

Sert y la imagen

Creating a public for Modern Architecture: Sert's use of images from GATCPAC to The Heart of the City

Jordana Mendelson

Profesora de Historia del Arte. Universidad de Illinois, Urbana-Champaign

The Heart of the City. Portada

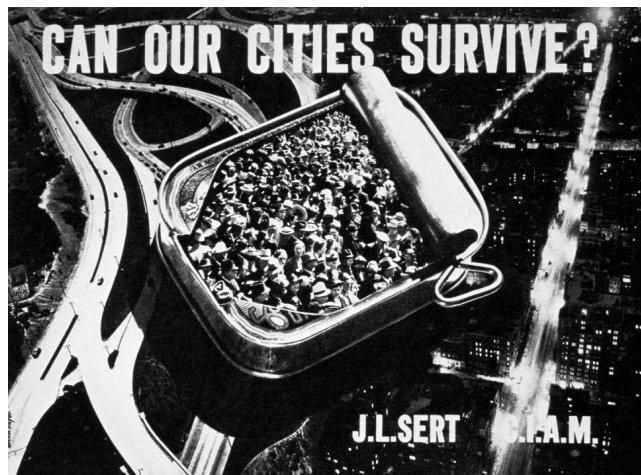
Uno de los aspectos fundamentales del talento de José Luis Sert fue la capacidad de entender y utilizar los medios modernos, sobre todo la fotografía y la prensa, para promocionar nuevas ideas sobre arquitectura y urbanismo. Desde los inicios de este camino, oportunidades y frustraciones, así como sus experiencias con Le Corbusier, ocupan un lugar central¹. Esas tempranas lecciones sobre la relación de la publicidad con la arquitectura moderna marcaron toda su carrera y Sert las aprovechó en una amplia gama de actividades, desde el diseño de casas hasta ambiciosos proyectos encaminados a revolucionar la planificación urbanística². Este presente ensayo explora la relación de Sert con las artes gráficas intentando continuar su camino entre Europa y los EE.UU., presentando a la vez la transición que hizo Sert entre la cultura experimental de la vanguardia impresa en Europa y las convenciones de los editoriales americanos e internacionales durante y después de la segunda guerra mundial.

Utilizar con eficacia los medios de comunicación de masas no fue una tarea fácil para Sert, a pesar de que encontró un buen modelo en la actividad de Le Corbusier. Desde los primeros momentos de su carrera, Sert fue consciente del gran poder de la fotografía para plasmar en imágenes el entorno construido. Para Sert, pues, la fotografía era un instrumento útil para diagnosticar las condiciones del espacio que debía ocupar la arquitectura y el urbanismo modernos dentro de la

esfera pública, sobre todo en tres casos: su relación con el GATCPAC y con la revista *A.C.*, en la Barcelona de los años treinta, y los dos libros derivados de su trabajo con los CIAM, *Can Our Cities Survive?*, de 1942, del cual es autor, y *The Heart of the City*, de 1952, del que es coeditor. Estas publicaciones, con su exposición del papel bidimensional de la fotografía -como herramienta creativa y promocional a la vez-, permiten entrever la manera como Sert documentó la relación de la arquitectura con la realidad de su momento. Al mismo tiempo, nos ilustran sobre su fe en el poder de la cultura impresa para divulgar ideas sobre la arquitectura -a menudo capturada a través de la fotografía- y su contexto frente a una nueva audiencia.

