio amplio, laberíntico, en el que coexisten rincones muy conocidos junto a otros que permanecen casi ocultos.

A partir de una gran variedad de tomas fotográficas, se hizo una selección sometiéndolas a las claves barraganianas, no se trataba de presentar la Alhambra, se trata de presentar al Luis Barragán visitante de la Alhambra desde su esencia o hacia su esencia. Para ello se optó por apoyarse en una cámara común, como la que él pudo haber llevado, teniendo en cuenta que apenas hay documentación fotográfica de su viaje. Hasta ahora, solamente se ha reproducido de él una fotografía de grupo en el Generalife, en el Patio de la Acequia, paradójicamente no en su jardín universo, el de los Arrayanes [Mirtos].

Las imágenes tienen una intención cercana a las instantáneas, prescindiendo prácticamente de ningún retoque, exactamente como podrían imprimirse en la mente los recuerdos y los detalles inspiradores para su trabajo creativo: ráfagas de impresiones que se reinterpretan e incorporan en obras que tal vez, al final, no hagan ninguna referencia directa al elemento inspirador original, aunque en ellas haya la sutil permanencia de aquella visita, esa impresión inaugural que él mismo resaltó en un momento tan trascendente como la recepción del Premio.

Interpretar el pensamiento de Luis Barragán, a través de entrevistas y de textos suyos, nos acerca sin duda a muchos de los elementos que se recogen en las imágenes fotográficas, que en la búsqueda de esencialidad se presentan sin título y sin palabras, dejándolas que hablen por sí solas.

De la poética arquitectónica de Barragán forman parte también los jardines, a los que dedica atención importante tanto en el pensamiento como en sus obras. La mayor parte de su arquitectura tiene un porcentaje amplio de áreas abiertas, jardines, patios y terrazas, en las que recrea constantemente los juegos de luces y contrastes, la vegetación con caminos sinuosos, muros, objetos ornamentales colocados como si fuese de forma casual. Nada es casual en la arquitectura de Barragán y tampoco lo es la permanente relación del interior con el exterior. En su caso con grandes aperturas acristaladas, en la Alhambra a través de miradores, puertas, pabellones, que miran a los jardines interiores de los patios o al paisaje lejano de la vieja ciudad o de la naturaleza que la circunda.

Desarrollo de la exposición

El proyecto fotográfico se llevó a cabo con el compromiso de presentarse en forma virtual³ en el portal oficial de la Casa Luis Barragán de la Ciudad de México y fue evolucionando junto con el mismo proyecto de exposición, la cual se presentó en la página oficial de la Casa Luis Barragán del 17 de abril al 17 de julio de 2021, siguiendo algunas líneas temáticas: paisaje y jardines, agua, corredores e interiores, detalles y texturas, claroscuro, miradas indiscretas, *trompe-l'oeil*, volúmenes.

A medida que la exposición fue tomando forma, también fui imaginando cómo podía presentarse y pensaba que las imágenes debían permitir diversas secuencias, diversos tipos de recorrido: en una mirada continua, cambiando escenarios o permitiendo secuencias de experiencias visuales. Se propuso un recorrido *animado* construyendo un pequeño corto que concatenaba imágenes, textos de Barragán y música. Facilitaba un mejor acercamiento a la intención y al gesto que he querido imprimir en esta experiencia fotográfica. Para ello fue necesario encontrar claves que pudieran integrar las impresiones con el sonido. Luis Barragán era amante de la música, testimonio de ello es la importante colección de vinilos que hay en su casa estudio de la ciudad de México. La Alhambra se relaciona con fuerza con los músicos españoles de finales del XIX y la primera mitad del XX, Tárrega, Albéniz, Granados, Falla... Estos músicos y piezas como *Recuerdos de la Alhambra* o *Noches en los Jardines de España*, serían el acompañamiento obvio de unas imágenes de la Alhambra más conocida. Sin embargo, he buscado también en la música una relación parecida a la establecida Barragán/Alhambra; surge de ahí México/España, de alguna forma también como derivada de mi personal vivencia, la idea de hacer un homenaje a Antonio José, compositor que nació el mismo año que Luis Barragán, 1902, en España, y quien murió prematuramente fusilado por los franquistas en 1936. Se incorpora así su *Sonata para guitarra* (1933). Junto con ella un fragmento del *Theme varié et Finale* (1926) del compositor mexicano Manuel M. Ponce y, finalmente, un fragmento de la obra *Quarantine Colours* de Leonardo Lospalluti, compuesta en 2020, que cierra el círculo de los casi cien años de relación entre Barragán/México y la Alhambra/España. Las piezas fueron interpretadas y grabadas para la exposición por el mismo guitarrista y compositor italiano Leonardo Lospalluti. El cortometraje se completó con extractos de textos y entrevistas de Barragán de diferentes momentos de su vida, con la idea siempre de centrar sus conexiones con la Alhambra.

