

Strumento di ricerca

Giulia Pellegrini intervista/interviews Giovanna Griffo
foto di/photos by Giovanna Griffo

Research instrument | Giulia Pellegrini One of the biggest questions regarding this topic is whether photography is to be taken as objective documentation or a work of art itself. What do you think?

Giovanna Griffo There is no doubt that photography is a popular hobby, a profession, a business for many, a profession for some, a tool for science for others and, perhaps, a science itself. Once it was discussed as if it were an art, but I feel this debate has now closed. The use of the camera does not prevent the photographer from being recognized as an artist, as the use of the typewriter does not devalue the poet or the writer. However, the camera, or the typewriter for that matter, does not make the artist: they are only tools.

Concerning the alleged objectivity of photography, as Neil Leifer said: «The photograph does not show reality, but our idea of it». Remember photography is only a snapshot of what we are observing, a two-dimensional rectangle where the ideas, the sensitivity, culture and vision of the photographer all come together. At the very instant the photographer puts an eye to the viewfinder, choices are made: what is or is not included, what is emphasized and what is hidden, a process that continues even afterwards, all along the creative process of developing and printing the image. It is impossible therefore that photography could be an objective documentation. There is nothing more concise and full of messages than a picture, that arrives like a bolt of lightning to immerse the senses of the viewer. But, to be able to do this, a

Giulia Pellegrini Uno dei più grandi quesiti sul tema è se la fotografia debba intendersi come documentazione oggettiva o farsi opera d'arte essa stessa. Che ne pensa?

Giovanna Griffo È indubbio che la fotografia sia un hobby popolare, un mestiere, un'attività commerciale per molti, una professione per alcuni, uno strumento per la scienza e, forse, una scienza essa stessa. Una volta si discuteva se fosse anche un'arte, ma credo che oggi il dibattito sia chiuso. L'uso dell'apparecchio fotografico non impedisce al fotografo di essere considerato un artista, proprio come l'uso della macchina per scrivere non squalifica il poeta o lo scrittore. Tuttavia la macchina fotografica, o la macchina da scrivere, non fanno l'artista: sono soltanto strumenti.

Riguardo poi la presunta oggettività della fotografia, vorrei citare Neil Leifer: «La fotografia non mostra la realtà, mostra l'idea che se ne ha». Non dimentichiamo che la fotografia è solo una parcellizzazione di ciò che stiamo osservando, un rettangolo bidimensionale all'interno del quale confluiscono le idee, la sensibilità, la cultura e la visione del fotografo. Nel momento stesso in cui il fotografo mette l'occhio nel mirino si compiono delle scelte: cosa viene incluso nel fotogramma e cosa no, cosa viene enfatizzato e cosa nascosto, e questo processo continua anche dopo, lungo il processo creativo di sviluppo e stampa dell'immagine. È quindi impossibile che la fotografia possa essere una documentazione oggettiva. Niente come l'immagine è più sintetica e densa di messaggi che arrivano dritti come un fulmine, attraverso l'occhio di chi guarda, nella testa e nel cuore. Però, per riuscire a far questo, è necessaria una dote, rara, quanto preziosa: saper allineare occhio, cuore e mente, come diceva Henri Cartier Bresson. Da questo allineamento allora fluisce tutto, tutto ciò che è in noi stessi e verso noi stessi, il mondo entra dentro di noi e ne fuoriesce ancora più ricco, più completo, più vero anche. Ecco che non c'è più distinzione fra vedere e sentire, il mondo parla attraverso te e tu parli attraverso il mondo. E si può anche fare arte con la fotografia, perché l'artista è colui che è in grado di scorgere l'ordine nel caos, la bellezza nella banalità, mostrando il mondo in un modo in cui non era mai stato visto prima.

GP Un tema dibattuto è se esista o meno la 'fotografia d'architettura'. Che posizione ha in merito?

GG Dire che non esista la fotografia di architettura equivarrebbe a dire che non esiste la fotografia di ritratto. Fotografare architettura non vuol dire forse esaltare e enfatizzare i tratti più profondi e significativi di un'opera architettonica, svelare la trama segreta della sua materia, il suo rapporto spaziale con l'ambiente circostante, cogliere la sua essenza significativa, proprio come si fa quando cerchiamo di ritrarre una persona?

GP Le fotografie, mezzo di comunicazione, dovrebbero ritrarre la materia o rappresentare l'architettura e le intenzioni dell'architetto? In questo secondo caso pensa che l'occhio del fotografo risulterebbe messo in secondo piano rispetto all'idea dell'architetto?

sopra: vista notturna del Museo Guggenheim, Bilbao (Spagna)
 above: night view of the Guggenheim Museum, Bilbao (Spain)

in apertura: interno del Gran Domein Silken Hotel, Bilbao (Spagna)
 opening page: interior of the Gran Domein Silken Hotel, Bilbao (Spain)

precious gift is required: the ability to align eye, heart and soul, as Henri Cartier Bresson once said. From this alignment, everything flows, everything that is in ourselves and to ourselves, the world enters into us and comes out more vivid, more complete, and also more real. So there is no distinction between seeing and feeling, the world speaks through you and you speak through the world. And with photography it is also possible to make art, as the artist is one who can see order in chaos, beauty in the banal, showing the world in a way that had never been seen before.

GP A much debated issue is whether or not there is 'architectural photography'. What is your position regarding this?

GG To say that architectural photography does not exist would be like saying that portrait photography does not exist. Does not photographing architecture allow us to enhance and emphasize the most profound and significant traits of an architectural work? To unveil its secret history, its spatial relationship with the environment, and to grasp its significant essence, just as we do when trying to portray a person?