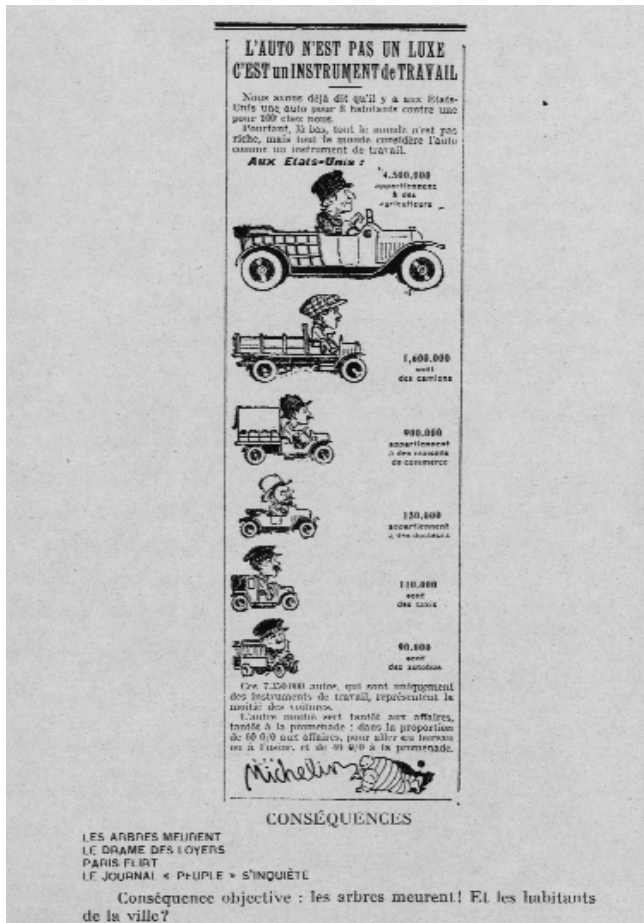
Aprendiendo de Le Corbusier

Antes de conocer a Le Corbusier personalmente, Sert ya se había familiarizado con sus ideas gracias a *Urbanisme* y a otros dos libros de este arquitecto que compró en un viaje a París. En *Urbanisme*, Le Corbusier dedicaba un capítulo a los "recortes de prensa" -*coupures de journaux*-. Los titulares, editoriales y artículos que Le Corbusier reproducía contenían observaciones, quejas y caricaturas de las presiones que la ciudad ejerce sobre la vida cotidiana. En *La Veu de Catalunya*, Rafael Benet publicó un artículo sobre el maestro suizo, que Sert debió consultar. En 1928, después de visitar Madrid, Le Corbusier llegaba a Barcelona, invitado por Benet y Ràfols, para

Can our cities survive? Portada

presentar al público catalán sus ideas sobre arquitectura y urbanismo. Dos años más tarde, Sert y otros jóvenes arquitectos españoles formaban el GATEPAC. El grupo Este del grupo -centrado en Barcelona y que adoptó las siglas GATCPAC- asumió las riendas de *A.C.*, la revista del grupo, dirigida por Josep Torres. El grupo requirió ayuda a Le Corbusier para ayudarles a redactar la propuesta de un ambicioso plan de reforma urbana de Barcelona. Determinados aspectos del después llamado *Pla Macià* aparecieron reiteradamente en *A.C.*, y se mostraron en varias exposiciones públicas.

Coupages de journaux

- 1.- Agradezco a J.M. Rovira la información biográfica y contextual sobre la vida y la carrera de Sert, que he extraído de su libro *José Luis Sert*. Milán, 2000.
- 2.- Según Huson Jackson, Sert recurrió a la fotografía por muchas razones: como medio de documentación y promoción, y para dejar constancia del contexto de los proyectos de construcción. Aunque queda fuera del ámbito del presente ensayo, este aspecto de la relación de Sert con la fotografía tiene una enorme importancia para entender hasta qué punto la fotografía estuvo integrada en el proceso de todos sus diseños. (De un correo electrónico enviado por Huson Jackson a la autora el 1 de marzo de 2004).
- 3.- Carta de J. Torres a F. García Mercadal, 10 de marzo de 1931. AHC, Fondo GATCPAC.
- 4.- Para más información sobre las fotografías de Sala y Michaelis, MENDELSON, J. "Architecture, Photography and (Gendered) Modernities in 1930s Barcelona". *Modernism/Modernity* 10:1. 2003, pp. 141-164.
- 5.- Para un comentario más exhaustivo y documentado sobre la obra de Michaelis en España, ver, AA.VV. *Margaret Michaelis: Fotografía, Vanguardia y Política en la Barcelona de la República*. Barcelona, 1998.

La relación epistolar entre los arquitectos del GATE-PAC, y sobre todo la que Torres mantuvo con Fernando García Mercadal y José Manuel Aizpúrua, nos ilustra sobre los retos a los que el grupo se enfrentó para conseguir una revista de calidad óptima, de amplia difusión y rentable al mismo tiempo. Se intercambiaban fotografías entre los redactores de *A.C.* y arquitectos de todo el mundo. En España, *A.C.* se convirtió en un punto de referencia para nuevas revistas como la *Gaceta de Arte*, cuyo director, Eduardo Westerdahl, solicitaba artículos y fotografías al grupo. Había que conseguir anunciantes, captar suscriptores y establecer una política editorial. A la vez, los arquitectos transformaban *A.C.* en una referencia segura y en un manifiesto de la arquitectura española moderna. En muchos aspectos, *A.C.* fue la escuela donde Sert y otros se ejercitaron en la política y en las ventajas de las publicaciones. En una carta a García Mercadal en la que le explicaba el retraso en la publicación del primer número de *A.C.*, Torres se apresuraba a reconocer:

Nuestra inexperiencia ha sido desde luego el primero y principal motivo, de este retraso; pero no dudéis de nuestra voluntad y de nuestro entusiasmo ³.

