

PATRICIO POZO
Pontificia Universidad
Católica de Chile
Santiago, Chile
ppozoc@uc.cl

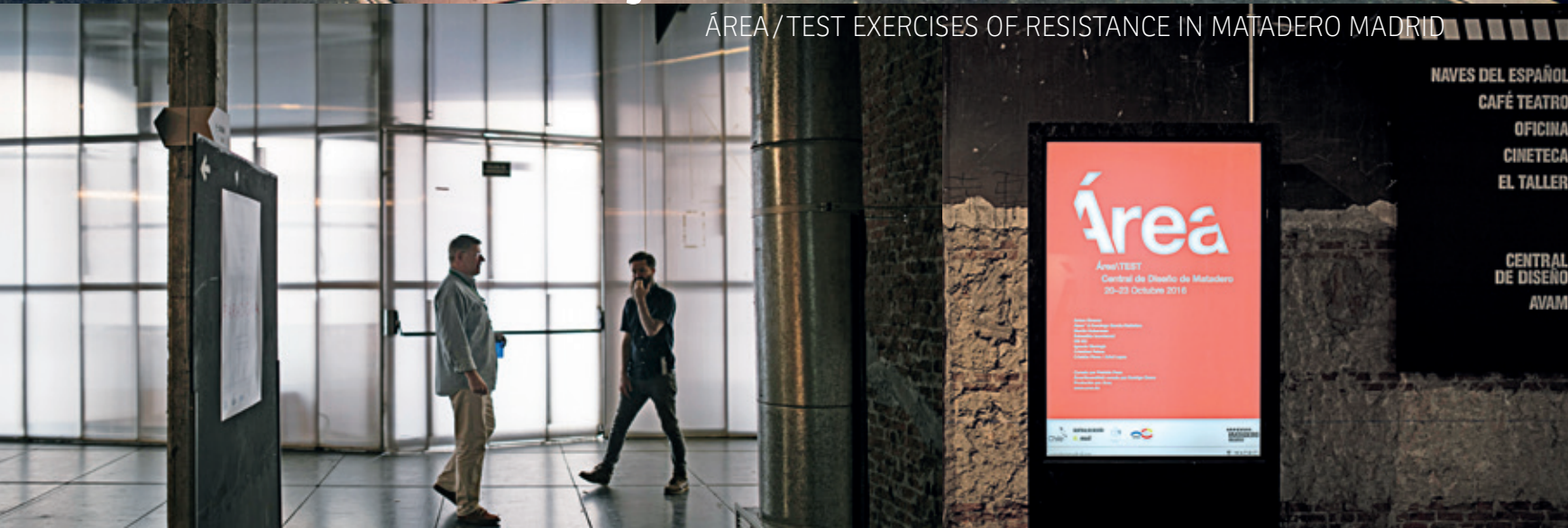

En octubre de 2016 Matadero Madrid acogió la exposición *Área/TEST*, una exploración en el campo de la fabricación de prácticas reactivas, cuyo objetivo fue resistir la aparente objetividad de la arquitectura y el diseño para construir un marco para la inscripción de colaboraciones contemporáneas. En la exposición en Madrid se presentaron los trabajos y proyectos de Anton Alvarez, Atom™ + Domingo García-Huidobro, Martín Huberman + Cristián Domínguez, Sebastián Irrarrázaval, Mil M2, Ignacia Murtagh, Cristóbal Palma y Cristián Plana + Ariel Lagos. Área es una iniciativa que extiende contenidos de diseño hacia disciplinas transversales como la arquitectura, el urbanismo, la fotografía, la música, la performance y las artes visuales. La presentación de *Área/TEST* en Matadero Madrid fue la cuarta intervención de Área, que por primera vez opera en Europa.

In October 2016, Matadero Madrid hosted the exhibition *Área/TEST*, an exploration in the field of fabrication of reactive practices, whose purpose was to resist the apparent objectivity of architecture and design and build a framework for the inscription of contemporary collaborations. The Madrid exhibition presented works and projects by Anton Alvarez, Atom™ + Domingo García-Huidobro, Martín Huberman + Cristián Domínguez, Sebastián Irrarrázaval, Mil M2, Ignacia Murtagh, Cristóbal Palma and Cristián Plana + Ariel Lagos. Área is an initiative that extends contents of design towards transverse disciplines such as architecture, urban design, photography, music, performance and the visual arts. *Área/TEST*'s presentation at Matadero Madrid was the fourth intervention by Área, which for the first time operated in Europe.

Área / TEST Ejercicios de resistencia en Matadero Madrid

ÁREA/TEST EXERCISES OF RESISTANCE IN MATADERO MADRID

NAVES DEL ESPAÑOL
CAFÉ TEATRO
OFICINA
CINETECA
EL TALLER
CENTRAL DE DISEÑO
AVAM

Área es una unidad dedicada a la edición de contenidos que opera desde la cultura del diseño hacia disciplinas transversales como la arquitectura, el urbanismo, la fotografía, la música, la *performance* y las artes visuales. Actúa como polo catalizador de la cultura del diseño en Chile, promoviendo la innovación y la creatividad dentro y fuera de sus fronteras. Su primera versión, *Procesos*, se realizó en Factoría Italia en 2013. Al año siguiente se llevó a cabo la muestra *Bordes* en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, y en 2015 el festival se trasladó a Buenos Aires con la exhibición *Electric Avenue*, realizada en Espacio Monoambiente. La presentación de *Área/TEST* en Matadero Madrid es la primera intervención de Área en Europa.

