

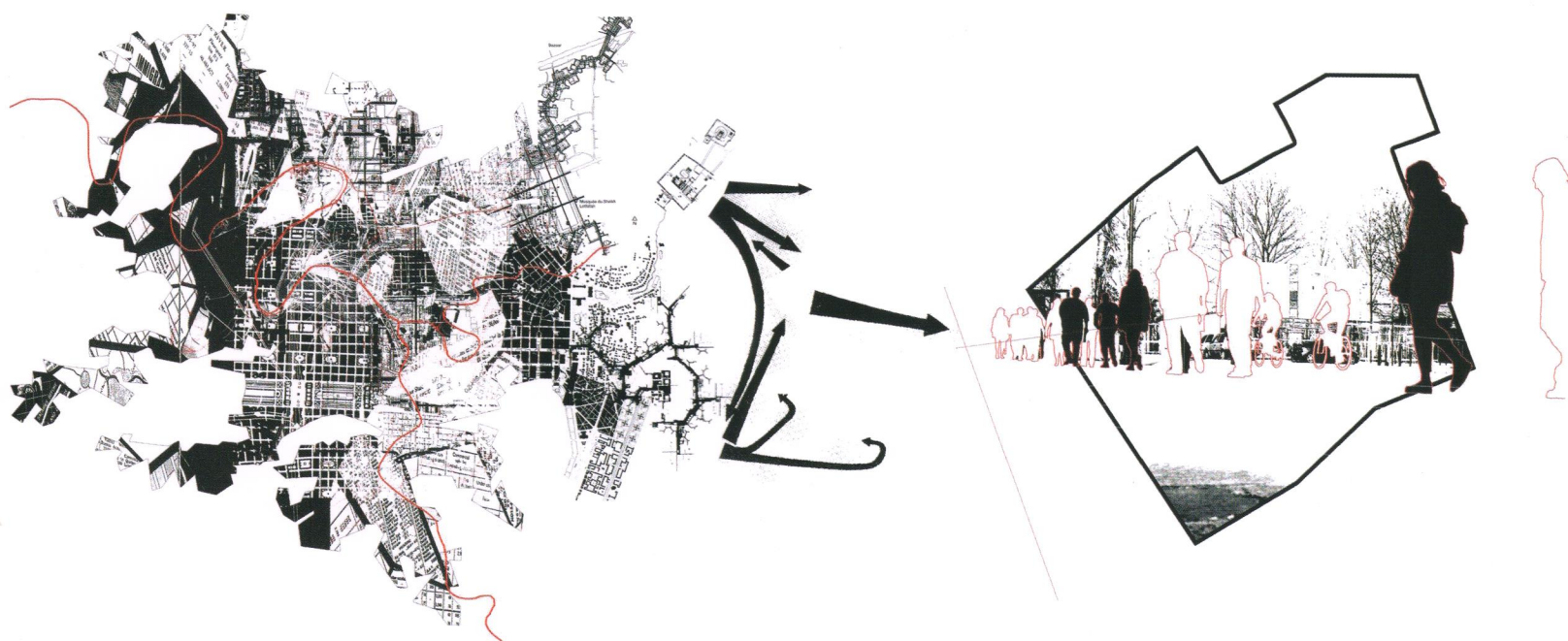
EXYZT: la rave constructiva

Texto: **Vidal Romero**

DE TODAS LAS FORMAS DE FIESTA QUE HA PRODUCIDO LA CULTURA MODERNA, LA RAVE ES, A LA VEZ, LA MÁS LIBRE Y LA MÁS COMPLEJA, POR LA SENCILLA RAZÓN DE QUE CARECE DE MOTIVACIONES. LEJOS DE NINGÚN REFERENTE SOCIAL, POLÍTICO O ARTÍSTICO, EL PÚBLICO QUE ACUDE A UNA RAVE SÓLO TIENE UNA COSA EN COMÚN: EL DESEO POR LA FIESTA EN SÍ MISMA; NO EXISTE NINGUNA VOLUNTAD DE PERMANENCIA, NINGÚN DISCURSO AL QUE PLEGARSE, SÓLO HEDONISMO Y ESCAPISMO EN SUS EXPRESIONES MÁS PURAS. EXYZT, UN MUTANTE COLECTIVO PARISINO QUE AGRUPA A ARQUITECTOS, DISC-JOCKEYS, DISEÑADORES, INFORMÁTICOS Y HASTA COCINEROS, TRABAJA EN UNA TRASLACIÓN DE LAS PARTICULARES ÉTICAS Y ESTÉTICAS DE LA CULTURA RAVE A ESE CAMPO DE BATA-LLA QUE ES LA ARQUITECTURA.

