

An aerial photograph of a large, modern stadium with a distinctive curved, white roof. The stadium is surrounded by a dense forest of green trees. The image has a halftone or dithered texture.

ESPACIO, TIEMPO Y SUPERSTUDIO: LOS MULTIMEDIOS Y LA NARRATIVA EN LA ARQUITECTURA EXPERIMENTAL Y EL DISEÑO

Espacio, tiempo y Superstudio: Los multimedia y la narrativa en la arquitectura experimental y el diseño

Space, Time and Superstudio: Multi-media and narrative in experimental architecture and design

Fecha Recepción: 06 agosto 2014

Fecha Aceptación: 17 octubre 2014

PALABRAS CLAVE

Superstudio | representación | arquitectura | diseño | medios

KEYWORDS

Superstudio | representation | architecture | design | media

Peter Lang

Instituto Real de Arte, Mejan Arc

Estocolmo, Suecia

peter.lang@kkh.se

Resumen_

"Twelve Cautionary Tales for Christmas: Premonitions of the Mystical Rebirth of Urbanism", la colección de Superstudio de los mundos apocalípticos más escalofriantes imaginados por arquitectos del período de postguerra, apareció primero en diciembre de 1971 en la edición de Londres de la revista *AD*. Las "12 ciudades ideales" se publicaron en forma narrativa y no parecían ni un tratado de arquitectura ni un manifiesto político o de vanguardia. Superstudio presentó "12 ciudades ideales" en la galería Mana de Roma, en noviembre de 1971, como un programa radial con actores que leían el texto de cada una de las doce ciudades durante una proyección a dos canales. El siguiente ensayo examina este evento de multimedia y considera cómo Superstudio trascendió las convenciones arquitectónicas que se representaban.

Abstract_

"Twelve Cautionary Tales for Christmas: Premonitions of the Mystical Rebirth of Urbanism", Superstudio's collection of some of the most chilling apocalyptic worlds to have been envisioned by architects in the post-war period, first appeared in the December 1971 issue of the London based *AD* magazine. The "12 Ideal Cities" were published in narrative form with illustrations, and resembled neither an architectural treatise nor a political or avant-garde manifesto. Superstudio presented "12 Ideal Cities" at the Mana gallery in Rome on November of 1971 as a radio broadcast with actors reading from the 12 Cities text, during a dual channel projection. The following essay examines this multi-media event, and considers how Superstudio transcended standard architectural conventions on representation.

Octava ciudad: *Conical Terraced City. "Twelve Cautionary Tales for Christmas"*, Superstudio, 1971. © Superstudio Archive.

Los arquitectos no son necesariamente conocidos por jugar con su oficio, al menos con maneras efectivas de convertir conceptos en obras. Bocetos, dibujos y representaciones sirven para establecer un conjunto de documentos de "trabajo" que pueden claramente transmitir información en un lenguaje común a muchas especialidades dentro de la construcción. Sin embargo, estas mismas técnicas no tienen la habilidad suficiente para transmitir ideas arquitectónicas a un público más amplio. Una manera de solucionar esto era pedir prestadas técnicas de los medios comerciales establecidos, tales como publicidad televisiva, libros de historietas y otros medios de comunicación que estaban entonces en boga para llegar a la imaginación impresionable del público. Los medios comerciales tienden a presentar mensajes distorsionados, empleando tácticas que son frecuentemente engañosas, falsas, o coercitivas para alcanzar sus metas. Estas no serían necesariamente las herramientas de un arquitecto, quien, se supone, no usaría tretas con sus clientes o con el público.

Superstudio, el grupo de arquitectura y diseño experimental radicado en Florencia, coqueteó desde el principio con estas estrategias mediáticas poco honestas: el "súper" en Superstudio representa su hiperbólica afirmación de un estado exaltado, aunque en su caso aplicado irónicamente a la práctica normativa misma basada en la oficina del arquitecto o "estudio". Desde la partida, en 1966, Superstudio usó tácticas no convencionales para diseminar su trabajo. Su primera muestra en la galería Jolly 2 en Pistoia recordaba los chillones interiores de los productos exhibidos en supermercados y los iluminados letreros de neón sobre las estaciones de bencina. En la exposición interior de la galería, cuidadosamente montada con su fondo extremadamente escorzado y de fuertes colores, se habían organizado lanzamientos de "productos" donde radios, sofás, lámparas y otros artículos domésticos debían atraer no tanto a los profesionales como a un público más joven ya familiarizado con estas presentaciones iconográficas tipo "Brillo Box".