La muestra *Área/TEST* se presenta como una exploración en el campo de la fabricación de prácticas reactivas. Su objetivo es resistir la aparente objetividad de la arquitectura y el diseño para construir un marco para la inscripción de colaboraciones contemporáneas.

En la exposición en Madrid se presentaron los trabajos y proyectos de Anton Álvarez; Atom™ y Domingo García-Huidobro; Martín Huberman + Cristián Domínguez; Sebastián Irarrázaval; Mil M2; Ignacia Murtagh; Cristóbal Palma; y Cristián Plana + Ariel Lagos.

Área is a unit devoted to the edition of content that operates from within the culture of design towards transverse disciplines like architecture, urban design, photography, music, performance and the visual arts. It acts as a catalysing pole of the culture of design in Chile, promoting innovation and creativity in and out of its borders. Its first version, *Procesos*, (processes) was held at Factoría Italia in 2013. The following year, the exhibition *Bordes* (edges) was held at Santiago de Chile's Municipal Theatre, and in 2015 the festival travelled to Buenos Aires with the exhibition *Electric Avenue*, hosted in Espacio Monoambiente. The presentation of *Área/TEST* at Matadero Madrid is the first intervention of Área in Europe.

The *Área/TEST* exhibition is proposed as an exploration in the field of reactive practices. Its purpose is to resist the apparent objectivity of architecture and design to build a framework for the inscription of contemporary collaborations.

The Madrid exhibition, presented works and projects by Anton Álvarez; Atom™ + Domingo García-Huidobro; Martín Huberman + Cristián Domínguez; Sebastián Irarrázaval; Mil M2; Ignacia Murtagh; Cristóbal Palma; and Cristián Plana + Ariel Lagos.

La muestra *Área/TEST* se presenta como una exploración en el campo de la fabricación de prácticas reactivas.

The *Área/TEST* exhibition is proposed as an exploration in the field of reactive practices.

Anton Alvarez _ The Thread Wrapping Machine

LA FORMA CONTRA LA FUNCIÓN

Siguiendo el ánimo performativo de la muestra, el diseñador sueco Anton Alvarez se desplazó hasta el Matadero Madrid para producir, durante los días de exposición, una serie de objetos utilizando una máquina creada por él mismo, *The Thread Wrapping Machine* (La Máquina envoladora de hilos). Se trata de un artefacto a medio camino entre la artesanía, la carpintería y la ingeniería textil. En su oficio, una rueda de gran dimensión —controlada manualmente mediante un pedal— gira a la velocidad suficiente para ir uniendo las distintas partes y componentes de una pieza mayor. Mediante una mezcla de hilo, pigmentos y pegamento, la máquina logra hilvanar y envolver materiales como madera, acero o plástico, para la creación de taburetes, sillas, mesas, arcos u otros objetos de carácter experimental y especulativo. Las piezas se construyeron durante los tres días de la muestra. Los visitantes tuvieron la oportunidad de participar del proceso creativo de este taller móvil-transportable, donde los resultados de diseño están dados más por las condiciones y materiales del lugar que por un plan específico y detallado a lograr. Los objetos creados son resultado de estas variables inestables; los pisos cuentan con más patas de las necesarias, los arcos carecen de función específica, sobreponiendo la pregunta como resultado final por sobre la respuesta. "La forma sigue a la función", máxima del diseño funcionalista de principios del siglo XX, desde Adolf Loos en adelante, es radicalmente cuestionada por Anton Alvarez en sus procesos y resultados, creando un universo propio que rememora de alguna manera la política y ética de William Morris, centrada en las manualidades y los oficios.

Enfrentando la vampirización y masificación de las copias de íconos del diseño del siglo pasado, el arquitecto y diseñador argentino Martín Huberman, del estudio Normal, en colaboración con el diseñador y arquitecto chileno Cristián Domínguez, de The Andes House,

FORM AGAINST FUNCTION

Following the performative spirit of the exhibition, Swedish designer Anton Alvarez travelled to Matadero Madrid to produce, during the days of the exhibition, a series of objects using a machine created by himself, *The Thread Wrapping Machine*. The artefact is a contraption halfway between handicrafts, carpentry and textile engineering. In its functioning, a large wheel – manually controlled by a pedal – rotates at a speed adequate enough to allow the joining of the different parts and components of a larger piece. With a mixture of thread, pigments and glue, the machine can tie together and wrap materials such as wood, steel, or plastics to create stools, chairs, tables, arches or other objects of an experimental or speculative nature. The pieces were fabricated during the three days of the exhibition. The visitors had the opportunity to participate in the creative process of this mobile-transportable workshop, where the design results are driven more by the conditions and materials of the place than by any specific and detailed plan to follow. The objects created are the result of these unstable variables; the stools have more legs than necessary, the stools lack any specific function, they superimpose questions as a final result over answers. "Form follows function", the maxim of early 20th Century functionalist design, from Adolf Loos onwards, is radically questioned by Anton Alvarez in his processes and results, creating a personal universe that somehow reminisces the politics and ethics of William Morris, centred around handicrafts and trades.