GP Should photographs intended as media, portray the subject matter or represent the architecture and the intentions of the architect? In the second case do you think that the eye of the photographer would be sidelined with respect to the idea of the architect?

GG I think that today architectural photography should free itself of the function of merely representing the subject matter. Today there are very sophisticated systems able to reproduce the interaction between surface materials and light, incorporating very advanced visual simulation processes. That's why I think that photography can somehow be 'freed' from the obligation to provide that documentary information it was first appointed for. Finally, now that there is the possibility of having full freedom of expression and interpretation, even at the cost of creating distortions in vision, suggesting rather than showing, making surreal what first had at all cost to correspond as much as possible to the 'real'.

I do not think that this process of creative interpretation may overshadow the idea of the architect, but rather, I think it can extrapolate many more expressions with respect to the original idea, giving the work a communicative potential exponentially infinite.

GP Many famous photographers, for example Gabriele Basilico and Guido Guidi, have a background in architecture. Your training however is of a scientific-computing kind, but you grew up in an environment steeped in art. How do you live this duality and how do you transmit it through your work?

GG I consider myself very lucky to have this dual cultural background, it allows me to exploit both

particolare di struttura nel quartiere Oriente di Lisbona (Portogallo)/detail of a building in the Orient district in Lisbon (Portugal)

84

85

the technical, methodical, rational, logical approach resulting from my scientific training, with the irrational, creative, impulsive one of my arts education.

Being born amongst canvases and paint brushes I keep a strong bond with this form of artistic expression. Even with photography I can paint, first by carefully choosing the light, and then, under the development phase, by creating my very special and unique photographic vision, being able to shape and emphasize the light and colours, just as an infinite variety of brushes are available.

GP Your photographs of the town are often detailed images that play with the geometry of the architecture and create similarities with the everyday. How can you interpret that abstraction you implement?

GG My research in architectural photography is expressed through the strong desire to find the beautiful and the unusual, exploring seemingly insignificant and sterile spaces, impersonal, banal and devoid of any immediate attraction. My aim was to unhinge the cold, haunting space delimited and, at the same time, increased by the buildings. I try to find an order, a new meaning, a metaphor, something that can remove that veil of indifference and banality from the ordinary and turn it into a new fabulous everyday. The confusion that arises is only temporary. After careful observation, there is a feeling of regaining possession of a space that had been unfairly taken away.

GG Penso che oggi la fotografia di architettura possa anche affrancarsi dal compito di mera rappresentazione della materia. Ci sono oggi sistemi sofisticatissimi di riproduzione delle reazioni dei materiali di superficie alla luce, con percorsi di simulazione visiva molto avanzati. Ecco perché penso che la fotografia si possa in qualche modo 'liberare' dall'obbligo di fornire quelle informazioni documentative a cui prima era demandata. Finalmente ora c'è la possibilità di avere la piena libertà espressiva ed interpretativa, anche a costo di creare distorsioni nella visione, di suggerire piuttosto che mostrare, di rendere surreale quello che prima doveva far ad ogni costo corrispondere il più possibile al 'reale'. Non credo che questo processo di interpretazione creativa possa mettere in secondo piano l'idea dell'architettura, ma anzi, credo possa estrapolare ancora più molteplici espressioni rispetto all'idea originale di partenza, conferendo all'opera una potenzialità comunicativa esponenzialmente infinita.

GP Molti noti fotografi, pensiamo solo per fare due esempi a Gabriele Basilico e Guido Guidi, hanno alle loro spalle una formazione da architetti. La sua formazione invece è di tipo scientifico-informatico, ma è cresciuta in un ambiente intriso d'arte. Come vive questa duplicità e come la trasmette alle sue opere?

GG Mi ritengo molto fortunata ad avere questo duplice background culturale, mi permette di sfruttare al meglio sia l'approccio tecnico, metodico, razionale e logico derivante dalla mia formazione scientifica, che quello irrazionale, creativo, impulsivo della mia educazione artistica.

Essendo nata in mezzo a tele e pennelli mantengo un legame molto forte con questo mezzo di espressività artistica. Anche con la fotografia si dipinge, prima scegliendo con cura la luce e poi in fase di sviluppo creando la mia particolarissima ed unica visione fotografica, riuscendo a plasmare ed enfatizzare la luce e i colori, proprio come si disponesse di infinite varietà di pennelli.

GP Le sue foto della città sono spesso immagini di dettaglio che giocano con le geometrie dell'architettura e creano assonanze con il quotidiano. Come si può interpretare questa astrazione che attua?

GG La mia ricerca nella fotografia di architettura si esprime attraverso il desiderio forte di trovare il bello e l'inusuale, esplorando spazi apparentemente insignificanti e asettici, impersonali, banali e privi di qualsiasi attrattiva immediata. Il mio scopo è stato quello di scardinare lo spazio freddo, ossessivo, delimitato e allo stesso tempo moltiplicato, dagli edifici.

Cerco di trovare un ordine, un nuovo significato, una metafora, qualcosa che possa togliere quel velo di indifferenza e banalità dell'ordinario per trasformarlo in nuovo quotidiano straordinario.

Il disorientamento che ne scaturisce è solo momentaneo. Dopo un'attenta osservazione si ha la sensazione di essersi riappropriati di uno spazio che ci era stato ingiustamente sottratto.

sopra: vista verso l'Oceanario di Lisbona
(Portogallo)/above: view towards the
Lisbon Oceanário (Portugal)

pagina seguente: particolare della
stazione metropolitana Oriente di Lisbona
(Portogallo)/following page: detail of the
Orient metro station in Lisbon (Portugal)