Los miembros del GATCPAC se dieron cuenta de las grandes posibilidades de la fotografía para transmitir una visión precisa de la arquitectura. Además de ser ávidos lectores de publicaciones ilustradas de toda Europa y EE.UU., Sert y los demás arquitectos del GATCPAC contrataron los servicios del fotógrafo catalán Josep Sala para documentar los nuevos edificios que construían en Barcelona y alrededores. Muchas de las fotografías de Sala aparecieron en los primeros números de *A.C.* ⁴. En la primavera de 1932, Sala fue nombrado director artístico de *D'Ací i d'Allà*, una de las revistas más populares de la ciudad, y la transformó en el emblema de un manifiesto cosmopolitismo. Diseñó en mayor formato y cam-

bió la encuadernación, que pasó a ser en espiral, con fotografías a toda página y publicidad. En el primer número publicado bajo su dirección, unas fotografías de Sala del edificio de apartamentos de Sert en la calle Muntaner acompañaban un artículo titulado "Arquitectura Moderna". Las imágenes, de gran definición, comunicaban una visión dinámica del edificio de nuestro arquitecto. Sala, que tenía experiencia como fotógrafo comercial y diseñador gráfico, era muy consciente del poder de las imágenes para difundir la idea de la modernidad a los lectores de *D'Ací i d'Allà* y de *A.C.*, que a menudo eran los mismos.

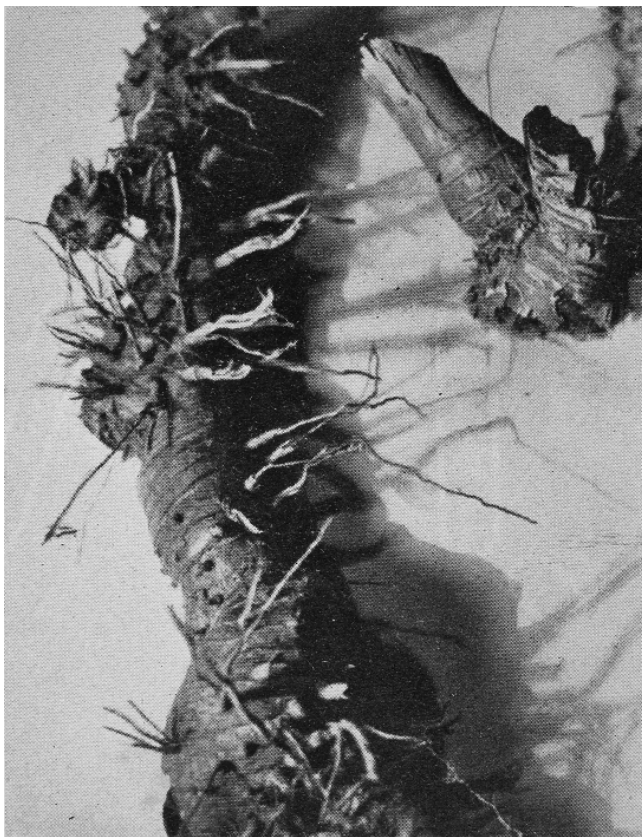
Alrededor de 1933, Margaret Michaelis, una joven fotógrafa austriaca exiliada de Alemania, se convirtió en una de las principales colaboradoras de *A.C.* y de muchas de las muestras de arquitectura y exposiciones del GATCPAC⁵. Michaelis se había formado y trabajó en Berlín y Viena. Llegó a Barcelona con un pedigrí de modernidad que encajaba muy bien con el enfoque que los arquitectos querían dar a la revista. Sus fotografías de las casas de Sert y Torres en el Garraf, así como la obra de otros arquitectos del GATCPAC, consiguieron crear una imagen icónica de la arquitectura moderna que sería plenamente identificada con el GATCPAC en revistas y libros.