PALABRAS CLAVE: RAVE; ARQUITECTURA EFÍMERA; COMUNIDAD; CONTROL SOCIAL; ESPECTÁCULO; DOMESTICACIÓN.

ARCHITECTURE DU RAB

Una aproximación arquitectónica híbrida. Localización: Parc de la Villette, Paris, Francia. Ejecución: 05.05.2003 > 12.06.2003. Área de juego: Parcela de 335 m². Programa: Instalación habitada. Producción: Exyzt. Organizaciones colaboradoras: EPPGHV (Entidad Pública del Parc de la Grande Halle de la Villette). Empresa colaboradora: Layher.

La fiesta eterna

"En el centro del rave existe una tautología: se trata de celebrar la celebración. La tautología es el embeleso, dijo alguien alguna vez. Cuando la máquina deseante del rave empieza a escacharrarse (...), cuando tú eres una de sus piezas, no hay sensación más placentera"¹.

/1/

Reynolds, Simon. 'Androginia en el Reino Unido: cultura rave, psicodelia y género'. *Las culturas del rock*. Pre-Textos, Madrid, 1999.

Aunque ya existían precedentes (las *warehouse parties* clandestinas de la década de los sesenta, en las que jóvenes *mods* se reunían a escuchar clásicos de Northern Soul), las *raves*, tal y como se conocen hoy, tienen su origen en la Inglaterra de finales de los ochenta; una Inglaterra sometida a los rígidos ideales políticos del partido conservador, enterrada en una crisis social y económica, cuya mayor víctima era la juventud. En ese contexto social, los clubes se convirtieron en la válvula de escape perfecta para toda una generación: el *acid house* acababa de aterrizar en las islas y una nueva liturgia acerca de la fiesta lo hacía a su lado. Una liturgia que, con la música como catalizador, conseguía esa sensación de hermanamiento, esa comunidad "donde cada uno se integra

aunque sea de manera polémica"². En el caso de las *raves*, todo esto se traducía en una gran masa de público, feliz y hermanada, vertebrada alrededor de la música y sin estrellas a las que rendir pleitesía. Porque, a diferencia de lo que sucede en los conciertos de rock, el disc-jockey —al menos en aquellos primeros tiempos— era uno más dentro de la comunidad. Sin cara, sin rasgos definidos, tan sólo una pieza dentro de un engranaje en el que Simon Reynolds supo identificar esa "máquina deseante" que Deleuze y Guattari describieran como "un sistema no centrado, no jerárquico y no significativo (...), definido tan sólo por una circulación de estados". La *rave*, en fin, se refiere a sensaciones, no a significados.