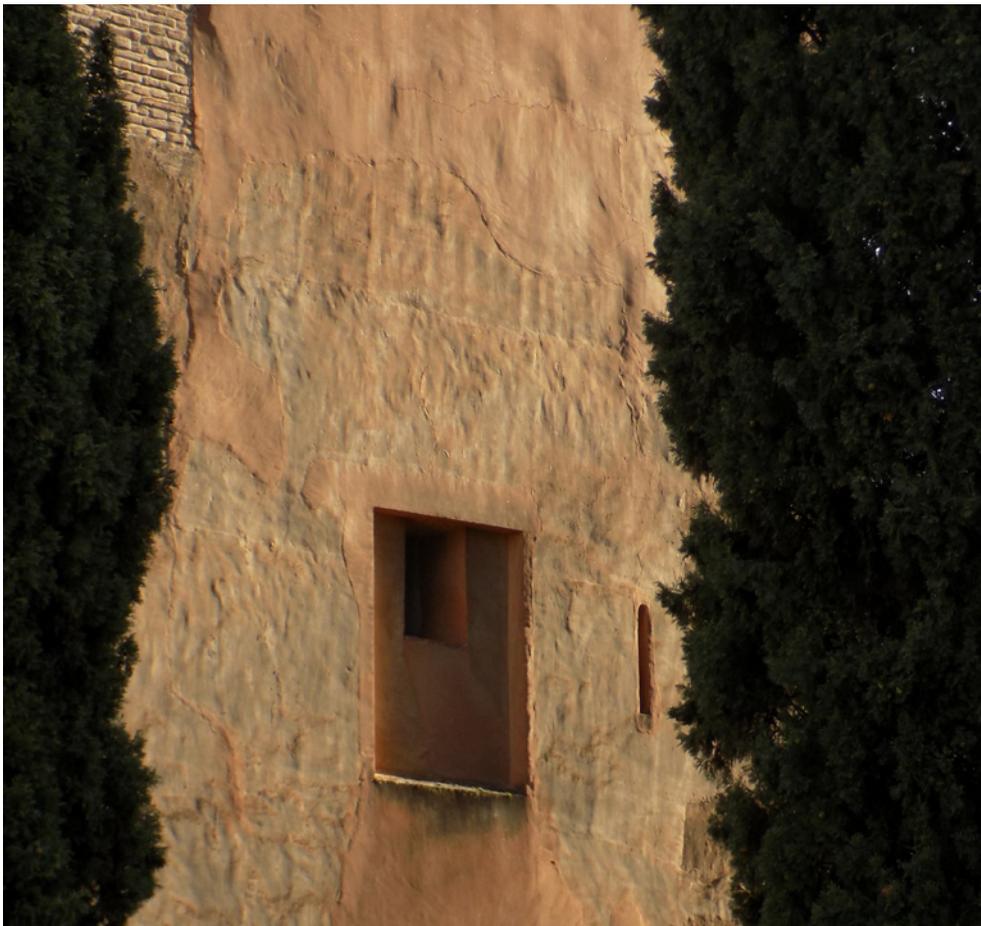
En la página web se incluyeron las presentaciones de la historiadora de Arte y especialista de arquitectura del siglo XX Louise Noelle Gras y del artista y fotógrafo José Francisco

3. La Casa Luis Barragán, al igual que la mayor parte de museos e instituciones culturales en México, estuvo cerrada durante la pandemia de coronavirus, por lo menos hasta septiembre de 2021, razón por la cual el proyecto fue concebido, desde un principio, para ser presentado en línea. El acto de presentación del evento se llevó a cabo desde la Casa Luis Barragán en la Ciudad de México, con una charla entre María Bustamante Harfush, presidenta de FUNDARQ y yo. Se transmitió en vivo por Facebook en día 17 de abril de 2021.