Sert y el GATCPAC promovían la arquitectura moderna a la vez que afrontaban los problemas del urbanismo y de la ciudad funcional. Las imágenes que Michaelis tomó del distrito V, el "Barrio Chino", fueron esenciales para comunicar las propuestas de reformas de la ciudad a las que aspiraban los arquitectos del GATCPAC. Se trataba de limpiar, modernizar y racionalizar la ciudad mediante la demolición del barrio bajo de Barcelona. Alrededor de 1932, durante una breve visita a Barcelona, Michaelis tomó estas fotografías, y siguió capturando imágenes a lo largo de todo el tiempo que pasó en la ciudad. Los números 6, 9 y 25 de *A.C.* publicaron estos documentos gráficos en las que aparecían

Coupages de journaux

niños y pilluelos de la calle junto a la imagen imponente de un trabajador del puerto, todos ellos habitantes del barrio, junto con una prostituta, un anarquista y unos chiquillos. Las estadísticas demográficas que reflejaban la gran mortalidad del barrio eran parte integrante de la investigación y los informes del GATCPAC y acompañaban estas imágenes. Sus fotografías siguieron apareciendo en *A.C.* y en otras publicaciones españolas, incluso después de que ella hubiese abandonado el país durante la guerra civil. En aquellos años, Sert, también

J. SALA — FOTOGRAFIES

Josep Sala. Fotografies

ausente de Barcelona, mantenía el contacto con Torres, quien siguió dirigiendo *A.C.* hasta su último número, publicado en 1937. La sensibilidad fotográfica de Sert tuvo sin duda un valor inestimable en el proyecto que hizo con Luis Lacasa, del espacio para la muestra de los fotomurales de Josep Renau en el Pabellón Español de la *Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne*, celebrada en París en 1937.

Publicaciones para una nueva audiencia

El trabajo realizado por Sert con el GATCPAC, y sobre todo en *A.C.*, fue fundamental para los proyectos que emprendería en los EE.UU. En sus "Notas biográficas" de esa época realzó especialmente el papel que había tenido, tanto en el grupo como en la revista⁶. Su libro *Can Our Cities Survive? An ABC of Urban Problems, their Analysis, their Solutions* se publicó en 1942 y contenía fotografías de los proyectos del GATCPAC, incluyendo las de Michaelis. A la documentación del GATCPAC y de los CIAM se añaden materiales nuevos que él había obtenido en bibliotecas, archivos y medios de difusión para que el manuscrito que había traído de Europa resultara pertinente a la experiencia americana. Emparejó fotografías con gráficos, e hizo la publicación más amena, añadiendo dibujos satíricos de la prensa diaria. Reconociendo la necesidad de dirigirse a otra clase de público, Sert confiaba en su experiencia europea para garantizar que sus ideas pudieran transmitirse a través del lenguaje del diseño moderno.

El precedente del libro de Sert era *Space, Time and Architecture*, de Sigfried Giedion (1941)⁷. La generosa utilización de ilustraciones, su gran formato y la portada de Herbert Bayer, un artista formado en la Bauhaus y también emigrado a los EE.UU., garantizaron su éxito inmediato. Bayer trabajaba en diseños de exposiciones para el MOMA -*Bauhaus: 1919-1938*, 1938; *Road to Victory*, 1942; *Airways to Peace*, 1943-, y a la vez iba labrándose una reputación como uno de los diseñadores gráfi-

6.- "José Luis Sert - Architect - Town Planner Biographical Notes". Sert Collection, SC.

7.- Una anterior e interesante relación entre las publicaciones de Giedion y Sert se encuentra en una carta de F. García Mercadal a J. Torres (junio de 1931), en la que Mercadal sugiere: "Sert tiene el librito *Befreites Wohnen* de Giedion que debía ser traducido y publicado dado lo breve y gracioso de su texto". Carta de F. García Mercadal a J. Torres Clavé, principios de junio de 1931. AHC, Fondo GATCPAC.

8.- Carta de Joseph Hudnut (decano de la GSD) a Dumas Malone (director de la HUP), 19 de noviembre de 1941. SC.

9.- ROVIRA. *Cit.* p. 110.

