

PEDRO IGNACIO ALONSO

Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile _ palonsoz@uc.cl

HUGO PALMAROLA

Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile _ hpalmaro@uc.cl

Coreografías

CHOREOGRAPHIES

Coreografías (Choreographies) es una obra de dos videos simultáneos en *loop* presentados en la 4ª edición de la Trienal de Arquitectura de Lisboa (2016). En estos videos se exponen principalmente animaciones infantiles de Estados Unidos y de la Unión Soviética, en las que se representan vigas de acero y paneles de hormigón en el contexto de la construcción de edificios en altura. En muchas ocasiones, el rol de las vigas y los paneles fue dar continuidad a las coreografías sin dejar caer a sus personajes, configurando no solo caminos de infraestructura física, sino que también caminos conceptuales confiables en los que se refleja la fe absoluta en las ideologías soportantes estadounidense y soviética.

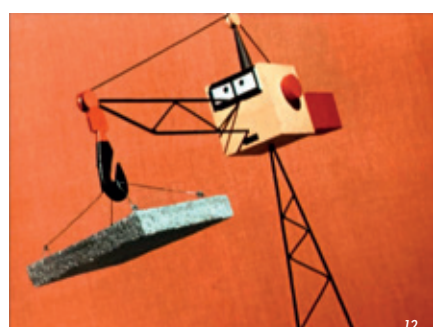
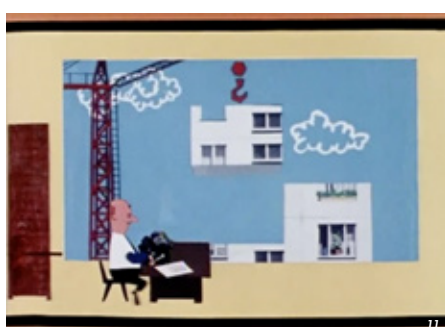
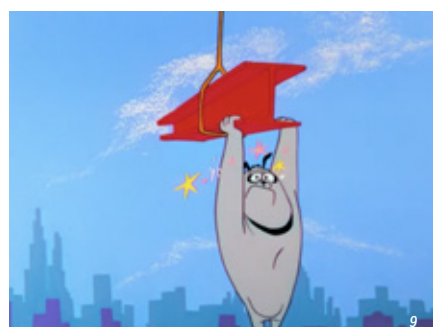
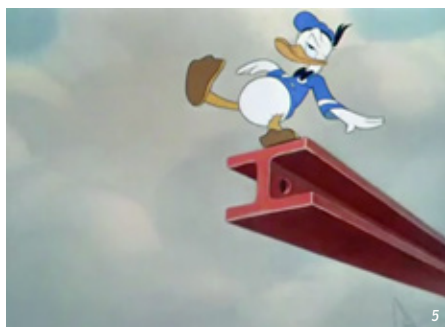
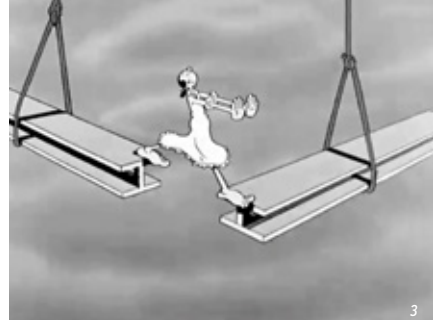
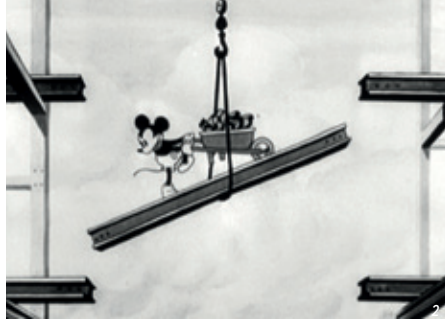
Choreographies is a work composed of two simultaneously running video loops, presented at the 4th Triennial of Architecture in Lisbon (2016). These videos show mostly children animation films from the US and the Soviet Union, in which steel beams and concrete panels are featured in the context of high-rise building construction. On many occasions, the role of the beams and panels was to provide continuity to the choreographies and to keep the characters from falling, configuring not only physical infrastructure roads, but also reliable conceptual paths that reflect an unflinching faith on American and Soviet supporting ideologies.