/2/

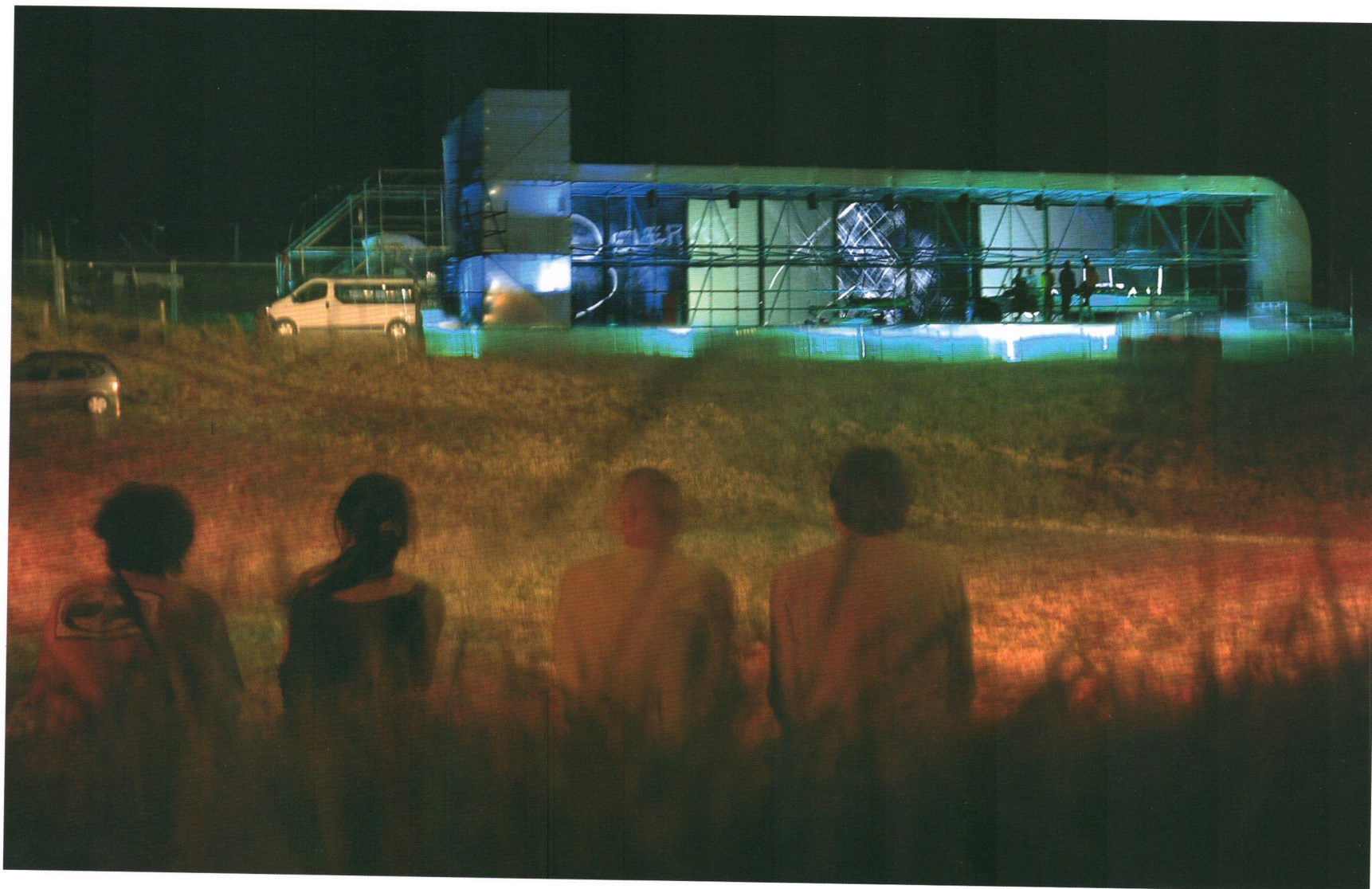
Pujol Cruells, Adrià. 'Ciudad, Fiesta y Poder en el Mundo Contemporáneo'. *Liminar. Estudios sociales y Humanísticos*, diciembre 2006, año/vol. IV, número 002. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Págs 36-49.

En un brillante ensayo 'Out of sight out of mind: an analysis of rave culture' ('Fuera de vista fuera de la mente: un análisis de la cultura rave') Helen Evans³ añade una perspectiva social y cultural a tanto hedonismo desatado, al recordar que "tradicionalmente, el papel de la subcultura ha sido el de subvertir y desafiar.

Y aunque la rave no es una subcultura, sí forma parte de una cultura popular y lleva implícitos todos los síntomas de la condición postmoderna". Es decir, si el papel de todas las subculturas hasta ese momento había sido el de diferenciarse de las anteriores (el punk, por ejemplo, se reconocía en su negación a la cultura oficial, o en su marginalidad respecto a la cultura de masas), la cultura *rave* reafirma su propia particularidad al ignorar cualquier confrontación, al aislarse en una burbuja propia, libre de compromisos estilísticos, visuales o incluso sociales. "La mayor diferencia entre las subculturas tradicionales y la *rave*", prosigue Evans, "radica en que esta última está definida por una actividad, más que por una identidad (...). Al situarse aparte de la cultura de masas, las subculturas se dejan arrastrar por mecanismos de control social. La *rave*, en cambio, al evitar una identidad reconocible, escapa también de los intentos de la cultura oficial por absorber esa identidad". Sin pretenderlo, la *rave* se transforma así en un poderoso armamento para la subversión cultural, "una herramienta que permite a los jóvenes manipular los mecanismos de la disciplina y el control social".