Facing the vampirization and massification of copies of last century's design icons, Argentinean architect and designer Martín Huberman, from studio Normal, in collaboration with Chilean designer and architect Cristian Domínguez, from The Andes House,

investiga y reconstruye la presencia mítica de los clásicos diseñadores norteamericanos Charles y Ray Eames, o más bien el espectro fantasmal del mercado de copias asiáticas en torno a sus trabajos. En *Control Copy / Control Eames*, ambos reformulan y reconstruyen los elementos de la clásica silla plástica *DSW (Dining Side Shell Wood)* hasta transformarla en objetos que la despojan de su origen utilitario. Por una parte, una pieza escultórica basada en su asiento, que colgada o desplegada por la sala toma nota del descarado apremiante de la copia por parte de la industria del *retail*, para convertirla en mero ornamento. Por otro lado, la unión de los componentes de los pies crea una gran rueda, bella en su forma e inútil en su función. ¿Metáfora de los tiempos y desafíos propios del diseño de nuestro siglo?, ¿voz de alarma frente a un mercado que ya no distingue los orígenes y contextos culturales de sus objetos? Este constructo aborda con sentido del humor y de manera positiva estas preguntas.

En un segundo ejercicio, *Hakea*, Huberman y Domínguez utilizan el *stock* completo de la línea de luminarias económicas en cartón plegado *Joxtorp*, disponibles al momento de la muestra en el IKEA de Alcorcón en Madrid. El objetivo es generar un acto de diseño y construcción comunitario a partir de una rutinaria lámpara de dos euros. Reivindicando la genealogía del *bricoleur* sobre el cual IKEA funda parte de su éxito, basada en instructivos monocromáticos repletos de pasos que parecen mandatos, los diseñadores utilizan el producto terminado como materia prima para una nueva creación. *Hakea* es también una manera personal y subversiva de enfrentar el mobiliario de fabricación masiva, transformando sistemas de repetición y escala como metáfora de consumo en la cultura urbana.

researches and reconstructs the mythical presence of classic North American designers Charles and Ray Eames, or rather the ghostly spectre of the Asian copies of their works. In *Control Copy / Control Eames*, both reformulate and reconstruct the elements of the classic plastic chair *DSW (Dining Side Shell Wood)* until they transform it into objects that strip it of its utilitarian origin. On the one hand, a sculptural piece based on its seat, hung or scattered around the room, takes note of the dire shamelessness of copying on the part of the retail industry and transforms it into a mere ornament. On the other hand, joining together the leg components creates a large wheel, beautiful in its form and useless in its function. Metaphor of the times and challenges pertaining to the design of our century? Voice of alarm facing a market that no longer distinguishes the origins and cultural contexts of its objects? This construct tackles these questions with sense of humour and in a positive way.

In a second exercise, *Hakea*, Huberman and Domínguez use the whole stock of the line of low-cost, folded cardboard lighting appliances *Joxtorp*, currently available at the IKEA exhibition in Alcorcón, Madrid. The purpose is to generate an act of communitarian design and construction starting from a routine two-Euro lamp. Reclaiming the genealogy of the *bricoleur* over which IKEA founded part of its success, based on monochromatic instruction manuals filled with steps that resemble mandates, the designers use the finished product as raw material for a new creation. *Hakea* is also a personal and subversive way of confronting mass-manufactured furniture, transforming its repetition systems and scale as a metaphor of consumerism in urban culture.

Martín Huberman _ Cristián Domínguez _ *DSW (Dining Side Shell Wood)*

Martín Huberman

DSW (Dining Side Shell Wood)

Fernando Portal _ Mil M2

RAZÓN. PUEBLO. AMOR.

¿Reconocéis la soberanía de la razón como autoridad de autoridades?, ¿reconocéis la soberanía del pueblo como base de toda política?, ¿reconocéis el amor y la fraternidad universal como vida moral? Este es el juramento con el que se ingresaba a la Sociedad de la Igualdad, un movimiento radical fundado en Santiago de Chile a fines del siglo XIX por el escritor y político Francisco Bilbao. Dicha entidad formó una escuela de propaganda y de educación del proletariado con el objetivo de liberar a la nación de la política conservadora de Diego Portales. Esta sociedad, que contempló la creación de escuelas gratuitas, baños públicos y bancos de obreros, dictó clases de inglés para trabajadores, así como cursos de economía, música y matemáticas, entre otras asignaturas.

Considerada un foco revolucionario influido por las primeras ideas del socialismo francés y su ideal de incrementar el poder del proletariado, el intendente de Santiago decretó la disolución de la Sociedad de la Igualdad. Muchos de sus integrantes, entre ellos Bilbao, fueron apresados y condenados al exilio.

El grupo urbanista chileno Mil M2 (Constanza Carvajal, Diego Cortés, Cote Jaña, Cecilia Moya, Fernando Portal y Pedro Sepúlveda) retoma esta historia en el Matadero Madrid, con una serie de ejercicios de discusión, proponiendo revisar colectivamente los principios de admisión de la Sociedad de la Igualdad, buscando refundar —mediante la conversación y la ingesta de sus discursos— la relación entre razón, pueblo y amor. El programa incluyó la creación y consumo de piezas editoriales comestibles, a mitad de camino entre cocinería, taller de oficios e imprenta, creadas en conjunto con los visitantes. Las piezas respondieron principalmente a alimentos y contenedores, los que fueron dispuestos para construir y registrar las letras y palabras que formularon cada una de las preguntas, así como su proceso de armado (durante cada uno de los tres días) y desarmado. De este modo, constituyeron una invitación a devorar colectivamente estas ideas liberales, que ya avanzado el siglo XXI crean tanto o más conflictos que cuando fueron presentadas en su tiempo.