El proyecto *Choreographies* (Coreografías) busca presentar la "construcción" conceptual de los "lugares de construcción" en su dimensión política y cultural. Por medio de una comparación crítica de películas cómicas y animaciones infantiles realizadas en los Estados Unidos y en la Unión Soviética entre 1921 y 1980, la obra muestra que estos sitios no son solamente el emplazamiento donde se construyen edificios, sino también lugares donde la ideología y la imaginación se

The aim of the project *Choreographies* is to present the conceptual 'construction' of the 'construction sites' in their political and cultural dimension. By means of a critical comparison of comic films and children's animations created in the United States and the Soviet Union between 1921 and 1980, the piece shows that these sites are not only the location where buildings are built, but also places where ideology and imagination are

Never Weaken
(EE.UU. /USA, 1921). Protagonista /
Main Character: Harold Lloyd. Director /
Director: Fred Newmeyer.

1 Hold Anything
(EE.UU. /USA, 1930). Producción / Production: Warner Bros. Director /Director: Hugh Harman & Rudolf Ising.

2 Building a Building
(EE.UU. /USA, 1933). Producción / Production: Walt Disney Studios. Director /Director: David Hand.

3_ 4 A Dream Walking
(EE.UU. /USA, 1934). Producción / Production: Fleischer Studios. Director /Director: Dave Fleischer.

5 The Riveter
(EE.UU. /USA, 1940). Producción / Production: Walt Disney Studios. Director /Director: Dick Lundy.

6 Homeless Hare
(EE.UU. /USA, 1950). Producción / Production: Warner Bros. Director /Director: Chuck Jones.

7_ 8 Tot Watchers
(EE.UU. /USA, 1958). Producción / Production: Metro-Goldwyn-Mayer. Director /Director: William Hanna & Joseph Barbera.

9_ 10 Cat Feud
(EE.UU. /USA) 1958. Producción / Production: Warner Bros. Director /Director: Chuck Jones.

11 The Story of a Crime (Istoriya odnogo prestupleniya)
(URSS /USSR, 1962). Producción / Production: Soyuzmultfilm. Director / Director: Fyodor Khitruk.

12 How the House Was Built to the Kitten (Kak kotenku postroili dom)
(URSS /USSR, 1963). Producción / Production: Soyuzmultfilm. Director / Director: Roman Kachanov.

combinan a través de coreografías definidas cuidadosamente por grúas, en el movimiento pendular de vigas de acero en Estados Unidos, y de paneles voladores en la Unión Soviética. Estos dos elementos simbolizan la construcción del mundo moderno, el optimismo tecnológico de la industrialización, la relevancia de los procesos productivos por sobre los edificios terminados, y el estatus de los trabajadores en dichos procesos —soldadores, ensambladores y operadores de grúas—, en oposición al rol convencional que las narrativas de la modernidad asignan a la figura del arquitecto.

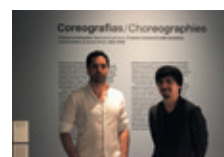
En la 4ª edición de la Trienal de Lisboa (2016), estas coreografías fueron presentadas a través de la proyección simultánea de dos filmes en *loop*, que contienen fragmentos seleccionados de algunos segundos de las diferentes películas, para así exponer tanto las simetrías como las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La selección enfatiza la puesta en escena de los lugares de construcción en estas animaciones y en el cine en general, especialmente en *gags* visuales en cadena (*tayloristas*) que son desarrollados, además, en un contexto del "montaje en cadena" de vigas y paneles dentro de lugares de construcción.