/3/

Evans, Helen. *Out of sight out of mind: an analysis of rave culture*. Wimbledon School of Art, Londres, 1992.

COUNTRYSide SUB-MARINE

Un ambiente de cóctel para la inmersión. Localización: Lassay les Chateaux, Francia. Ejecución: 28.07.2006 > 29.07.2006.

Área de juego: Sommet de la coline. Programa: Bar y Pantalla de vídeo. Concepto: Exyzt. Co-Producción: Festival des 3 Elephants, Exyzt, Château Cyborg. Empresas colaboradoras: Layher, Château Cyborg, RS Concept, RLB Distribution, Optoma& V2M, Oray, Apple Computer.

La construcción de la *rave*

Dado su particular carácter en los márgenes de lo legal, las primeras *raves* se celebraban en espacios abandonados, sin un uso lucrativo: viejos almacenes, fábricas olvidadas, graneros semide-ruidos en algún lugar de un bosque cercano a la ciudad. Espacios alejados del entorno urbano y del control social, que aportaran una mínima infraestructura sobre la que situar los elementos básicos de la fiesta y que, al mismo tiempo, no supusieran una barrera para la misma. Esa búsqueda de un no lugar está también implícita en el primer punto del particular decálogo de actuación de Exyzt:

"Solemos escoger lugares que no estén regulados por el mercado inmobiliario o el control social. Entre otros: páramos, espacios sobrantes o espacios abandonados. También trabajamos en espacios

flexibles/neutrales proporcionados por eventos como festivales o exhibiciones".

El aspecto exterior de **Le Rab**, primer proyecto del colectivo —aunque en el caso de Exyzt sería más preciso hablar de *acciones*, y no de *proyectos*—, recuerda de manera poderosa a las estructuras efímeras que suelen levantarse para festivales y *raves*: un mecano inestable de andamios modulares en el que se encajan tablones, redes, chapas, plásticos, luminarias y todo tipo de materiales de desecho, construido en un solar en desuso, dentro del Parque de la Villette, en París. La idea era probar que cualquiera puede recuperar los espacios informales dentro de la ciudad, ya que "esos espacios, olvidados por el planeamiento urbano, son la base de una democracia y aportan libertad de expresión e intercambio". Le Rab es, por tanto, un marco para la

celebración y el encuentro, construido y gestionado a espaldas del control social. "Lo que producimos", afirma Exyzt en otro punto de sus intenciones, "es arquitectura de código abierto. Si el espacio está constituido por dinámicas de intercambio, entonces todo el mundo puede ser el arquitecto del mundo que le rodea".

S.E.T. > STATION EXTRA TERRITORIALE

Plataforma de lanzamiento habitada para la Torre Agbar. Localización: Poble Nou, Barcelona, España. Ejecución: 20.10.2005 > 23.10.2005. Área de juego: Parcela de 180 m². Programa: Instalación habitada, performance audiovisual, aperitivo arquitectónico. Concepto: Exyzt. Producción: Eme3, Exyzt. Ejecución: Equipo Exyzt, Mat Gorski, 3RS, Coloco, Artistas invitados. Organizaciones colaboradoras: Eme3, Organiza ADN asociación cultural. Empresas colaboradoras: Layher, Apple computer, Optoma, Décathlon, Air liquide, Malrieu distribution.