Sánchez Montalbán, además de una galería fotográfica en la que podían verse las imágenes una a una, con tiempo, y a elección del observador.

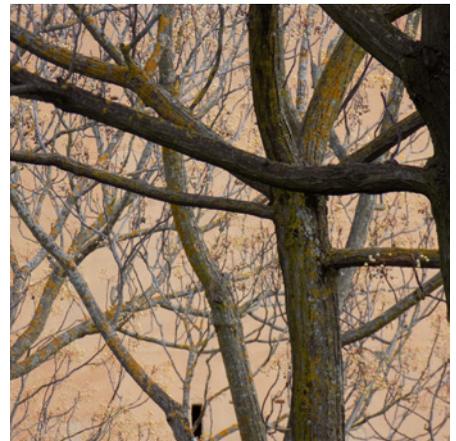
Al construir la secuencia de imágenes, no seguí un orden de temas, sino que fui construyendo el recorrido de acuerdo a imágenes que evocaran impresiones que se correspondieran con la idea que indicara Francisco José Sánchez Montalbán:

El espectador de esta exposición encontrará que las fotografías no están presentando un documento o un testimonio más o menos cercano a las vivencias de Barragán en La Alhambra, sino que le están invitando a vivir una aventura: la de construir un espectáculo íntimo de ver y mirar sensaciones interiores; la propuesta de participar en un mirada del mundo desde lo diferente o desde lo escondido, desde una paráfrasis emocional, tal y como pudo abrigar el propio Barragán, o como lo concibieron anteriormente poetas como Federico García Lorca, Virginia Woolf, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges, Miguel de Unamuno o Francisco de Ayala; músicos como Francisco Tárrega, Manuel Falla o Claude Debussy; pintores como Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Henri Matisse o Soledad Sevilla; y por supuesto, fotógrafos como Jean Laurent, Francis Frith, Charles Clifford o Louis Le Clerc (Sánchez Montalbán, 2021).

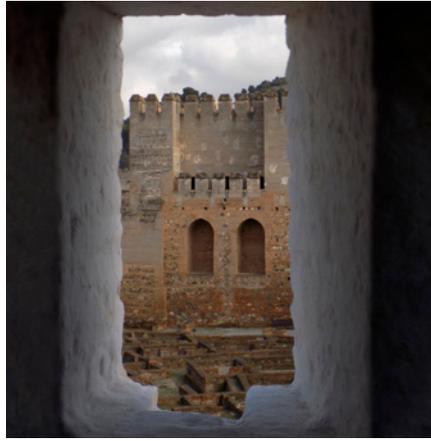

La arquitectura, además de ser espacial, también es musical. Esa música se toca con el agua ... los muros crean silencio. A partir de ese silencio empezamos a hacer música con el agua. Después la música nos envuelve.

El arte de hacer o como hacer el arte.

Entrevista de Mario Schjetnan a Luis Barragán. México, 1981.

Reflexiones finales (a manera de conclusión)

Las fotografías ofrecen un recorrido por una Alhambra más íntima, indagando en esos elementos que impregnaron la mirada de Luis Barragán en aquel viaje: volúmenes, superficies, esquinas, claroscuros, texturas, láminas de agua, sombras de vegetales... Una visión de una Alhambra y de un Generalife esenciales (alejados de los tópicos), de un conjunto de palacios y jardines que, desde la Edad Media, mantienen vivo su perfecto magisterio. Objetivo que se recoge en los textos que se escribieron con motivo de la exposición.

Es la mirada de una mexicana interesada en captar las imágenes y las sensaciones que pudo haber percibido el arquitecto en su camino por Europa, que lo llevará a explorar dos contextos extraordinarios y contrastantes, que marcarían su arquitectura durante toda la vida: La Alhambra y el Generalife de Granada y la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París, en donde conoció a Ferdinand Bac (Corcuera, 2021).