Superstudio y Archizoom eran los instigadores detrás del movimiento "Superarchitecture", moviéndose juntos en favor de la "súper producción", "súper gas",

"Superman" y "supermarkets". Pero algo más estaba también introduciéndose en las reglas de Superstudio, el guión gráfico, o historieta, que se usaba como un manual para usuarios ingeniosos, para comunicar objetos diversos y sus relativos contextos⁽¹⁾. Estos guiones gráficos, a su vez, se convertirían en la base para los guiones del primer cine animado de Superstudio: *Architettura Interplanetaria* (1971) y, poco después, *Supersuperficie* (1972). Fue alrededor del mismo tiempo que el grupo empezó a desarrollar una serie de parábolas urbanas distópicas que llevarían a la creación de una nueva forma híbrida de representación radial de arquitectura.

"*Twelve Cautionary Tales for Christmas: Premonitions of the Mystical Rebirth of Urbanism*", la colección de Superstudio de los mundos apocalípticos más escalofriantes que hayan sido imaginados por arquitectos del período de postguerra, apareció primero en la edición de diciembre de 1971 de la revista británica *AD*⁽²⁾. El año siguiente, el grupo florentino publicó sus historias de "12 ciudades ideales" en la revista italiana *Casabella* (n.º 361), bajo el título "*Premonizioni della parusia urbanistica*". Uno de los principales escritores fantasmas de Superstudio detrás de las "12 ciudades ideales," Gian Piero Frassinelli, declaró que estas historias eran específicamente investigaciones sobre el futuro de las ciudades, a diferencia de su trabajo anterior sobre la neutralización de la arquitectura y el diseño, o sus posteriores sobre la cultura material (G. P. Frassinelli, comunicación personal, 23 de octubre de 2014). Las "12 ciudades ideales" se publicaron en forma narrativa con ilustraciones y no parecían ni un tratado de

(1) Una muestra de los subtítulos para "*Journey into the Realm of Reason*", un guión gráfico publicado en *Domus* n.º 479 (1969): 1. "Un mapa para orientación fácil"; 2. "Informe del tiempo a la partida con varios milagros fácilmente pronosticados"; 14. "Un peligroso viaje en aeroplano con un peligroso aterrizaje entre pilares de sabiduría" (según la traducción al inglés hecha por el autor).

(2) Es importante recordar a los lectores que esta fecha de publicación precedió a la publicación de *Las ciudades invisibles*, de Italo Calvino, mucho más ampliamente conocida pero curiosamente paralela, que sería publicada primero en italiano en 1972 y en inglés solo en 1974.

Superstudio en la exhibición "Superarchitettura", Jolly 2 art gallery (Pistoia, 1966). Fotografía: Cristiano Toraldo di Francia.

SUPERSTUDIO

DELLA RAGIONE

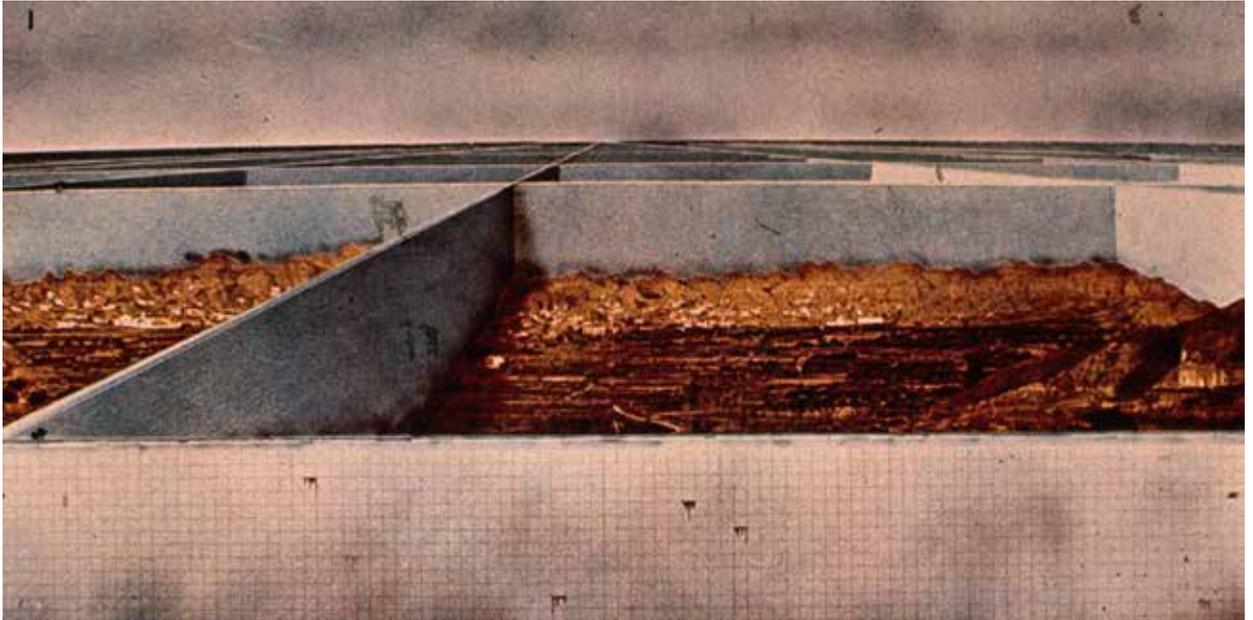
UN VIAGGIO NELLE REGIONI "A TRIP IN THE REGIONS OF REASON"

