

NIGHTSWIMMING. DISCOTECAS DESDE LOS AÑOS SESENTA HASTA LA ACTUALIDAD

*NIGHTSWIMMING.
DISCOTHEQUES FROM
THE 1960s TO THE PRESENT*

CHIARA CARPENTER

Humboldt Books
Milán, Italia
info@humboldtbooks.com

GIOVANNA SILVA

Humboldt Books
Milán, Italia
info@humboldtbooks.com

→ *Nightswimming. Discotheques from the 1960s to the Present*¹ es una historia de las discotecas, contada a través de los espacios que ocupan. A lo largo del tiempo, los cambios culturales, sociales y económicos que experimenta la sociedad han influenciado y redefinido el concepto de entretenimiento y, por tanto, los espacios que le dan forma y en los cuales la entretención es creada.

Las discotecas son el hogar de diferentes formas de entretenimiento y constituyen, por su naturaleza, espacios efímeros. En el pasado se trataba de espacios diseñados para albergar funciones específicas. Actualmente, en cambio, son básicamente cajas negras —donde la luz, el sonido y el mobiliario resultan fundamentales— u ocupaciones temporales de espacios que estaban originalmente concebidos para otros usos.

Nuestro itinerario de investigación comenzó en diciembre de 2013 cuando Giovanna recibió un encargo de OMA: ellos buscaban un proyecto fotográfico sobre las discotecas italianas para la sección Monditalia de la XIV Exposición Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia. Si bien había otros proyectos que se enfocaban en la vida nocturna —como “Space Electronic”, de Catharine Rossi—, se trataba de iniciativas bastante específicas. Además, los curadores tenían la intención de montar una instalación que pudiera ofrecer una visión integral del tema. Nuestro proyecto tomó forma a través de una serie de entrevistas con DJs, arquitectos, dueños de clubes, historiadores y diseñadores, quienes no sólo ayudaron a reconstruir una narrativa, sino que también contribuyeron con sugerencias muy valiosas que permitieron identificar libros que contenían imágenes de archivo e información con un interesante nivel de detalle. Si bien la literatura sobre el tema es muy abundante, hoy muchos de los libros son difíciles de localizar; junto con ello, no existe un libro específico que ofrezca una descripción exhaustiva de la evolución de este fenómeno sociocultural a través de las décadas.

Comenzamos nuestro trabajo en Turín, donde entrevistamos al historiador del diseño y coleccionista Fulvio Ferrari. Rápidamente se hizo evidente que los clubes turineses de los años sesenta tuvieron un significado que iba más allá del baile y la música. La gente iba al Piper, por ejemplo —que era conocido como “el” Piper— porque atraía a una clientela leal

→ *Nightswimming. Discotheques from the 1960s to the Present*¹ is a history of discotheques, told through the spaces they occupy. Over time, cultural, social, and economic changes in society have influenced and redefined the concept of entertainment and, thus, the spaces in which it is created and shaped.

Discotheques are home to different forms of entertainment and are, by their very nature, ephemeral spaces. In the past, they were buildings designed to fulfill a specific function. Today, however, they are mainly black boxes — where light, sound, and furniture are fundamental — or temporary occupations of spaces otherwise intended for alternative purposes.

Our research journey began in December 2013 when Giovanna was approached by OMA: they were looking for a photographic project on Italian discos for the Monditalia section of the 14th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia. While other projects focused on nightlife, such as Catharine Rossi’s on Space Electronic, they were quite specific, and the curators also wanted to show an installation that could provide a comprehensive overview of the subject. Our project evolved into a series of interviews with DJs, architects, club owners, historians, and designers, who not only helped to reconstruct the narrative but also provided valuable suggestions for identifying books that could provide archival images and detailed information. The literature on the subject is sufficiently extensive, but many of the volumes are now difficult to locate, and there is no single title that exhaustively describes the evolution of this socio-cultural phenomenon over the decades.

We began our interviews in Turin with Fulvio Ferrari, a design historian and collector. It quickly became clear that the Turin clubs of the 1960s had a significance that went beyond just dancing and music. People went to the Piper, for example, because it was known as “the” Piper and attracted a loyal clientele of regulars: these places were not just nightclubs; they were centers of artistic creation. This contrasts with the current situation in Italy, where this type of club

¹ Estas fotografías forman parte de un trabajo más amplio publicado por las autoras en el libro *Nightswimming: Discotheques*

from the 1960s to the Present (Bedford Press, 2015).

¹ These photographs are part of a larger body of work published by the authors in the book *Nightswimming:*

Discotheques from the 1960s to the Present (Bedford Press, 2015).

de parroquianos. Estos lugares no eran sólo clubes nocturnos: eran centros de creación artística. Esto contrasta con la situación que actualmente se vive en Italia, donde este tipo de clubes ya no existen. Hoy la gente va a los clubes por la música o porque siguen a un DJ en particular, y no tanto por lealtad a un club específico. Los directores de arte suelen organizar eventos en lugares poco convencionales que no fueron originalmente diseñados para ese propósito, como espacios industriales o museos.