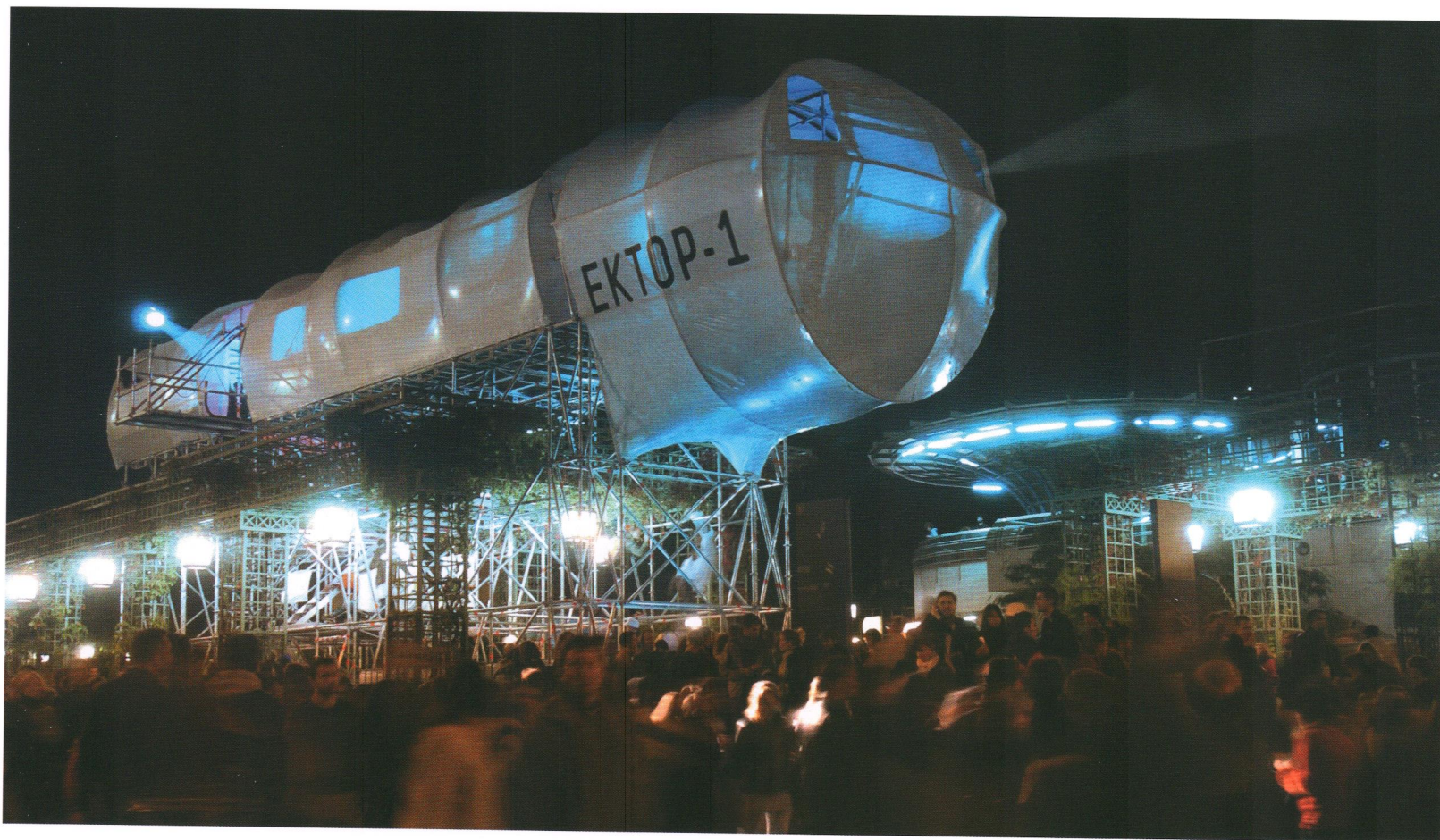

El espectáculo

Fieles a un sistema de construcción rápido y asequible ("La arquitectura es una aventura en el tiempo. Nos gusta efímera y densa"), los miembros de Exyzt no desprecian, sin embargo, las cualidades espectaculares en sus propuestas. "Una proyección de vídeo puede ser una fachada", como sucedía en **Station Extra Territoriale**, una instalación, realizada en un solar vacío del Poble Nou, en Barcelona, que simulaba el despegue hacia el espacio de la vecina —y para muchos detestada— Torre Agbar. Más allá de la chanza alrededor de la torre diseñada por Jean Nouvel, la estructura construida, de varias plantas de altura, contenía espacios habitables para el equipo que trabajaba montando la instalación. Un despliegue importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el objetivo último de la instalación era servir de marco a algo tan sencillo como una proyección de vídeo.