TAVOLA SINOTTICA

1 Una mappa per il facile orientamento.
 2 Diritto matematico associato alla potenza con alcuni esempi facilmente prevedibili.
 3-6 Primo prova di contatto con la geometria: natura naturale e natura naturale, hardware-software, segni da geometria e segni da linee. Il duro e il morbido. Alcune applicazioni e qualificative.
 7-11 Uno strano caso. Osservando un cubo spezzato liberato dalle originali norme si assiste al suo adoperarsi, quadruplicarsi ecc., e il caso se ne vanno per conto loro portando con sé i ricordi della loro origine.
 12 Due storie d'amore fra i spazi caso di attrazione reciproca. Due elementi simili possono esser legati da un alternante distacco (o da più elementi dissimili). Il problema dei collegamenti, particolarmente sentito nella Regione della Pagine, può trovar soluzione solo con un intervento del tutto richiamato da una precisa notazione della base.
 13 Un viaggio in aereo con un elettronegativo periferico tra i pilastri della ragione.
 14-22 Un viaggio in auto in un museo drive-in dell'architettura.
 23 Una ipotesi atipica: «nella prospettiva ottica a ragione diretta tutto». Ma il viaggio non è ancora finito. In attesa di altre notizie viene spontaneo chiedersi: «Ritornando i spazi per la risposta l'architettura misteriosamente scompaeva?»

© Aldo Rossi/Superstudio 1969

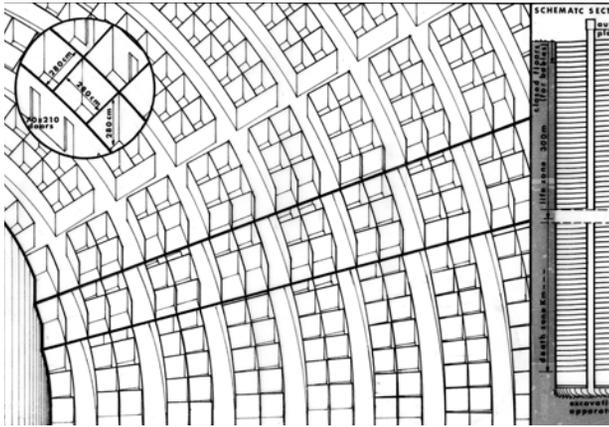
"Journey into the Realm of Reason", Superstudio, 1969.
 © Superstudio Archive.

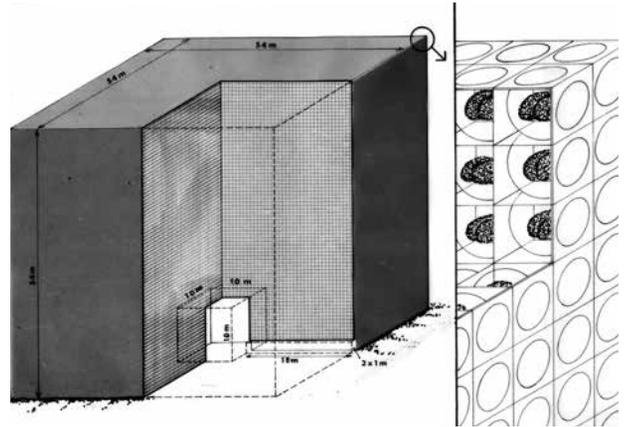
Primera ciudad: 2,000-ton City. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio 1971.
© Superstudio Archive.