La comedia silenciosa protagonizada por Harold Lloyd, *Never Weaken* (1921), fue la cinta inaugural de este tipo de comedias en Estados Unidos. En esta película una viga de acero entra casualmente por la ventana de un edificio y saca al protagonista

combined through choreographies carefully defined by cranes, by the oscillating movement of steel beams in the United States and flying panels in the Soviet Union. These two elements symbolize the construction of the modern world, the technological optimism of industrialization, the relevance of the productive processes over the finished buildings, and the status of workers in the mentioned processes —solders, assemblers and crane operators—, as opposed to the conventional role that the narratives of modernity ascribe to the figure of the architect.

These *Choreographies* were presented at the 4th edition of the Lisbon Triennial (2016), through the simultaneous projection of two looping films containing selected fragments, a couple of seconds long, of the different films. They exposed both the symmetries and the differences between the United States and the Soviet Union. The selection emphasizes the staging of the construction sites in these animations and in cinema in general, especially in the series of visual gags (*Taylorist*) that are developed, also, in the context of an 'assembly line' of beams and panels inside construction sites.

The silent comedy starring Harold Lloyd, *Never Weaken* (1921), was the first of this type of comedies in the United States. In this film, a steel beam accidentally enters through a window in the building pulling away the main character out

a las alturas. A continuación, el personaje hace todo tipo de piruetas sobre vigas, acción que se desarrolla en el marco de la construcción de rascacielos en el ambiente de prosperidad económica de los años veinte. Posteriormente esta cinta fue tomada como referente por diversos estudios de animación como Warner Bros., Walt Disney y Fleischer. Sus reconocidos personajes realizaron entonces hazañas similares a las de Lloyd, como es el caso de Bosko, Mickey Mouse, Popeye, Porky, Mr. Magoo, Bugs Bunny, Tom y Jerry, Daffy Duck y Droopy, dentro de una gran cantidad de cortos, tales como *Hold Anything* (1930), *Building a Building* (1933), *A Dream Walking* (1934), *Bridge Ahoy* (1936), *Porky's Building* (1937), *The Riveter* (1940), *Rhapsody in Rivets* (1941), *Nix on Hypnotricks* (1941), *Construction Mayhem* (1949), *Homeless Hare* (1950), *Child Sockology* (1953), *Tot Watchers* (1958), *Cat Feud* (1958), *Pent-House Mouse* (1960), *Base on Bawls* (1960), *Bad Day at Cat Rock* (1965), *Skyscraper Caper* (1968), *Droopy's Restless Night* (1980) y *Droopy's Good Luck Charm* (1980).

En el caso de la Unión Soviética, fue la película *Cheryomushki* (1963) —basada en una opereta de Dmitri Shostakóvich— la encargada de fundar la apología sobre los nuevos paneles prefabricados de hormigón armado, técnica constructiva que se comenzaba a instalar bajo el gobierno de Nikita Jruschov durante los años cincuenta. La cinta mostró incluso el frenético baile de una pareja sobre un panel que era transportado por el aire.

to the heights. Next, the character performs all types of acrobatics over beams, an action that develops in the context of skyscraper construction and the atmosphere of economic prosperity of the 20's. This film was later used as model by different animation studios like Warner Bros., Walt Disney and Fleischer. Their renowned characters performed stunts similar to those of Lloyd's, as is the case of Bosko, Mickey Mouse, Popeye, Porky, Mr. Magoo, Bugs Bunny, Tom and Jerry, Daffy Duck and Droopy in a large number of shorts, such as *Hold Anything* (1930), *Building a Building* (1933), *A Dream Walking* (1934), *Bridge Ahoy* (1936), *Porky's Building* (1937), *The Riveter* (1940), *Rhapsody in Rivets* (1941), *Nix on Hypnotricks* (1941), *Construction Mayhem* (1949), *Homeless Hare* (1950), *Child Sockology* (1953), *Tot Watchers* (1958), *Cat Feud* (1958), *Pent-House Mouse* (1960), *Base on Bawls* (1960), *Bad Day at Cat Rock* (1965), *Skyscraper Caper* (1968), *Droopy's Restless Night* (1980) and *Droopy's Good Luck Charm* (1980).