REASON. PEOPLE. LOVE

Do you recognize the rule of reason as authority of authorities? Do you recognize the rule of the people as the foundation of all politics? Do you recognize universal love and fraternity as moral life? This was the oath with which one entered the Sociedad de la Igualdad (Society for Equality), a radical movement founded in Santiago, Chile, in the late 19th Century by writer and politician Francisco Bilbao. This entity created a school of propaganda and education for the proletariat with the aim of liberating the nation from the conservative politics of Diego Portales. This society, which contemplated the creation of free schools, public toilets and workers' banks, imparted English classes to workers as well as courses in economics, music and mathematics, among other subjects.

Considered a revolutionary focus influenced by the first ideas of French socialism and its ideal of increasing the power of the proletariat, the governor of Santiago decreed the dissolution of the Sociedad de la Igualdad. Many of its members, Bilbao among them, were arrested and sentenced to exile.

The Chilean urban design group Mil M2 (Constanza Carvajal, Diego Cortés, Cote Jaña, Cecilia Moya, Fernando Portal and Pedro Sepúlveda) revisits this history at Matadero Madrid with a series of exercises of discussion, proposing a collective review of the admission principles of the Sociedad de la Igualdad, seeking to re-establish – by means of conversation and the ingestion of its discourses – the relation between reason, people and love. The program included the creation and intake of edible editorial pieces, half-way between cookery, trade workshop and printing press, created together with the visitors. The pieces responded mainly to foodstuff and containers, which were arranged to construct and record the letters and words that each of the questions formulated, as well as its process of assembly (during each of the three days) and disassembly. This way, they constituted an invitation to collectively devour these liberal ideas, which, already well into the 21st Century, create as much or even more conflict than in their own time, when they were first presented.

TRAMAS TEXTILES Y TRAMAS DE PANTALLA

El trabajo textil de la diseñadora Ignacia Murtagh, quien acaba de concluir una experiencia como artista en residencia en el Textile Art Center de Nueva York, es presentado en dos delicadas colecciones: *Y su campo bordado con flores*, una serie de alfombras tejidas a mano, y *Pensamientos tejidos*, un conjunto de obras textiles bordadas en papel. En el contexto expositivo del Matadero Madrid, estas obras plantearon las siguientes preguntas: ¿cómo cambia la forma en que miramos los textiles? y ¿qué funciones presentan en la práctica artística contemporánea? Ambos proyectos exploran, a través de gestos mínimos, las relaciones formales entre material, unión y soporte para crear piezas a medio terminar, donde el fin no es tan relevante como el proceso que las origina. La expresión del lenguaje textil como discurso político se hace presente de manera quieta, como un rumor que viene desde las periferias territoriales —Sur y Oriente del mundo— para levantar una práctica silenciosa desde lo orgánico. Por otra parte, ningún material o técnica es capaz de tocar nuestra existencia sensual y mental tan universalmente como los textiles, particularmente en un mundo que corre el peligro de volverse cada vez menos sensible debido a la creciente virtualización de prácticamente todo lo que nos rodea.

A modo de extensión de su trabajo fotográfico centrado en el registro arquitectónico, la primera retrospectiva de cortometrajes del fotógrafo Cristóbal Palma entrega la oportunidad de disfrutar en extenso de un proyecto audiovisual de enorme poesía visual y tiempo narrativo propio. Capaz de desencadenar una reflexión social, el proyecto se divide en tres segmentos rotativos. La serie dedicada a la arquitectura pública repasa algunos hitos emblemáticos de la práctica arquitectónica de la última década, como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2010) emplazado en la Quinta Normal de Santiago de Chile, de los arquitectos Figueroa, Fehr y Díaz (Brasil) junto a Roberto Ibieta (Chile); el Parque

TEXTILE WEAVES AND SCREEN WEAVES

The textile work of designer Ignacia Murtagh, who has just finished an experience as artist-in-residence at New York's Textile Art Centre, is presented in two delicate collections: *Y su campo bordado con flores* (And its countryside embroidered with flowers), a series of hand-woven rugs, and *Pensamientos tejidos* (woven thoughts), an ensemble of textile works embroidered in paper. In the context of the exhibition at Matadero Madrid, these works posed the following questions: how do they change the way in which we look at textiles? And what functions do they present in contemporary artistic practice? Both projects explore, through minimal gestures, the formal relations between material, joint and format, to create half-finished pieces whose purpose is not as relevant as the processes that originate them. The expression of textile language as political discourse is made present in a quiet manner, as a rumour that comes from territorial peripheries – South and West of the world – to raise a silent practice based on the organic. On the other hand, no material or technique is capable of touching our sensual and mental existence as universally as textiles, particularly in a world that is in danger of becoming less and less sensitive due to the growing virtualization of practically everything around us.