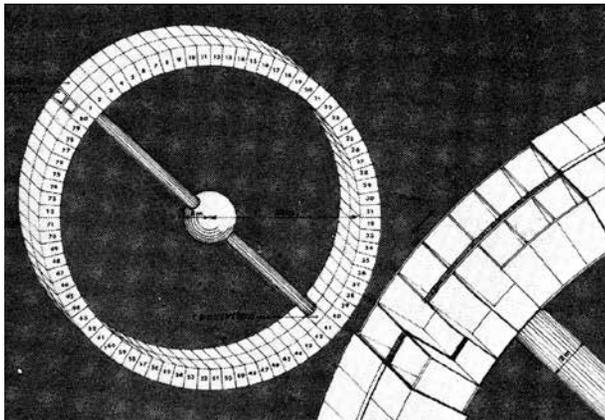
Segunda ciudad: Temporal Cochlea-City. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971.
© Superstudio Archive.

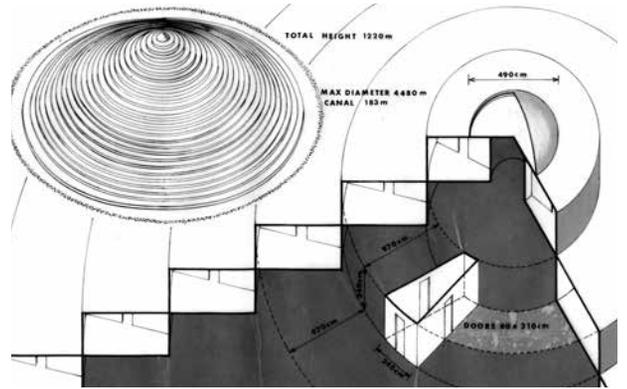
Segunda ciudad: Temporal Cochlea-City. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971. © Superstudio Archive.

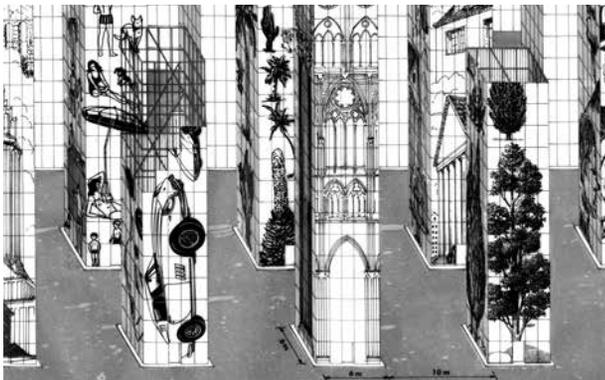
Tercera ciudad: New York of Brains. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971. © Superstudio Archive.

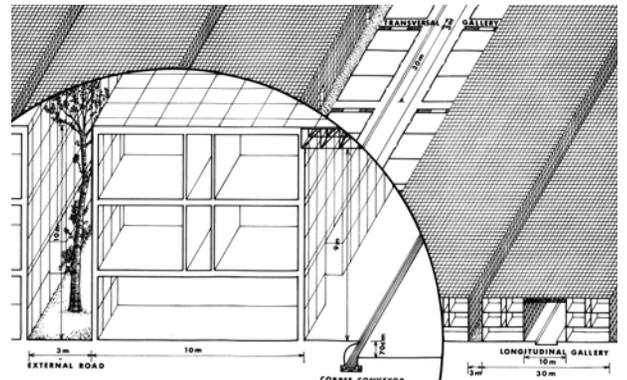
Cuarta ciudad, Spaceship City. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971. © Superstudio Archive

Octava ciudad: Conical Terraced City. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971. © Superstudio Archive.

Décimo primera ciudad: City of Splendid Houses. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971. © Superstudio Archive.

Décimo segunda ciudad: City of the Book. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971. © Superstudio Archive.

arquitectura ni un manifiesto político o de vanguardia⁽³⁾. Pero, justamente antes de su lanzamiento en la prensa internacional, las "12 ciudades ideales" de Superstudio fueron presentadas como un evento de multimedios el 20 de noviembre en la galería Mana de Roma, en 1971.