Luego de registrar nuestro propio recorrido por las discotecas italianas nos dispusimos a explorar la escena en cuatro grandes ciudades europeas: Berlín, Londres, París y Barcelona. No fue fácil elegir los clubes en cada ciudad. Mientras el proyecto que presentamos en la Bienal debía ser exhaustivo, aquí teníamos que ser selectivas. Seleccionamos cuidadosamente clubes que son (o fueron) importantes tanto social como musicalmente, además de ser arquitectónicamente interesantes.

Las fotografías de Giovanna capturan espacios que representan una percepción particular de la noche. Estas imágenes muestran una tendencia creciente: espacios que originalmente no fueron concebidos como discotecas están siendo transformados en lugares para fiestas. Esto representa un giro paradójico hacia la legalización y comercialización de la cultura *rave* de los noventa. Sin embargo, esta transformación carece del sentimiento de libertad, ignora los principios comunitarios y la tendencia a compartir, y no toma distancia de las motivaciones comerciales, desentendiéndose de los principios que caracterizaron a la escena *rave*.

Mientras algunos de los lugares representados en las fotografías han cerrado, otros han ido experimentando cambios. No obstante, en medio de la constante renovación de nuestros espacios de entretenimiento, también han surgido lugares nuevos. **m**

no longer exists. Nowadays, people go to clubs for the music or to follow a particular DJ rather than out of loyalty to a particular club itself. Art directors often organize events in unconventional venues that were not originally designed for such purposes, such as industrial spaces or museums.

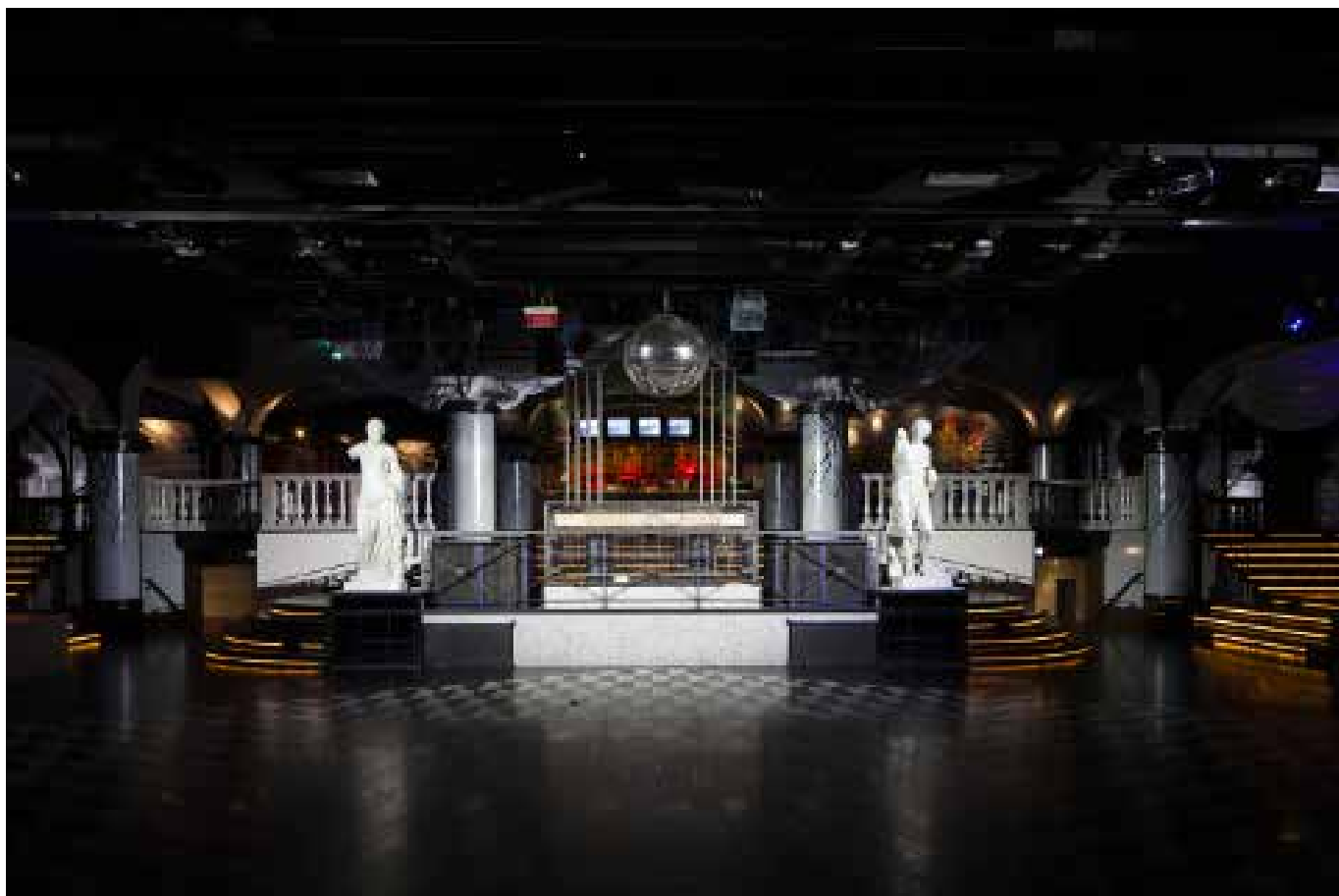
After tracing our own journey through Italian discos, we set out to explore the scene in four major European cities: Berlin, London, Paris, and Barcelona. Choosing the clubs in each city was not an easy task. The project we presented at the Biennale had to be exhaustive, whereas here we had to be selective. We carefully selected clubs that are (or were) both socially and musically important, as well as architecturally interesting.