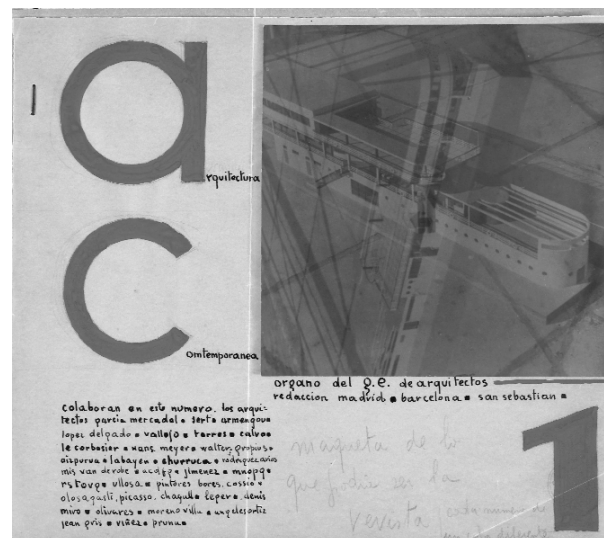
10.- Carta de Sert a Joseph Hudnut, 3 de octubre de 1941. SC.

11.- "Memorandum. 17 de enero de 1941. Notas al manuscrito titulado 'Should our cities survive?', preparado por Josep Lluís Sert en colaboración con el Congrès Internationaux d'Architecture Moderne". SC.

cos más avanzados de EE.UU. Sus artículos sobre tipografía y maquetación aparecieron en la prestigiosa revista de publicidad *P.M.* entre 1939 y 1940. La correspondencia entre Joseph Hudnut, decano de la GSD de la Universidad de Harvard, y Dumas Malone, director de la Harvard University Press (HUP), revela que los precios de Bayer estaban por encima de lo que era habitual para una editorial universitaria. Sin embargo, Hudnut accedió al deseo de Sert de encargar a Bayer el diseño de la sobrecubierta con el argumento de que la presentación del libro sería decisiva para asegurar su éxito⁸.

Sert aspiraba a causar un gran impacto con su publicación. No sólo era importante para difundir las ideas de los CIAM, sino para asegurarse un puesto universitario en los EE.UU.⁹. A lo largo de todo el proceso editorial mantuvo una correspondencia regular con la HUP, en relación a los permisos para reproducir la gran cantidad de material gráfico que había recopilado. Participó en la maquetación y promoción del libro¹⁰. Los editores de la

HUP reconocieron la novedad de sus criterios, y, en un memorándum de 17 de enero de 1941, escribieron que sus "documentos fotográficos" y la amplia utilización de planos y gráficos harían que el libro resultase atractivo tanto para los especialistas como para los profanos¹¹. En la recepción pública del libro, las imágenes cosecharon inmediatamente una respuesta positiva por parte de la crítica. Un crítico de *The Architectural Forum* escribió: *Uno de los rasgos más impresionantes del libro es el uso realmente magnífico que hace de las imágenes. Las numerosas ilustraciones han sido tan cuidadosamente seleccionadas que casi hablan por sí mismas.* Elizabeth Coit, en *Architectural Record*, fue todavía más lejos: *El formato es de un enorme atractivo, y la página corta y ancha se ajusta admirablemente a las presentaciones populares de la 'carta' o manifiesto, o profesión de fe adoptada en los congresos del CIAM de 1933 y 1937 [...]. Las más de 300 ilustraciones [...] contribuyen a captar la atención del lector más superficial, e incluso el carácter sincopado del texto resulta eficaz.* Pero el formato del libro, que el *Christian Science Monitor* había cali-

Portadas A.C. número 6

INSALUBRITAT

L'enorme majoria de vivendes de la ciutat vella no tenen sol. Cases sense les més elementals previsions d'higiene en estat ruïnós. Fons d'escombraries...

INSALUBRIDAD

La enorme mayoría de las viviendas de la ciudad vieja no tienen sol. Casas en estado ruinoso y sin las más elementales previsiones de la higiene. Fondo de montones de basura...

INSALUBRITÉ

L'énorme majorité des demeures de la vieille ville n'ont pas de soleil. Des maisons en état de ruines, manquées des plus élémentaires conditions d'hygiène, avec des tas d'ordures au fond...

21

Selection A.C., Michaelis

ficado de "popular", no fue bien aceptado por toda la crítica. Frederick Gutheim, en el *Magazine of Art*, se quejó diciendo que, *Un volumen que mide 23 x 30 centímetros, cuesta 5 dólares y contiene más de 250 páginas no puede ser considerado precisamente un libro popular; no ofrece ni tan sólo la posibilidad de una tirada más amplia con reimpressiones baratas.*

Con un coste de producción que finalmente ascendió a 8.000 dólares -el presupuesto inicial era de 5.300¹², el productivo que Sert había hecho de las imágenes y de un diseño moderno tuvo éxito entre los críticos, pero sin duda también le sirvió de lección sobre el mundo editorial estadounidense y sobre las posibilidades de llegar al gran público en aquel país.