In the case of the Soviet Union, it was the film *Cheryomushki* (1963) —based on an operetta by Dmitri Shostakovich— that founded the apology of the new reinforced concrete prefabricated panels, a construction technique that begins to be installed under the government of Nikita Khrushchev in the 1950s. The film portrayed the frenetic dance of a couple over a panel that is transported through the air.

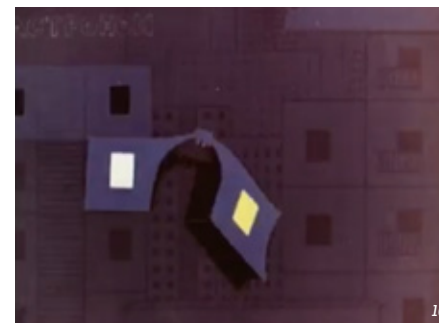
13

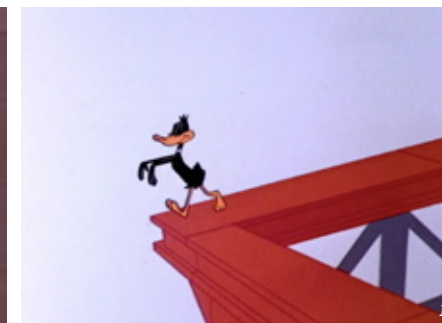
14

15

16

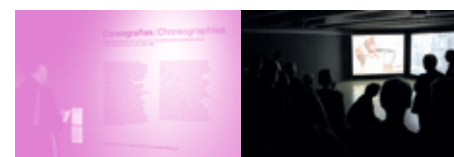
17

13 Cheryomushki
(URSS /USSR, 1963).
Producción / Production:
Lenfilm Studio. Director /
Director: Gerbert Rappaport.

14_15 Pent-House Mouse
(EE.UU. /USA, 1963).
Producción / Production:
Metro-Goldwyn-Mayer.
Director /Director:
Chuck Jones.

16 Cottage Love (Ray vshalash)
(URSS /USSR, 1967).
Producción / Production:
Soyuzmultfilm. Director /
Director: Ivan Aksenchuk.

17 Skyscraper Caper
(EE.UU. /USA, 1968).
Producción / Production:
Warner Bros. - Seven Arts.
Director /Director: Alex Lovy.

Esa película, como la comedia *Operation Y and Shurik's Other Adventures (Operatsiya Y i drugie priklyucheniya Shurika)* (1965), fue contemporánea de algunas animaciones que trataron los mismos temas del panel, como *The Story of a Crime (Istoriya odnogo prestupleniya)* (1962); *Cheryomushki* (1963) (la animación de apertura), *How the House Was Built to the Kitten (Kak Kotenku Postroili Dom)* (1963); *Granny's Umbrella (Babushkin zontik)* (1969); y *I'll get you! (Nú, pogodi!)* (1976).

En estas animaciones, las vigas de acero y los paneles de hormigón armado son representados como elementos que alcanzan el cielo gracias a la tecnología, la construcción y la arquitectura. En los Estados Unidos estas animaciones ponen en valor los rascacielos y su rol en el desarrollo del capitalismo. En la Rusia soviética estos filmes tomaron los movimientos coreográficos de paneles transportados por grúas, simbolizando el igualitarismo y una estética cruda que retomaba algunos principios del constructivismo, destinada a reemplazar el Realismo Socialista propio del régimen de Joseph Stalin. En ambos casos, vigas y paneles fueron elementos fundamentales de la trama de los filmes, reflejando simultáneamente los dos paradigmas estructurales más representativos del siglo XX. Debido a que su función primaria era la de entretener, los filmes tuvieron éxito al presentar de manera simple y lúdica los lugares de construcción como pertenecientes a la vida cotidiana de las ciudades, sin estar sometidos

This movie, like the comedy *Operation Y and Shurik's Other Adventures (Operatsiya Y i drugie priklyucheniya Shurika)* (1965), was contemporary with some animations that also featured the theme of the panel, like *The Story of a Crime (Istoriya odnogo prestupleniya)* (1962); *Cheryomushki* (1963) (the opening animation), *How the House Was Built to the Kitten (Kak Kotenku Postroili Dom)* (1963); *Granny's Umbrella (Babushkin zontik)* (1969); and *I'll get you! (Nú, pogodi!)* (1976).