As a way of extending his photographic work centred on recording architecture, the first retrospective of short films by photographer Cristóbal Palma is an opportunity to enjoy an extensive audiovisual project of great visual poetry and with its own narrative time. Capable of triggering a social reflection, the project is divided into three rotating segments. The series dedicated to public architecture reviews some emblematic milestones in the architectural practice of the last decade, like the Museum of the Memory and Human Rights (2010) located in Quinta Normal, Santiago, Chile, by architects Figueroa, Fehr and Díaz (Brazil) along with Roberto Ibieta (Chile); the Valparaíso Cultural Park (2011),

Ignacia Murtagh

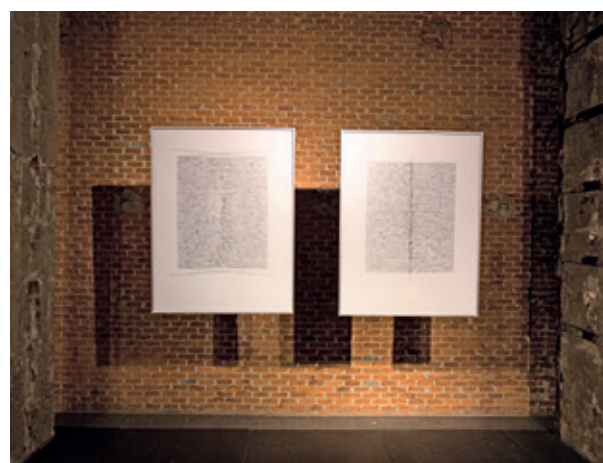

Al contrastar esta selección de artistas, arquitectos,
When contrasting this selection of artists, architects,

activistas y diseñadores, Área presenta esta cuarta versión como un test/experimento poético de resistencia.
activists and designers, Área presents this fourth version as a test/poetic experiment of resistance.

Y su campo bordado con flores _ And its countryside embroidered with flowers.

Pensamientos tejidos _ Woven thoughts

Cultural de Valparaíso (2011), de HLPS arquitectos; el Parque Bicentenario de la Infancia (2012) en Santiago de Chile, del grupo Elemental; y la serie de proyectos anuales del concurso de jóvenes arquitectos YAP Constructo (2011-2016), entre otros. Asimismo, el segundo grupo, centrado en la arquitectura privada, revisa los encargos realizados por las últimas generaciones de arquitectos chilenos después de la dictadura, presentando el registro de un conjunto de obras de Eduardo Castillo, Germán Del Sol, Grupo Talca, Matías Zegers, Sebastián Irarrázaval, Beals & Lyon, Pezo von Ellrichshausen y Mathias Klotz, entre otros. Una tercera sección presenta una selección de proyectos autorales de Palma en torno a distintas problemáticas sobre el territorio y las maneras de habitarlo. En *North Facing* (2012) una cámara fija recorre en toda su extensión una vereda norte de la ciudad de Santiago, desde el poniente al oriente en un solo día, presentando la diversidad de densidades y realidades urbanas de una capital sudamericana. *Second Home* (2012) retrata la experiencia de una "toma" territorial de una playa como proyecto de segunda vivienda por parte de pobladores de escasos recursos, explorando las posibilidades económicas, políticas y sociales que implica un proceso constructivo radical. *Pilling Up* (2012), por su parte, presenta los enormes movimientos y cambios topográficos producidos por la minería en el paisaje desértico del norte de Chile. El último cortometraje de Palma —*Verano* (2016)— se presenta a modo de estreno en Área. Probablemente el más calmado e hipnótico de la muestra, este ensayo visual nos induce, desde una toma fija, al estado contemplativo errante y difuso característico del período estival.

by HLPS architects; the Bicentennial Park of the Infancy (2012) in Santiago, Chile, by the Elemental group; and the series of annual projects of the young architects competition YAP Constructo (2011-2016), among others. Likewise, the second group, centred around private architecture, reviews the commissions carried out by the new generations of Chilean architects that emerged after the end of the dictatorship, presenting a record of a number of works by Eduardo Castillo, Germán Del Sol, Grupo Talca, Matías Zegers, Sebastián Irarrázaval, Beals & Lyon, Pezo von Ellrichshausen and Mathias Klotz, among others. A third section presents a selection of author projects by Palma around different problems related to territory and the ways of inhabiting it. In *North Facing* (2012) a fixed camera runs along the whole extension of the north side of a sidewalk in the city of Santiago, from West to East in a single day, presenting the diversity of densities and urban realities of a South American capital. *Second Home* (2012) portrays the experience of the territorial 'squat' of a beach as a second dwelling by low income inhabitants, exploring the economic, political and social possibilities implied by a radical constructive process. *Pilling Up* (2012), on its part, presents the huge movements and topographic changes produced by mining in the desert landscape of Chile's North. Palma's latest documentary — *Verano* (2016) — is presented as a premiere in Área. Arguably the calmest and most hypnotic one in the exhibition, this visual essay induces us, with a still take, to the contemplative, wandering and diffuse state typical of the summer season.

Cristóbal Palma, Proyecto audiovisual _ Audiovisual project.

North Facing, Second Home, Pilling Up (2012) _ Verano (2016)

La hemos llamado *TEST* porque, como organización, sabíamos desde dónde partimos, pero, con certeza, ni nosotros ni ninguno de nuestros invitados sabía exactamente en qué y dónde terminaban estos márgenes. We've named it *TEST* because, as organization, we knew from where we were starting, but, certainly, not us nor any of our guests knew exactly in what or where did these margins end.

EL ESPACIO COMO PERFORMANCE

El arquitecto chileno Sebastián Irarrázaval interviene la nave de las columnas del Matadero en un ejercicio que nos devuelve al origen del actual centro cultural como territorio de sacrificio y muerte. Como primera medida, sella las entradas de luz natural del lugar; luego interviene el espacio dejando en suspensión pesados grupos de televisores análogos (tecnología obsoleta) a escasos centímetros del suelo. Algunos de los televisores se encuentran apagados y otros emitiendo imágenes con dificultad y a destiempo. Una suerte de tartamudeo visual sin intenciones de comunicación concreta. La oscuridad ambiental y el peso de los aparatos no hacen sino recordarnos que este era el lugar donde los animales también fueron suspendidos, como un carrusel carente de alegría. El espacio arquitectónico se recompone para devolverlo a contextos y prácticas en desuso.