Giovanna's photographs capture spaces that represent a particular perception of the night. These images show a growing trend of spaces not originally intended for discos being transformed into party locations. It represents a paradoxical shift towards the legalization and commercialization of the rave culture of the 1990s. However, this transformation lacks the freedom, the principles of community and sharing, and the distance from commercial motives that were characteristic of the rave scene. Some of the venues depicted in the photographs have already closed, while others have undergone changes. However, in the midst of this constant renovation of our entertainment spaces, new ones have also emerged. **m**

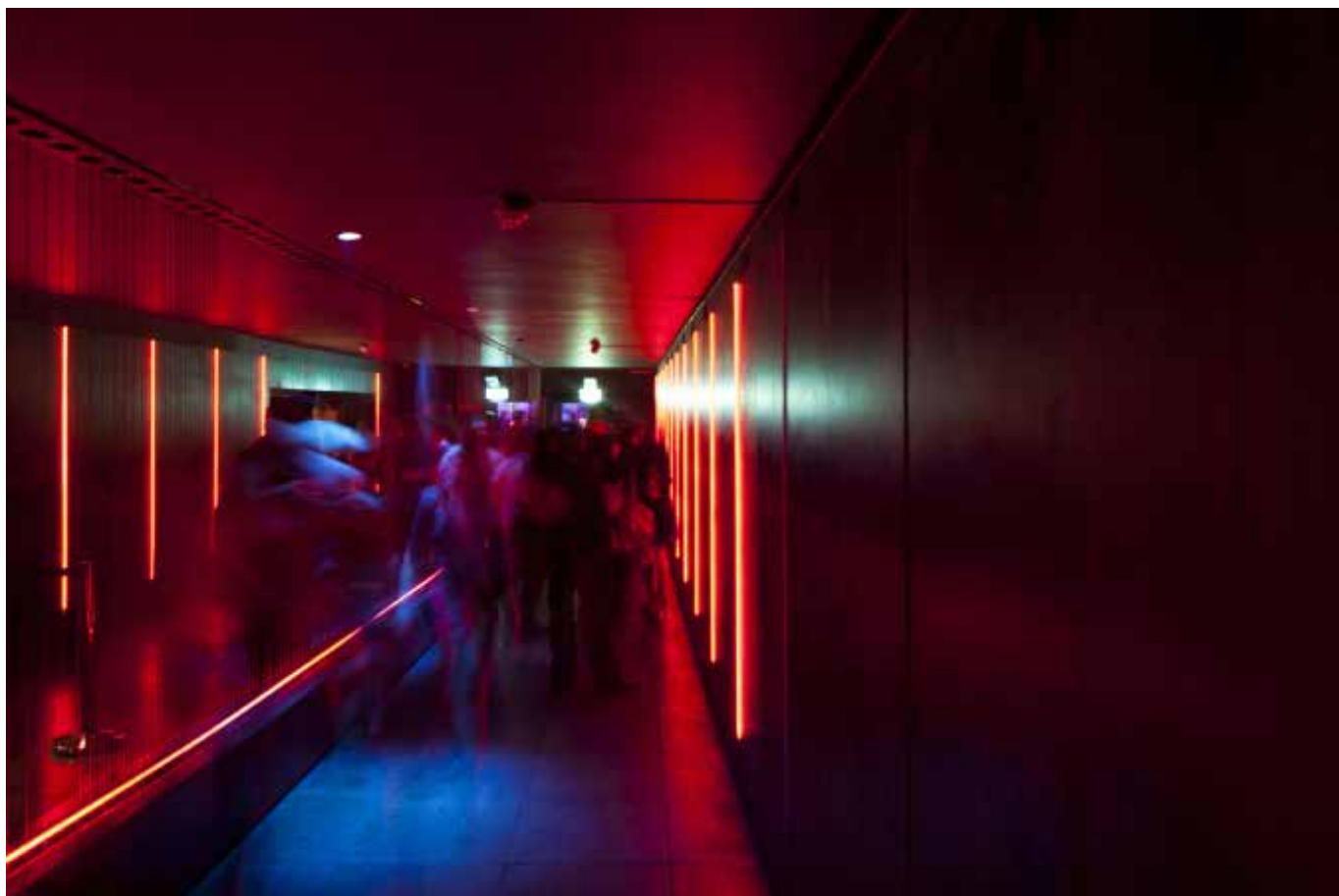
Space Electronic, Firenze © Giovanna Silva, 2014.

Number One, Cortefranca © Giovanna Silva, 2014.

Ministry of Sound, London © Giovanna Silva, 2015.

Ohm, Berlín © Giovanna Silva, 2015.