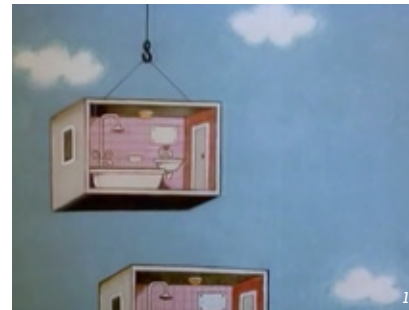
In these animations, the steel beams and the reinforced concrete panels are represented as elements that reach the sky thanks to technology, construction and architecture. In the United States, these animations highlight the value of skyscrapers and their role in the development of capitalism. In Soviet Russia, these films used the choreographic movements of panels transported by cranes, symbolizing equality and a crude aesthetics that revisited some of the principles of constructivism, destined to replace the Realist Socialism of Joseph Stalin's regime. In both cases, beams and panels were fundamental elements in the films' plots, simultaneously reflecting the two most representative structural paradigms of the 20th Century. Since its main purpose was to entertain, the films succeeded in presenting the construction sites in a simple and playful way as pertaining to the daily life of cities, without being subject to

18 At the Port (V portu)
(URSS /USSR, 1975).
Producción / Production: Soyuzmultfilm. Director / Director: Inessa Kovalevskaya.

19 The Mole and The Bulldozer (Krtek A Buldozér)
(Checoslovaquia / Czechoslovakia, 1975).
Producción / Production: Krátký Film Praha. Director / Director: Zdenek Miler.

20 Construction Site and Hospital, 1976 (capítulo / episode 10: Nu, pogodi! / I'll Get You!)
(URSS /USSR, 1976).
Producción / Production: Soyuzmultfilm. Director / Director: Vyacheslav Kotyonochkin.

21 Trumpet (Truba)
(URSS /USSR, 1981).
Producción / Production: Belarusfilm. Director / Director: George Semenov.

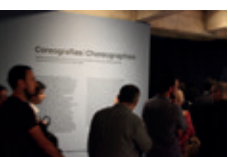

al peso característico que les asignan los discursos propios de la teoría o la historia de la arquitectura y el urbanismo modernos.

En Estados Unidos y en la Unión Soviética las vigas y los paneles —presentes en los filmes mencionados— nunca detuvieron su movimiento. La única diferencia sustancial era precisamente el elemento constructivo elegido en cada caso para representar el capitalismo norteamericano y el comunismo soviético. Este movimiento permanente no fue accidental, sino central al argumento cómico, con chistes que se desarrollaban en torno a temas comunes asociados a estos componentes voladores: acrobacias temerarias realizadas muy alto en las estructuras, saltos o bailes de viga en viga o de panel en panel, persecución de personajes, caminatas inconscientes o en estado de sonambulismo y vértigo repentino, todos elementos que pueden ser considerados evidencias de una fe absoluta en las nuevas tecnologías constructivas y sus ideologías soportantes, pero que al mismo tiempo no dejan de reconocer el peligro que estas también representaban. En la medida que estas animaciones estaban dirigidas a un público general, y a los niños, estos sitios de construcción con coreografías de vigas y paneles eran también campos de batalla en la construcción de una cierta conciencia social hacia la política y la educación. Vigas y paneles que no solo sostenían cargas estructurales, sino toda una gama de pesos culturales e ideológicos.

the characteristic weight assigned by the discourses typical of theory or history of contemporary architecture and urban planning.