La arquitectura surge ante nuestros ojos en mensajes y sensaciones del pasado, al igual que en susurros de la brisa en la fronda y en agua de las fuentes. Un caleidoscopio de estampas intemporales que musitan al oído historias de pasiones moriscas y recogimiento medioeval, entreveradas con las de un arquitecto universal. Vetustas murallas rojizas que, recortadas sobre un cielo impoluto, protegen un palacio placentero (...) Laberintos vegetales que se nutren de sutiles corrientes del agua tan necesaria para su existencia y que, cuando esta se apacigua, refleja el esplendor de los escenarios que la contienen. Frutos esplendidos, que se ofrecen a la vez tentadores y lejanos. Todo dentro de una soledad que llama al misterio, el embrujo, la reflexión sobre la belleza que siempre buscó el joven arquitecto (Noelle Gras, 2021).

Cada fotografía es un trozo de tiempo, en trozo del pulso emocional que ocurre entre la fotógrafa y la realidad, entre su mirada y su exploración mental, concibiendo la Alhambra como un escenario donde el instante –la vida– es capturado, como metáfora de todos los referentes y simbologías que la historia ha ido depositando en ella (...) Cada una de las fotografías de esta exposición demuestra que la Alhambra es siempre una Alhambra reinventada, una experiencia individual y orgánica que transporta el pensamiento del visitante, o del espectador de sus imágenes, a una infinitud de ventanas abiertas, de interminables posibilidades, a otros universos, a otras ideas de las que siempre, a posteriori, nacen renovados conocimientos, crecen refrescadas energías, surgen insólitos propósitos, como ocurre en la clarividencia de todo artista (Sánchez Montalbán, 2021).

Silvia Segarra Lagunes

La Alhambra: el *universo* de Luis Barragán

Exposición fotográfica virtual presentada 17 de abril a 17 de julio de 2021, en la página oficial de la Casa Luis Barragán de la Ciudad de México.

(www.casaluisbarragan.org)

Presentación continua de la exposición: <https://vimeo.com/554505759>

Umática. 2022; 5. <https://doi.org/10.24310/Umatica.2022.v4i5.15379>

Referencias

BUENDÍA, J.M., & PALOMAR, J. (1998). *Luis Barragán: the life and work*. RM.

CORCUERA, C. (2021). Presentación de la exposición (no accesible)

García JIMENEZ, E. (1995). *Luis Barragán, obra completa*. Tanais.

NOELLE GRAS, L. (2004). *Luis Barragán, búsqueda y creatividad*. Universidad Nacional Autónoma de México.

NOELLE GRAS, L. (2021). Evocaciones de Luis Barragán, texto para la exposición (no accesible)

RIGGEN, A. (2000). *Luis Barragán, escritos y conversaciones*. El croquis editorial.

SANCHEZ MONTALBÁN, F.J. (2021). Sin título. texto para la exposición (no accesible)

SEGARRA, S., & MUÑOZ I. (2022, 17 abril). *La Alhambra: El universo de Luis Barragán* [video]. Vimeo: <https://vimeo.com/554505759>

—

Listado de imágenes

Página 8 – Casa Luis Barragán, Ciudad de México. Silvia Segarra 2011

Página 9 – Casa Gálvez, Ciudad de México. Silvia Segarra 2017

Página 13 – Casa Gálvez, Ciudad de México. Silvia Segarra 2009

Página 15 – Casa Luis Barragán, Ciudad de México. Silvia Segarra 2011

Página 18 – Luis Barragán en el Patio de la Acequia del Generalife, 1925. Fotografía perteneciente al Archivo Personal de Luis Barragán de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán.

Créditos de la exposición:

Textos: Louise Noelle Gras, *Evocaciones de Luis Barragán*, abril 2021. Francisco José Sánchez Montalbán, Sin título, abril 2021. Música: Antonio José, *Sonata para guitarra*, primer movimiento. Manuel M. Ponce, *Thème varié et finale*. Leonardo Lospalluti, *Quarantine colours*, Disgresione Music 2020. Interpreta: Leonardo Lospalluti, guitarra.

Casa Luis Barragán, Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, Silvia Segarra Lagunes, 2021.