La galería Mana exhibió una cantidad de proyectos de Superstudio en los muros de sus salas, y también se incluyeron proyecciones del film *Architettura Interplanetaria*. En lo que respecta al proyecto "12 ciudades ideales", el grupo escogió hacer una instalación específica para este sitio. El público visitante sería capaz de "sintonizar" un programa radial interno usando radios manuales a transistores —conectadas a una sola señal de transmisión— donde podían escuchar a actores que leían partes del texto de "12 ciudades ideales"⁽⁴⁾, mientras una proyección de diapositivas a través de dos canales mostraba fotografías que representaban cada una de las ciudades junto a una foto con un "comentario" que había sido compuesto específicamente para la inauguración del evento.

La transmisión de la galería Mana puede ser dividida en un conjunto de partes que la componen, las grabaciones en audio de las lecturas y el programa de diapositivas que consistía en dos proyecciones simultáneas, con la pantalla izquierda dedicada a ilustraciones de una sola "ciudad ideal" y la derecha desplazándose por los "comentarios" presentados en imágenes. Las imágenes de la pantalla izquierda consistían en dibujos axonométricos o perspectivas hechas por Superstudio⁽⁵⁾ (estas eran ilustraciones publicadas en las revistas junto con los textos), mientras que los "comentarios" consistían en su mayor parte en imágenes seleccionadas de revistas bien conocidas, postales o

fotografías cuya intención era que sugirieran una emoción especial o hicieran referencia a un contexto físico o una condición humana.

Cuando se transmitían con la proyección de diapositivas, el efecto sería similar a la técnica desplegada por Chris Marker en su revolucionario *La Jetée*, de 1962, donde una sucesión de fotografías y voz en *off* producían en su totalidad un ambiente cinematográfico poderoso⁽⁶⁾. Sin embargo, la instalación que hizo Superstudio de la transmisión dentro de la galería dio pie a una segunda interpretación posible, sin asociaciones visuales directas, puesto que el visitante podía caminar libremente a través de los espacios mientras seguía escuchando la grabación de la transmisión de radio. Así su experiencia sería aún más surreal, ya que la voz en *off* y la yuxtaposición con otros proyectos y sus imágenes se mezclarían de una manera aún más disociativa.

Cada una de las historias descritas en "12 ciudades ideales" actúa como una parábola independiente que examina determinadas psicosis humanas específicas relacionadas con la vida en la ciudad. Desde la perspectiva de hoy, parecen múltiples variaciones de estados fracasados que —de una u otra manera— se han rendido ante una serie de eventos apocalípticos desnaturalizadores.

Para tener una idea de algunos de los principales argumentos, aquí van unos pocos fragmentos: En la primera ciudad, una prisión cibernética garantiza la vida eterna a menos que el habitante cometa una ofensa repetida; en la tercera, una devastación nuclear ha dejado millones de mentes pulsando sin cuerpo dentro de un cubo gigantesco hasta el fin del tiempo; en la séptima, el aumento de la creciente construcción produce un interminable consumo y un interminable desperdicio; en la octava, los habitantes de una "Ciudad del Sol" tipo campanilla cónica tienen la libertad de soñar los sueños de otras

(3) Roberto Gargiani y Beatrice Lampariello también han relacionado "12 ciudades ideales" con otro proyecto anunciado por Alessandro Mendini en *Casabella* en su edición de octubre 1971, *La città' come ambiente significante*. Aquí, Rem Koolhaas presentó "The Voluntary Prisoners of Architecture" (Gargiani & Lampariello, 2010, pág. 97).

(4) Las lecturas grabadas fueron hechas por el grupo Ouroboros dirigido por Pier'Alli y las voces de La Bartolomei, Vittoria Damiani, Graziani Ricetti y Pier'Alli.

(5) Aunque todos los trabajos fueron firmados en conjunto como Superstudio, Cristiano Toraldo di Francia fue en gran parte responsable de dibujar las axonometrías, Gian Piero Frassinelli creó las presentaciones de collages aerografiados y Adolfo Natalini los dibujos a mano y el guión gráfico. Alessandro Poli, miembro de Superstudio desde 1970 a 1972, ayudó a producir los films hechos en esa época.