Este escenario sirve de invitación para una propuesta de dramaturgia encargada al director chileno Cristián Plana. Si por lo general es el rol del director de teatro encargar el diseño de un *stage* para generar una acción dramática, en este caso ocurre lo inverso: a partir de la instalación en la sala de las columnas de Irarrázaval se crea una *performance* que activa y manipula la sala. Bajo el título de *Flight Air's (flaiter's)*, Plana propone una instalación que materializa escénicamente el origen etimológico de la palabra "Chile", cuyas acepciones, en apariencia disímiles, se cruzan generando una lógica asociativa delirante. *Flight Air's* es el nombre de la copia falsificada del modelo de zapatillas *Air Flight* de la marca norteamericana Nike promocionada por Michael Jordan en los noventa. Esta zapatilla era usada por jóvenes chilenos de clases marginales que, por lo mismo, fueron bautizados como "*flaites*". A la acepción anterior debe agregarse la de *flighter*, atribuida a estos jóvenes por su usual estado de "volados" producto del consumo de drogas y por su condición de "volador" o "lanza internacional", referida al chileno marginal que logra cruzar el

SPACE AS PERFORMANCE

Chilean architect Sebastián Irarrázaval intervenes the nave of columns of Matadero in an exercise that takes us back to the origins of the present-day cultural centre as a territory of sacrifice and death. As a first measure, he seals the natural light entrances of the place; he then intervenes the space, suspending heavy groups of analogue TV sets (obsolete technology) only a few centimetres off the ground. Some of the TV sets are turned off and others are emitting images with difficulty and at mistime. A sort of visual stuttering devoid of any intentions of concrete communication. The darkness of the environment and the weight of the appliances remind us that this place was the place where animals were also suspended, like a joyless carousel. The architectural space is recomposed and brought back to contexts and practices in disuse.

This setting serves as the invitation to a dramaturgy proposal commissioned to Chilean director Cristián Plana. If it's generally the director's role to commission the design of a stage where dramatic action is to be generated, in this case it is the opposite: based on Irarrázaval's installation in the hall with the columns, a performance is created that activates and manipulates the hall. Under the title *Flight Air's (flaiter's)*, Plana proposes an installation that materializes in a stagely manner the etymological origins of the word 'Chile', whose definitions, apparently dissimilar, interweave, generating an outrageous logic of association. *Flight Air's* is the name of the counterfeit copies of the *Air Flight* sports shoe model by North American brand Nike, endorsed by Michael Jordan in the 90's. This sports shoe was used by young Chileans from the underclasses that, for the same reason, were nicknamed '*flaites*'. To this definition another must be added, that of *flighter*, attributed to these youngsters for their habit of being constantly high on drugs ('*volados*' or flown away) and for their condition of 'flyers' or international thieves, referring to underclass Chileans that manage to cross the Atlantic and get

Si como acción política nos planteamos generar preguntas en torno a los procesos creativos del diseño y la arquitectura,

volvemos entonces con más interrogantes

acerca de sus infinitas posibilidades de acción y métodos de representación.

If as political action we proposed to generate questions on the creative processes of design and architecture, we return, then, with more questions about its infinite possibilities of action and methods of representation.

Atlántico y llega a Europa para obtener dinero cometiendo ilícitos fuera de su país, es decir, un sujeto que migra hacia el Primer Mundo como podría hacerlo el pájaro "trile" que habita en territorio chileno y cuyo nombre deriva de una voz onomatopéyica mapuche, con la cual Diego de Almagro bautizó esos lugares sin nombre donde un pájaro del tamaño de una nuez grita "chili... chili"... Lo que vemos en los monitores antiguos es la imagen multiplicada de pájaros trile volando y chillando, contenidos dentro de grandes bolsas plásticas suspendidas en el espacio, dentro de las cuales se oye, de manera intermitente, el sonido estridente que emiten las aves encerradas.

El director Plana invitó al actor Ariel Lagos para dar vida a un cuerpo que encarna al arquetipo del flaite, con zapatillas Nike, tatuado con el logo de la marca deportiva en la espalda, que deambula por el espacio con audífonos, rapeando y colando frases de *reggaeton* junto a extractos en "coa" del poema épico *El amor de Chile* de Raúl Zurita. En el discurrir de su discurso afebrado se cuela un lenguaje de resistencia, que oscila entre anglicismos y mapuchismos, carente de identidad e ideología.

to Europe to earn money by committing illicit acts outside their country, that is, an individual that migrates to the First World just as the *trile* bird that inhabits the Chilean territory might do, and whose name derives from an onomatopoeic voice in the Mapudungun native language, with which Diego de Almagro first named this nameless land where a bird the size of a nut shrieks 'chili... chili'... What we see in the old monitors is the multiplied image of *trile* birds flying and crying, contained inside large plastic bags suspended in the space. Inside them we can hear, intermittently, the strident shrieks emitted by the captive birds.

Director Plana invited actor Ariel Lagos to give life to the character depicting the archetypal "flaite", with Nike shoes, the sporting goods brand tattooed in his back, wandering about the space with his earphones on, rapping and mixing verses of "reggaeton" with extracts in "coa" from Raúl Zurita's epic poem *El amor de Chile*. In the flow of his feverish speech, a language of resistance seeps in, oscillating between Anglicisms and *Mapuchisms*², deprived of identity and ideology.