Un álbum "imperfecto"

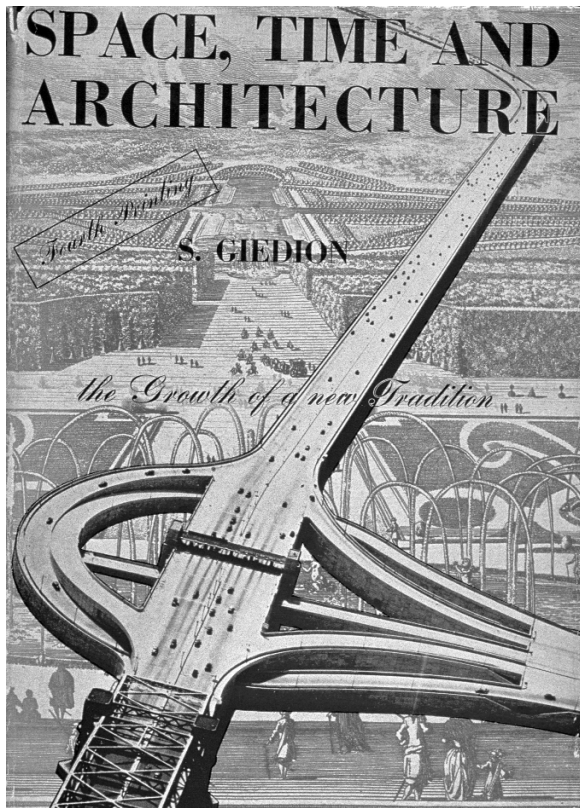
En 1950 Sert empezó a trabajar en otro libro, también basado en las reuniones de los CIAM y en los proyectos de sus miembros. Titulado *The Heart of the City* y coeditado con Jacqueline Tyrwhitt y Ernest N. Rogers, era similar al libro anterior de Sert por cuanto se basaba en fotografías, gráficos y elementos de diseño dinámicos -como papel de color- para captar la atención de los lectores. Pero, a diferencia de *Can Our Cities Survive?*, este libro no pretendía ser un perfecto manual académico sobre urbanismo. Tal como él mismo explicó en febrero de 1951, en una carta a Serge Chermayeff: *Nos proponemos hacer un libro 'tipo simposio', con ilustraciones en color, algo que sea rápido de confeccionar y que no pretende ser perfecto. Pienso que el criterio de Le Corbusier es el más adecuado para ese tipo de libro y, además, los libros perfectos sobre arquitectura y urbanismo son aburridísimos*¹³.

Esta observación de Sert es muy significativa, pero también algo decepcionante. Que no fuese algo "perfecto" no significaba que tuviera que ser algo descuidado o carente de intención. Sin duda, el aspecto de espontaneidad y flexibilidad que Sert esperaba comunicar fue estudiado muy cuidadosamente. Pidió a Tyrwhitt y Rogers que le mandasen bocetos de la maquetación, insistió

12. Carta de Dumas Malone a Joseph Hudnut, 27 de noviembre de 1942. SC.

13. Carta de Sert a Serge Chermayeff, 1 de febrero de 1951. SC.

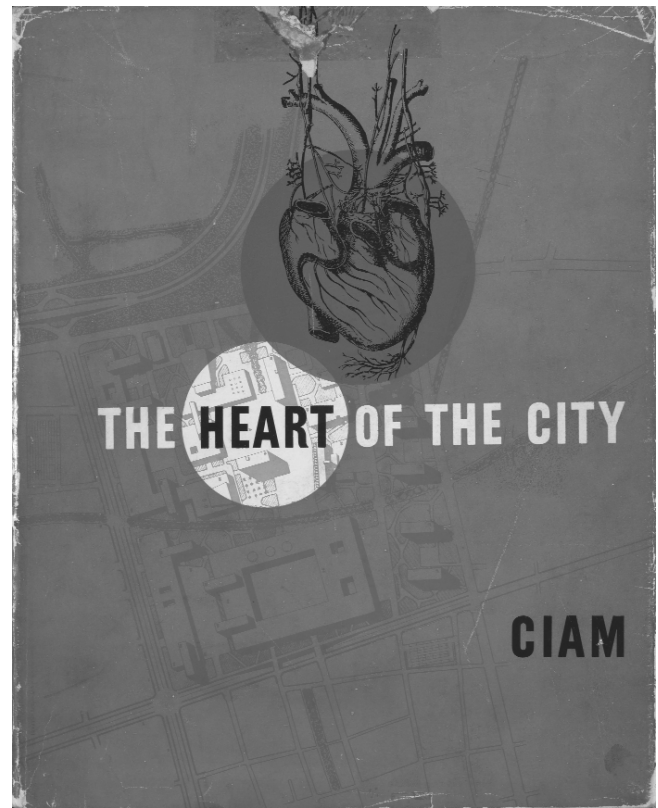
14. Carta de Sert a Jacqueline Tyrwhitt, 8 de agosto de 1951. SC.