(6) Dos versiones del videograma se han restaurado: una versión original del audio en inglés, preparada para la exposición de Storefront for Art and Architecture en Nueva York en el otoño de 2003, producida como parte de la exposición Superstudio: *Life Without Objects* (Peter Lang y William Menking, curadores; presentación de audio dirigida por Michael Greenwald Texas A&M y grabada por Benjamin Frassinelli) y una versión en italiano usando las grabaciones originales hechas por Ouroboros en 1972 para la Galería Schema de Florencia y producida por Benedicte Le Pimpek en 2012.

Tercera ciudad: *New York of Brains*. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971.
© Superstudio Archive

Quinta ciudad: *City of the Hemispheres*. "Twelve Cautionary Tales for Christmas", Superstudio, 1971.
© Superstudio Archive.

personas; la undécima, la ciudad más bella del mundo, está construida en base a que sus habitantes vivan una *existenz minimum* y usen sus excedentes para construir y decorar sus propios hogares. Como sucede con más o menos cada ciudad, la humanidad se ha descompuesto en un conjunto de funciones optimizadas y luego se ha provisto de ambientes modelos idealizados que tratan de resolver estas necesidades identificadas, sin importar de qué manera perversa ocurra.

Dando una mirada más detallada a la séptima urbe, "Ciudad de producción continua con cinta transportadora", observamos que se trata de la ciudad como una fábrica que se mueve lentamente amontonando edificios por un lado y arrojando escombros y basura por el otro. El espectáculo audiovisual para esta ciudad es especialmente agobiante: mientras en la radio portátil se oye la voz de un famoso locutor de radio alabando la construcción de casas cada vez más modernas y atractivas para sus extáticos habitantes, en la imagen de la izquierda se muestra, congelado en la pantalla, un dibujo axonométrico de una ciudad lineal tipo máquina, al mismo tiempo que a la derecha se iluminan en forma intermitente "comentarios" en forma de imágenes estimulando una serie de sensaciones: fábricas echando humo, niños caminando por las líneas del tren en un paisaje industrial, un cielo alumbrado por el fuego de una refinería de petróleo, planos de redes de ciudades y tableros de circuitos electrónicos, pasando luego a una banda de niñas marchando, una nueva pieza de cocina, el derrumbe de un edificio, una familia empobrecida, una sala de clases con niños, una familia viendo televisión, una familia feliz sentada a la mesa, un hombre con cara de autosatisfacción, una hilera de casas, un gimnasio casero, un jardín bajo un cielo oscuro y un puerto marítimo muy activo. Durante todo el tiempo el locutor habla sobre comodidad, oportunidad, orgullo, pereza, los beneficios de la basura y la productividad de la economía.

Cuando se le preguntó por qué locutores de radio y proyecciones de diapositivas se habían puesto juntos en esta intensa bacanal de sonidos e imágenes, Cristiano Toraldo di Francia, uno de los cofundadores originales de Superstudio en 1966, y el mayor responsable

de la instalación de la exposición en la galería Mana, dijo que quería evocar la urgencia de la transmisión radial, como lo hizo Orson Welles con su famoso radio teatro de preguerra "La guerra de los mundos" (C. Toraldo di Francia, comunicación personal, 31 de octubre de 2014).

La noche de Halloween en 1938, Orson Welles y su compañía, Mercury Theater on the Air, transmitieron una versión adaptada de *The War of the Worlds* de H. G. Wells a un auditorio norteamericano⁽⁷⁾. Aunque Welles dio un mensaje de advertencia sobre el contenido ficticio del programa justamente antes de transmitir la dramatización radial, no se imaginó hasta qué punto se iba a esparcir el pánico entre su auditorio. La transmisión logró su increíble realismo por medio del uso de prácticas radiales comunes en ese tiempo, que incluían actores de teatro imitando a locutores de radio, los sonidos de programas musicales, referencias a pueblos reales conocidos localmente y la llamada de atención "de última hora" de las alertas noticiosas.

El programa comenzó en forma bastante normal con una transmisión de jazz en vivo cortada intermitentemente por una secuencia de boletines de noticias cada vez más alarmantes. El episodio de la transmisión de Orson Welles inauguró varios fenómenos, pero claramente el más impactante fue la capacidad de la radio para influir poderosamente en un gran auditorio masivo. Este mensaje no sería desperdiciado por sus colegas europeos, especialmente en los Estados totalitarios profundamente interesados en la radio para propósitos de propaganda política masiva.