1 Translator's note: Coa is a Chilean argot usually spoken by inmates and criminals.

2 Translator's note: Terms borrowed from Mapudungun, the language of the Mapuche native people.

EL SONIDO COMO MATERIA

En esta puesta en escena de constante cruce disciplinar y tráfico de influencias, el aspecto sonoro juega un rol importante. Bajo el concepto de Área/SOUNDHALL, el diseñador y curador Rodrigo Bravo presenta *El sonido como materia*, una *performance* sonora por Atom™ & Domingo García-Huidobro. En palabras de Bravo:

«Área/SOUNDHALL nace como la extensión natural de Área en el ámbito performático y sonoro específicamente. De acuerdo a la condición de ser un acto que se desprende desde las disciplinas del diseño, el arte y la arquitectura, el planteamiento es extremar sus posibilidades y ubicarlo en un lugar no musical, sino más bien en un nuevo espacio, potenciando la experimentación, las relaciones interdisciplinarias y la búsqueda de nuevas experiencias sónicas y sensoriales» (Bravo, 2016).

Para esta nueva versión de Área/SOUNDHALL, el músico Atom™ (Sr. Coconout, Flanger, Atom Heart, LB / No., Rather Interesting, Hueso Records, Raster-Noton, entre otros) y el músico Domingo García-Huidobro (Föllakzoid / Sacred Bones Records) desarrollaron una *performance* cuya búsqueda se centra en representar el espectro sonoro de la manera más física y tangible posible, empujando los límites acústicos para llevarlos al plano objetual, material y corpóreo. Para esta finalidad, el acto se desprende de todo tipo de elementos externos a la reproducción sonora, es decir, sin pirotecnias, decoraciones ni iluminación especial, permitiendo que la *performance* se concentre en potenciar el intercambio de información y su consecuencia en el sonido. De esta manera, los músicos se ubican al nivel del suelo, al centro de la Sala de las Columnas, percibiendo el sonido sin retornos, de manera exacta y fiel, tal como resulta de la interacción de sus máquinas, efectos e instrumentos con la sala.

SOUND AS MATTER

In this staging of constant discipline crossings and traffic of influences, the aspect of sound plays an important role. Under the concept of Área/SOUNDHALL, designer and curator Rodrigo Bravo presented *Sound as matter*, a sonic performance by Atom™ & Domingo García-Huidobro. In Bravo's words:

"Área/SOUNDHALL is born as the natural extension of Área, specifically in the field of performance and sound. According to its condition of being an act that is originated from within the disciplines of design, art and architecture, the plan is to maximise its possibilities and locate it in a place that is not musical, rather in a new space, potentiating experimentation, interdisciplinary relations and the search for new sonic and sensorial experiences" (Bravo, 2016).

For this new version of Área/SOUNDHALL, musician Atom™ (Sr. Coconout, Flanger, Atom Heart, LB / No., Rather Interesting, Hueso Records, Raster-Noton, among others) and musician Domingo García-Huidobro (Föllakzoid / Sacred Bones Records) developed a performance whose quest is centred on representing the sonic spectrum in the most physical and tangible way possible, pushing the acoustic limits and taking them to an objectual, material and corporeal plane. For this end, the act is stripped of any sort of element outside sonic reproduction, that is, without any pyrotechnics, decorations or special lighting, so that the performance can focus on potentiating the exchange of information and its consequence in the sound. In this way, the musicians are placed at the ground level, at the centre of the Column Hall, perceiving the sound without audio return, in a precise and accurate manner, just as it results from the interaction of their machines, effects and instruments with the hall.

Rodrigo Bravo, Área/SOUNDHALL _ Atom™ & Domingo García-Huidobro

POLÍTICAS DE RESISTENCIA

Al contrastar esta selección de artistas, arquitectos, activistas y diseñadores, Área presenta esta cuarta versión como un *test/experimento* poético de resistencia. De manera poliédrica resulta necesario habitar nuevos modelos de exhibición, menos obligados por las nociones tradicionales de producción y representación y más cercanos a las prácticas que combinan campos disciplinares paralelos, ciencias sociales y política. Como sostiene el filósofo Jacques Rancière:

«Hoy el arte es cada vez más sobre asuntos de distribución de los espacios y los temas que describen estas situaciones. Es más y más sobre asuntos que tradicionalmente pertenecían a la política. Pero no puede limitarse a ocupar el espacio dejado por el debilitamiento del sistema político. Tiene que remodelarse, a riesgo de poner a prueba los límites de su propia política» (Rancière, 2007, pág. 272).

Finalmente, luego de tres días y más de 2.000 visitantes, la cuarta muestra de Área vuelve a proponer escenarios de cruces disciplinares complejos y colaboraciones difíciles de lograr en otro contexto que no sea el entusiasmo genuino, la curiosidad por el trabajo del otro y las ganas de explorar lenguajes nuevos. La hemos llamado *TEST* porque, como organización, sabíamos desde dónde partimos, pero, con certeza, ni nosotros ni ninguno de nuestros invitados sabía exactamente en qué y dónde terminaban estos márgenes. Prácticamente todo se programó, diseñó y construyó en Matadero Madrid, donde —una vez más— el espacio ha actuado como mediador entre individuo e imaginario, más cercano a un laboratorio experimental o a una cocinería sudamericana que a una muestra de proezas disciplinares. Si como acción política nos planteamos generar preguntas en torno a los procesos creativos del diseño y la arquitectura, volvemos entonces con más interrogantes acerca de sus infinitas posibilidades de acción y métodos de representación.