Pero la espectacularidad es moneda común en las instalaciones de Exyzt. **Country-side Submarine**, un espacio encargado por el Festival des 3 Elephants, en el que se combinaban un bar con proyecciones de vídeo y disc-jockeys en directo, no deja de ser una reinención, futurista y sacada de escala, de esos camiones sobre los que está montado el equipo en algunas *raves* campestres. Una escenografía que al final resulta más impactante que la propia actividad que se desarrolla dentro; un foco de atención, dentro del entorno del festival, con más protagonismo que los mismos escenarios principales. Y, también, ¿por qué no?, la prueba evidente de que es posible cuidar más la estética en esas ciudades en miniatura que son, en el fondo, los festivales de verano. A fin de cuentas, se trata de que el habitante —el público— se sienta a gusto en el espacio que va a ser su casa durante unos días.

Construido siguiendo un esquema parecido, aumentando incluso la dosis de espectáculo, **Ektop#1** pretendía simular "los restos de un experimento espacial del siglo XXI"; una forma que, sin duda, debe mucho al imaginario de Archigram, héroes reconocidos para el colectivo francés. Una superestructura diseñada para la noche en blanco de París, cuya presencia resultaba mucho más imponente que su función: armada con proyectores y cámaras de vídeo, el sistema grababa imágenes del público y las proyectaba sobre los muros circundantes, en un extraño —y también un poco simple— juego de espejos y reflejos, que convertía a gente anónima en la propia obra de arte: de nuevo, la disolución entre público, artistas y medio de transmisión.

EKTOP#1

Satélite Urbano en el Jardín de "les Halles". Localización: Jardín Céntrico, París, Francia. Ejecución: 01.10.2005. Programa: Satélite de jardín. Producción: Carat Culture. Organizaciones colaboradoras: Marie de Paris, SEM Paris-centre. Empresas colaboradoras: Apple Computer, Layher, Optoma, RS concept, RLB. Distribución: Malrieu Distribution.

La rave domesticada

Veinte años después de las primeras fiestas ilegales, la cultura oficial ha encontrado por fin resquicios para apropiarse de la subcultura *rave*, que pasan por la adopción y mercantilización de sus modos de actuación y su traslación a recintos, digamos, domesticados. Festivales como el Sónar de Barcelona no dejan de ser grandes *raves* consentidas, jaleadas por las instituciones públicas bajo la excusa del apoyo a las culturas emergentes, pero que en realidad esconden intereses turísticos y comerciales. La divinización de los disc-jockeys, cada vez más cerca en estatus a las grandes estrellas de la música *mainstream*, es otro ejemplo de esa disolución paulatina de lo que una vez fue sentimiento comunal.

Exyzt, tentado también por esa cultura oficial de la que afirma huir en sus manifiestos, ha terminado por aceptar encargos, pero sólo para atentar contra el sistema desde su interior. Fue así como, seleccionado por el gobierno francés para participar en la décima edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, el colectivo decidió crear, en vez de una instalación espectacular pero vacía de vida, un espacio en el que se pudiera producir la vida diaria. La **Metavilla**,

según la memoria del proyecto, "es el acto de transformar una cáscara vacía en un lugar lleno de vida, generosidad y libertad". Algo que, de alguna manera, supondría un eco de la vida tradicional en las villas venecianas. Para ello, Exyzt utilizaría sus ya clásicos sistemas de andamiaje *Layher*, sus telas, sus construcciones de luz —que, más que nunca, recuerdan las técnicas de *glowsticking* tan habituales en las raves— y esos extraños montajes que gestionan los suministros: una estética retrofuturista donde la experiencia sensorial lo es todo.

/4/

Forma de baile sujetando pequeñas barras que brillan en la oscuridad.

"Más que una manera alternativa de exponer arquitectura, Metavilla exhibe las acciones que se producen en la vida diaria, incluyendo dormir, asearse, comer, trabajar y descansar. Ese espacio público que es una exposición puede convertirse en tu propio hogar: es lo que sucede en Metavilla".