Sigfried Giedion. *Space, Time and Architecture*

para que logran que el libro tuviese "el máximo atractivo popular y dio instrucciones para que las ilustraciones del libro mostraran a personas siempre que fuera posible"¹⁴.

La inclusión de personas en fotografías de arquitectura y urbanismo modernos habían sido un rasgo muy destacado, tanto de *A.C.* como de *Can Our Cities Survive?*. En *The Heart of the City*, ese elemento, que ya había estado presente en todas las anteriores compilaciones de imágenes de Sert, adquiría ahora un papel claramente protagonista. El humanismo y la historia se entrelazaban y se presentaban a los lectores mediante su manifestación visual. Se evitaba la abstracción en favor de imágenes de entornos urbanos densamente poblados, desde

The Heart of the City. Portada

los dibujos de Saul Steinberg de la Piazza San Marco hasta los documentos fotográficos de los flujos y reflujos de movimiento humano en la Piazza del Duomo. Recurrentes a lo largo de todo el libro, las fotografías de plazas y mercados abarrotados y patios llenos de niños jugando crean, para el lector, un ritmo que insiste en la ciudad como espacio útil para sus habitantes. La cámara captura unas escenas que transforman los datos visuales en una demostración del papel necesario del urbanismo en la vida cotidiana. Las fotografías, al mismo tiempo, constituyen un prelude de los mapas y gráficos de la segunda parte del libro, que contiene declaraciones de numerosos miembros de los CIAM y proyectos de gru-

Joieria Roca. Sala interior

pos de los congresos de todas partes de Europa y los EE.UU. Paul Zucker, en 1953, en una reseña del libro en *Progressive Architecture*, elogiaba su diseño: *Este volumen, con su formato extraordinario e ingenioso, es tan agradable a la vista como básico para el urbanismo presente y futuro*¹⁵.

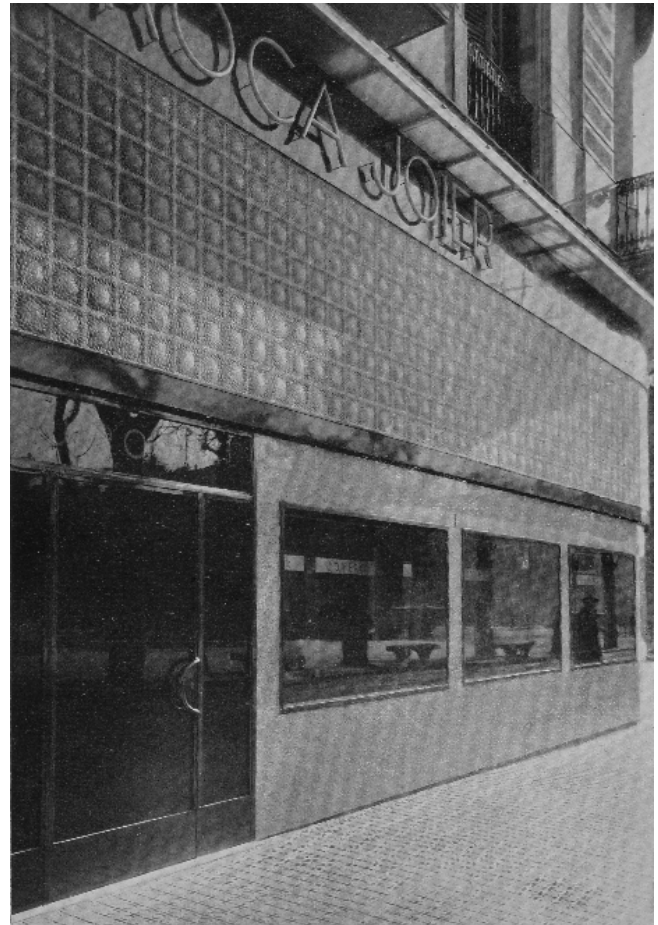
En *The Heart of the City*, Sert incluyó un comentario muy revelador sobre la estrategia a seguir con las publicaciones y promoción de los CIAM en general, y con su propia obra en particular. Previo a la primera parte del libro, en una sección titulada "Preliminary", aparece el texto de Le Corbusier "What are you?", de julio de 1951. En este escrito, redactado en forma de diálogo, el interlocutor le pide al ciudadano corriente, quienquiera que sea, que vea en los CIAM un consejero para sus experiencias cotidianas en el mundo. Le Corbusier insistía en la utilidad de los urbanistas y arquitectos de los CIAM, y en las orientaciones que éstos pueden ofrecer a los ciudadanos. Estas orientaciones aparecen parcialmente en las publicaciones reproducidas junto a este artículo de dos páginas. En la segunda página se incluye *Can Our Cities Survive?*, de Sert. La cubierta diseñada por Bayer destaca entre las publicaciones anteriores, y *The Heart of the City* se hace eco de ella con la reproducción de dos de los diseños de Bayer en el artículo de Paul Lester Wiener titulado "*New Trends Will Affect the Core*". El primer libro de Sert ya forma parte de la historia de los CIAM, y es un testimonio de los esfuerzos de la organización y una demostración del papel destacado de nuestro arquitecto en la creación de recursos útiles para el futuro del "desarrollo moderno".