In the United States and the Soviet Union, beams and panels —present in the above-mentioned films— never stopped moving. The only substantial difference was precisely the construction element chosen in each case to represent North American capitalism and Soviet communism. This permanent movement wasn't accidental, but central to the comedic argument, with jokes that were developed around common central themes associated with these flying components: daring acrobatics performed in high altitude over the structures, leaps or dance steps from beam to beam or from panel to panel, characters chasing one another, walking unconscious or asleep, suddenly in vertigo, all elements that may be considered evidence of an unflinching faith in the new building technologies and their supporting ideologies, but which at the same time do not fail to recognize the danger that they also represented. Insofar as these animations catered to a general audience, and to children, these construction sites with their choreographies of beams and panels were also battlefields in the construction of a particular social consciousness towards politics and education. Beams and panels that not only support structural loads, but a whole range of cultural and ideological weights.

Fuera del cine, una de las imágenes más famosas sobre una viga es la fotografía *Lunch atop a Skyscraper*, que muestra a once trabajadores almorzando sobre una gran viga metálica en el piso 69 durante la construcción del Edificio RCA en el Rockefeller Center de Nueva York en 1932. La imagen —aunque no fue espontánea— reflejaba la precariedad laboral causada por la Gran Depresión, cuando trabajos riesgosos eran aceptados sin normas de seguridad. Coincidentemente, desde la misma década, pero en contraste con esta imagen, los dibujos animados construyeron un imaginario opuesto. En *A Dream Walking* (1934) Olive Oyl camina sonámbula sobre las vigas de una construcción. Vestida solo con un camisón de dormir que se transparentaba a la luz de la luna, Olive Oyl ponía sus pies descalzos sobre cada viga que se aparecía en su camino formando una notable coreografía. Prácticamente todos los dibujos animados estadounidenses mencionados parecen insistir en que la viga es un camino seguro a seguir, incluso aunque sus personajes estén —por distintas razones— absolutamente inconscientes. Siguiendo la idea de Giorgio Agamben: «como esos personajes de los dibujos animados de nuestra infancia, que pueden caminar en el aire, siempre y cuando no lo noten; pero cuando se dan cuenta, solo cuando toman conciencia de esto, no pueden sino caer» (1978/1993, pág. 16), podríamos decir que los dibujos animados, como ocurre en la irracional coreografía de caminata

Besides films, one of the most famous images on top of a beam is *Lunch atop a Skyscraper*, a photograph portraying eleven workers on their lunch break over a massive steel beam on the 69th floor, shot during the construction of the RCA building at New York's Rockefeller Center in 1932. The image — although not a spontaneous act — reflected the precarious state of labour caused by the Great Depression, when risky jobs were accepted without any safety measures. Coincidentally, in the same decade, but in contrast with this image, the cartoons built an opposite imaginary. In *A Dream Walking* (1934) Olive Oyl sleepwalks over the beams of a building under construction. Dressed only with a nightdress, transparent when backlit by the moon, Olive Oyl places her naked feet over each beam that crosses her path, creating an impressive choreography. Practically all the American cartoons mentioned here seem to insist on the beam as a safe route to follow, even though the characters may be — for diverse reasons — completely unconscious. Following Giorgio Agamben's idea that: "for they are like those cartoon characters of our childhood that can walk on thin air as long as they don't notice it; once they realize, once they experience this, they cannot avoid falling" (1978/1993, p. 16), we could say that animated cartoons, as happens with the irrational

de Olive Oyl sobre las vigas, no se ven obligados a caer porque en ese momento de confianza total en la infraestructura ellos carecen de una conciencia reflexiva que incluso les permite no caer estando sonámbulos. Ellos solo se espantan cuando despiertan. Lo interesante es de qué manera las vigas o paneles conforman una infraestructura sólida que permite crear un camino confiable para estadounidenses o soviéticos, incluso en medio de la inconsciencia y el peligro de los lugares de construcción.

choreography of Olive Oyl's walk over the beams, are not forced to fall because in that moment of complete confidence they lack a reflexive consciousness that allows them even to avoid falling while sleepwalking. They're only frightened once they wake up. The interesting thing is the way in which the beams or panels constitute a solid platform that allows them to create a safe path for Americans or Soviets, even while being unconscious and amidst the danger of the construction sites.