Metavilla se convierte, de este modo, en la perfecta "máquina deseante", un espacio donde los límites

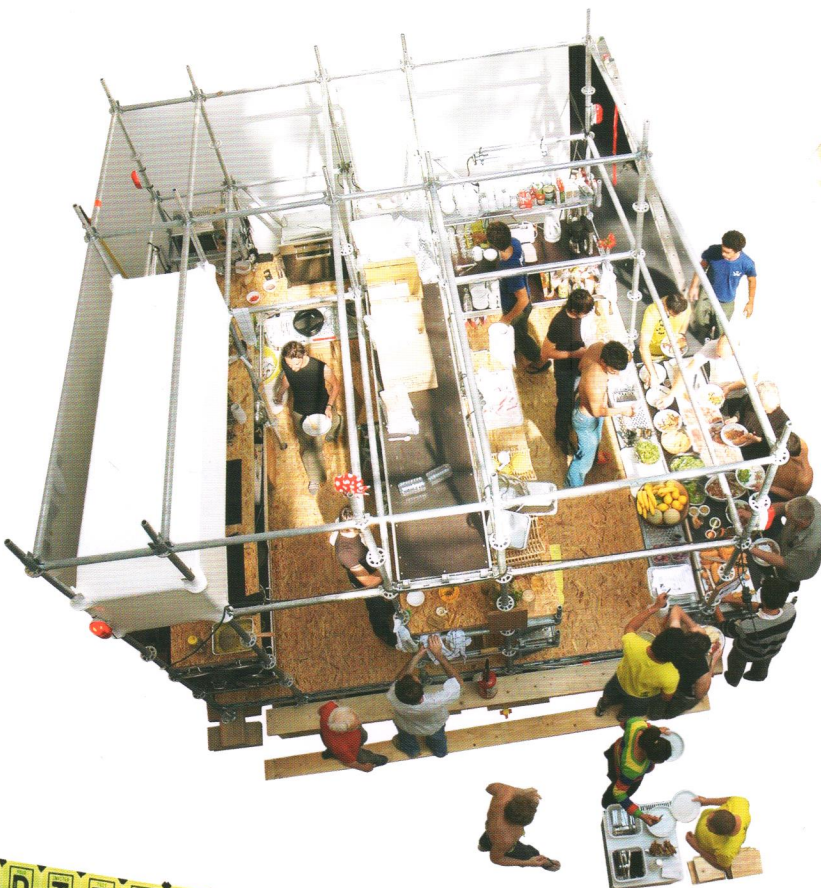
—entre lo público y lo privado, entre actor y espectador, entre vida y arte— se disuelven por completo.

Los miembros de Exyzt, por supuesto, no son los primeros en exhibirse delante del público. Pero en su favor hay que señalar que su manera de instalarse en el espacio no es la habitual. A diferencia del artista que se enclaustra en una urna, para que el público pueda ver cómo trabaja, ellos ofrecen un trabajo ya terminado, listo para ser ocupado. Y tampoco es su intención ponerse en un pedestal desde el que el público pueda admirarlos. Antes bien, prefieren mezclarse con él, formar parte de la masa en esa celebración que son sus proyectos. Después de todo, otro de los puntos de su ideario señala que es "el proceso dinámico, basado en la interacción entre el público y su entorno, el que realmente da forma a nuestros proyectos". O, dicho con otras palabras, los proyectos de Exyzt no están pensados para ser observados, sino para ser vividos y disfrutados. Sus habitantes —el público, la comunidad— y la absoluta libertad de movimientos de que gozan —bajo la consigna "reacciona y actúa"— constituyen una pieza indispensable dentro de su proceso de diseño. ●

METAVILLA

Reconversión del pabellón francés en una villa habitada. 10ª Bienal Internacional de Arquitectura, Venecia, Italia. Localización: Pabellón Francés, Venecia, Italia. Ejecución: 10.09.2006 > 19.11.2006. Arquitecto invitado: Patrick Bouchain. Comisariado: Francis Lacloue. Concepto y construcción: Exyzt. Organizaciones colaboradoras: Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de la Cultura y la Comunicación, de Francia. Empresa colaboradora: Layher, RS Concept, RLB Distribution, Oray, Malrieu Distribution, Apple Computer. Artistas, arquitectos y constructores colaboradores: Daniel Buren, Liliana Motta, Michel Onfray, Lucien Kroll, Jean Lautrey, Igor Dromesko, Pierre Giner, Encore Heureux, Arc en rève, Villa Noailles, GAU: DI, Le Channel.

HOSPITALITÉ