POLITICS OF RESISTANCE

When contrasting this selection of artists, architects, activists and designers, Área presents this fourth version as a *test/poetic experiment* of resistance. In a polyhedral manner, it becomes necessary to inhabit new models of exhibition, less obliged by traditional notions of production and representation and closer to the practices that combine parallel disciplinary fields, social sciences and politics.

As philosopher Jacques Rancière argues:

“Art today becomes more about issues of distribution of the spaces and the subjects that re-describe these situations. It’s increasingly about issues that traditionally belonged to politics. But it cannot be limited to occupy the space left by the weakening of the political system. It has to be renovated, at the risk of putting to test the limits of its own politics” (Rancière, 2007, p. 272).

Finally, after three days and over 2,000 visitors, Área’s fourth exhibition again proposes scenarios of complex discipline crossings and collaborations that would be difficult to achieve in a different context other than genuine enthusiasm, curiosity for the work of the others and desire to explore new languages. We’ve named it *TEST* because, as organization, we knew from where we were starting, but, certainly, not us nor any of our guests knew exactly in what or where would these margins end.

Practically everything was programmed, designed and build at Matadero Madrid, where – once again – the space has acted as mediator between person and imaginary, closer to an experimental laboratory or a South American kitchen than to a show of disciplinary feats. If as political action we proposed to generate questions on the creative processes of design and architecture, we come back, then, with more questions about its infinite possibilities of action and methods of representation.

DNA

Créditos /Credits

Área/TEST _ Matadero Madrid _ Plaza de Legazpi, 8 Octubre /October 20-23, 2016 _ Curador/

Curator: Patricio Pozo

Curador /Curator

Área/SOUNDHALL:

Rodrigo Bravo

Expositores /Exhibitors:

Anton Alvarez,

Atom™ & Domingo

García-Huidobro,

Martín Huberman,

Sebastián Irarrázaval,

Mil M2, Ignacia Murtagh,

Cristóbal Palma,

Cristián Plana / Ariel Lagos

Producido por /

Produced by: ÁREA

(Macarena Aguilar,

Matías Bravo,

Rodrigo Bravo,

Cristián Domínguez,

Sofía Domínguez,

Patricio Pozo).

Diseño de montaje /

Exhibition Design:

Sebastián Irarrázaval.

Diseño de comunicaciones/

Communication Design:

Romina Prieto.

Web design:

Carlos Ordenes.

Fotografía y registro /

Photography and

recordings: Fluor Films.

Área/TEST ha sido posible

gracias a la generosidad,

colaboración y apoyo

de DIMAD, Matadero

Madrid, Consejo de La

Cultura y las Artes

—Gobierno de Chile—,

Embajada de Chile en

España, Fundación Chile-

España y los expositores

presentes en la muestra.

Área/TEST has been made

possible thanks to the

generosity, collaboration,

and support of DIMAD,

Matadero Madrid,

Culture and Arts Council

—Chilean Government—

Chilean Embassy in Spain,

Chile-Spain Foundation

and the exhibitors present

in the show.

REFERENCES

Bravo, R. (2016). Texto curatorial.

Área/TEST.

Rancière, J. (2007, March).

The Emancipated Spectator.

Artforum, 45(7), 270-281.

PATRICIO POZO

Diseñador, Altos de Chavón / Parsons School of Design. Magister en Historia del Arte, UAI. Es Profesor de La Escuela de Diseño de La Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado en el campo del diseño de comunicaciones, diseño editorial y diseño de exposiciones y como curador. Es miembro del colectivo Área y director del estudio Pozo Marcic Ensemble. Ha sido Director Creativo de las exposiciones *Geological Baldness* (Lisboa, 2007); *Nuevos Paisajes* (Shanghai, 2010); *Gimme Shelter!* (Hong Kong-Shenzhen, 2011); y *Emergency Pavilion* (Venecia, 2013); y curador de las muestras *Passion + Vision* (Milán, 2012); *Chilean Design Now* (Londres, 2012); *Área / Procesos* (Santiago, 2013); *High Noon* (Londres, 2013); *Área / Bordes* (Santiago, 2014); *Electric Avenue* (Buenos Aires, 2015) y *Área/TEST* (Madrid, 2016). Su trabajo ha sido distinguido con los premios ChileDiseño y Altazor.

Designer, Altos de Chavón / Parsons School of Design. Master’s in Art History, UAI. He is Lecturer at Pontificia Universidad Católica de Chile School of Design. He has worked in the fields of communication design, editorial design and exhibition design, and as curator. He is member of the Área collective and director of Pozo Marcic Ensemble studio. He has been Creative Director of the exhibitions *Geological Baldness* (Lisbon, 2007); *Nuevos Paisajes* (Shanghai, 2010); *Gimme Shelter!* (Hong Kong-Shenzhen, 2011); and *Emergency Pavilion* (Venice, 2013). He has been curator of the shows *Passion + Vision* (Milan, 2012); *Chilean Design Now* (London, 2012); *Área / Procesos* (Santiago, 2013); *High Noon* (London, 2013); *Área / Bordes* (Santiago, 2014); *Electric Avenue* (Buenos Aires, 2015) and *Área/TEST* (Madrid, 2016). His work has been distinguished with the ChileDiseño and Altazor awards.