Al final del libro, como si cerrara un paréntesis abierto en la sección preliminar, figura la "Description of the CIAM Grid, Bergamo 1949", de Le Corbusier, que reflexiona sobre el problema del crecimiento de los costes de publicación y de lo aparatoso del transporte de los materiales para las exposiciones. Le Corbusier propone una solución: racionalizar el material visual y textual convirtiéndolo en "la poesía de la clasificación". La Malla había de convertirse en una "herramienta del pensamiento" y en un

15. ZUCKER, P. Reseña de "The Heart of the City". *Progressive Architecture*, vol. 34, 2 de febrero de 1953, p. 174.

medio para hacer posible la propuesta de ideas facilitando su exhibición y publicación. *Aquí, en la Malla, explicaba Le Corbusier, el tamaño de cada hoja independiente se ha reducido a la escala del impresor. Estas hojas estándar pueden ir directamente a la imprenta, con detalles suficientes para exponer todos los esquemas de planificación urbana en todos sus detalles.* La Malla proporcionaría flexibilidad, estructura y movilidad. Mientras que las versiones reducidas de planos podían guardarse en una caja, las Mallas a mayor escala podían ser expuestas en un lugar visible para ser sometidas a consulta y a crítica. Le Corbusier veía en el diseño una solución a los problemas de reforma urbana. Tal como se argumenta en *The Heart of the City*, el arquitecto suizo afirmaba que, si la información presentada podía encontrar su público, el ciudadano corriente entendería la validez y viabilidad de las propuestas de los CIAM.

Sert compartía la fe de Le Corbusier en el poder de la imagen para transformar la realidad. A lo largo de toda su carrera recurrió continuamente a la fotografía e hizo un uso reiterado de los medios de difusión para transmitir sus ideas al gran público y, de este modo, ver reconocidos sus diseños arquitectónicos. Muchos fotógrafos de prestigio trabajaron con Sert, desde Sala y Michaelis hasta Francesc Català-Roca y Hans Namuth. Él mismo también era fotógrafo, y existe un gran archivo de materiales de su colección personal a la espera de ser analizados. Sert entendía la fotografía como una herramienta esencial para documentar y diagnosticar los problemas y posibilidades de la arquitectura y el urbanismo modernos, y ello se hace parcialmente visible en su uso de la cultura impresa. Otra relación posible con la fotografía, quizás más personal e interactiva, aún está pendiente de ser estudiada. Es sin duda en el encuentro de estas dos formas de trabajar con las imágenes -como práctica y a la vez como instrumento de crítica y promoción- donde reside la aportación de Sert a la representación de la arquitectura moderna en imágenes, y al uso de éstas para transformar la arquitectura durante el siglo XX.

Joieria Roca