DNA

REFERENCES

Agamben, G. (1978/1993). *Infancy and History: The Destruction of Experience*. London, England: Verso.

PEDRO IGNACIO ALONSO

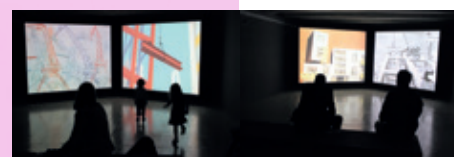
Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor, Architectural Association School of Architecture. Es Profesor Asociado de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y *Visiting Tutor* de la AA School of Architecture. Fue *Princeton-Mellon Fellow* (2015-2016) en la Universidad de Princeton. Su pabellón de Chile titulado "*Monolith Controversies*", co-curado con Hugo Palmarola, fue premiado con el León de Plata en la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Junto a Palmarola es autor de los libros *Panel* (Architectural Association, 2014) y *Monolith Controversies* (Hatje Cantz, 2014). Alonso es también editor de los libros *Deserta: Ecología e industria en el desierto de Atacama* (ARQ, 2012) y *Space Race Archaeologies* (Dom Publishers, 2016).

Master of Architecture, Pontificia Universidad Católica de Chile. PhD, Architectural Association School of Architecture. He is Associate Professor at Pontificia Universidad Católica de Chile School of Architecture and Visiting Tutor at the AA School of Architecture. He was Princeton-Mellon Fellow (2015-2016) at Princeton University. His Chile Pavilion entitled "*Monolith Controversies*", co-curated with Hugo Palmarola, was awarded the Silver Lion at the 14th Venice Architecture Biennale. With Palmarola he is author of the books *Panel* (Architectural Association, 2014) and *Monolith Controversies* (Hatje Cantz, 2014). Alonso is also editor of the books *Deserta: Ecología e industria en el desierto de Atacama* (ARQ, 2012) and *Space Race Archaeologies* (Dom Publishers, 2016).

HUGO PALMAROLA

Diseñador, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Diseño Industrial, Universidad Nacional Autónoma de México. Es Profesor Asistente en la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido *International Scholar* en The Society for the History of Technology y miembro del *Advisory Committee for Exhibitions* de Los Angeles County Museum of Art. Su pabellón de Chile titulado "*Monolith Controversies*", co-curado con Pedro Alonso, fue premiado con el León de Plata en la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Junto a Alonso es autor de los libros *Panel* (Architectural Association, 2014) y *Monolith Controversies* (Hatje Cantz, 2014).

Designer, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master in Industrial Design, Universidad Nacional Autónoma de México. Assistant Professor at Pontificia Universidad Católica de Chile School of Design. He has been *International Scholar* at The Society for the History of Technology and member of Los Angeles County Museum of Art's *Advisory Committee for Exhibitions*. His Chile pavilion entitled "*Monolith Controversies*", co-curated with Pedro Alonso, was awarded the Silver Lion at the 14th Venice Architecture Biennale. With Alonso he is author of the books *Panel* (Architectural Association, 2014) and *Monolith Controversies* (Hatje Cantz, 2014).

Coreografías. Dos videos simultáneos en *loop*, 2:56 minutos. Compilado, editado y producido por Paulina Bitrán. Créditos: Pedro Ignacio Alonso y Hugo Palmarola, 2016. Música: Akai 47 por Nortec Collective. Presenta: Bostich & Fussible (Cortesía de Nacional Records y Canciones Nacionales). Trabajo patrocinado por la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Choreographies Two simultaneously-running video loops, 2:56 minutes. Compiled, edited, and produced by Paulina Bitrán. Credits: Pedro Ignacio Alonso and Hugo Palmarola, 2016. Music: Akai 47 by Nortec Collective. Presented by: Bostich & Fussible (Courtesy of Nacional Records and Canciones Nacionales). Work supported by the Chilean Ministry of Foreign Affairs' Department of Cultural Affairs (DIRAC) and the Arts and Culture Department at Pontificia Universidad Católica de Chile (Vicerrectoría de Investigación).