Paul Virilio reconoció la fuerza del periodismo transmitido por radio precisamente porque el medio radial, como la prensa escrita, podría asegurar la confianza de su público a través de reportajes de estilo objetivo. Como dice Virilio:

(7) "*The War of the Worlds*" es un episodio antológico del radioteatro norteamericano. Fue transmitido por la cadena radial Columbia Broadcasting System. Dirigido y narrado por el actor y futuro director de cine Orson Welles, el episodio fue una adaptación de la novela de H. G. Wells *The War of the Worlds* (1898). Se hizo famoso por causar pánico masivo, aunque se discute la magnitud de este efecto (fuente: en.wikipedia.org).

«Una falsa ecuación de lectura de signos con conocimiento, e incluso con todo el conocimiento, dio lugar al imperialismo del cuarto Estado —es decir, el poder de los medios de prensa y comunicación, la temporalidad atípica de la tecnología de las transmisiones—. Cuando la prensa habla de su propia “objetividad”, puede fácilmente hacer que uno crea en su veracidad. (...) Podemos ver por qué los periodistas, con su estilo anónimo, han adquirido un poder tan inmenso en cada campo de las publicaciones, así como en la política, en la encrucijada de los medios de comunicación» (1989, pág. 47).

La elección que hizo Superstudio de la transmisión de obras de teatro por radio juega precisamente con el público y su familiaridad con el medio. Superstudio logra subvertir la transmisión radial familiar produciendo una contra-transmisión, precisamente explotando los términos convencionales del audio. La radio, y más aún la imagen visual, o incluso la imagen visual en movimiento, logran captar a los auditores más directa y visceralmente. Las doce parábolas urbanas individuales, interpretadas como una secuencia de relatos radiales, penetran de manera efectivamente muy profunda en la conciencia humana, jugando con los sentimientos de complacencia y repulsión como no podría hacerlo otro medio. Cada una de las transmisiones de radio se va intensificando gradualmente hasta llegar a un crescendo insoportable, a medida que las historias van arrastrando al auditor por esos mundos increíbles. El auditor se hace emocionalmente cómplice en este proceso, puesto que es llevado a lo profundo de estos atractivos escenarios, en forma no diferente a cómo un aviso radial esgrime sus milagrosos productos para provocar el deseo y consumo del público.

Rudolf Arnheim, uno de los primeros teóricos de los medios de comunicación que escribió sobre la radio mientras residía en Italia, entonces bajo un gobierno fascista, reconoció que las transmisiones de radio podían, más que cualquier otro medio, reproducir un incuestionable sentido de verdadera realidad:

«Eran los reporteros de radio los que familiarizaban a los auditores con estas improvisaciones y permitían

experimentar con las ventajas y desventajas de este proceso. El buen reportero de radio tiene que tener presencia de ánimo, sensatez y maestría en un lenguaje no solamente de agradable articulación, sino también vivo y pintoresco para dar al auditor la impresión de que es él mismo el que está viviendo esos sucesos» (1997, págs. 159-160).

Finalmente, una persona que visitara la galería Mana en Roma en 1971, con una radio portátil a transistores en su mano, podía escoger si ver el videograma o mirar las imágenes que parpadeaban en las murallas. O podía vagar sin rumbo por los alrededores. Sin embargo, lo que es cierto, es que esa arquitectura, cuando se construye sobre la fuerza de su trama, puede comunicar actitudes mucho más complejas acerca de quiénes somos, nuestros miedos y reacciones profundas, y sobre nuestro sentido de placer en el tiempo y el espacio. Arquitectura como esa puede ser más que un instrumento mecánico; puede evocar sentimientos mucho más ricos y sentimientos de mayor profundidad emocional. Según Superstudio, las transmisiones de arquitectura rompen con las convenciones arquitectónicas evocando realidades mucho más complejas y matizadas, visiones tanto de prosperidad como de colapso social. La realización de “12 ciudades ideales” es un logro mucho más impresionante porque Superstudio reconoció la necesidad de experimentar directamente con los medios de transmisión, doblando las reglas del juego en el proceso, jugueteando una vez más con los códigos de la profesión.

REFERENCIAS

- ARNHEIM, R. (1997). *La radio, l'arte dell'ascolto, e altri saggi*. (K. Rollin, & P. Chiesi, Trads.) Roma: Editori Riuniti.
- GARGIANI, R., & LAMPARIELLO, B. (2010). *Superstudio*. Roma, Bari: Laterza.
- VIRILIO, P. (1989). *War and Cinema: The logistics of perception*. (P. Camiller, Trad.) Londres: Verso.