

English **David Mutiloa, *Synthesis*. From July 19 to September 25, 2017. Individual project, Sala Gran. *Barcelona Producció is an initiative of La Capella*.**

In the modern office workplace, spatial design and brand communication have evolved in step with novel notions of management, business efficiency and a labour market that progressively favours flexibility and adaptability. The typical Western office worker – their physiology as well as their psychology – has also been overhauled. Twentieth-century time-and-motion studies first standardised and rationalised the salaried worker's time and space. And today the twenty-first-century worker is increasingly a co-working independent contractor who navigates an entirely dissolved working-week structure, continuous competitive 'disruption' and the so-called 'gig economy'.

Using sculpture, video projections and human presence, David Mutiloa's exhibition *Synthesis* proposes that this condition has led to the appearance of pharmacologically managed depression, "an illness of responsibility". It has also induced a terrible form of boredom – the spectre of both the boundless outsourcing of undesirable labour to the developing world, and automation leading to a world without work. *Synthesis* shadows these ideas through two video projections, live action by human worker-performers and the display of a series of sculptures made from steel, silicon, resin, computer components, pharmaceutical drugs and other materials. These sculptures derive from human anatomy and iconic industrial design forms conceived for the office environment

from the 1960s to the 1990s. These decades saw a transition from the typewriter to the personal computer, and from rooms with regimented rows of desks to spaces with customisable cubicles, 'neighbourhoods' and flexible work 'nests'. Arranged on and around a modular platform like industrial still lifes, the sculptural elements are sometimes juxtaposed with office-systems brochures. They often represent variations based on an individual element that Mutiloa has abstracted, augmented or made into its inverse form through moulding and casting – furniture, desk accessories and structural systems, for example, that were designed with both high style and ergonomics in mind.

Prominent among the sculptural forms are those based on the classic Pop-era Valentine typewriter, first produced in 1969 for the Italian brand Olivetti. Large metal forms are derived from wall connectors from the revolutionary Action Office systems, introduced by the Herman Miller company in the 1960s. Modular 'workstations' for the 'human performer' were comprised of angled and movable fabric-wrapped walls, which an office worker could supposedly arrange to create his or her own ideal work space. Other sculptures adopt the form of articulated arms with support for screens, or are taken from the Aeron chair, also produced by Herman Miller. The latter, a seat with exaggerated lumbar support, became so popular

with Web startup companies in the late 1990s that it was nicknamed the 'Dot-Com Throne'. Other forms recall the frame of the 543 Broadway chair, and a metal grid evokes the Shopping Cart desk; both of the earlier pieces were designed by Gaetano Pesce in the 1990s for the notoriously open-plan, multicoloured offices of the advertising agency TBWA/Chiat/Day New York.

A large suspended video projection will present a series of highly composed shots of the installation itself, and will be filmed and edited during the exhibition and later inserted into the composition as if following a just-in-time production methodology. The second video projection of *Synthesis* also gives the whole exhibition space its uncanny soundtrack – a relentless, evolving, aural collage that seems to evoke the hum of a post-industrial factory floor, or the placeless drone of the knowledge economy. The screen shows a virtual camera moving over and around a spatial environment that Mutiloa derived from the 1970s office system produced by Olivetti, from which the exhibition also takes its title. Continuously generated from a 3D digital model, the visualisation comprises a looped animation that is screened throughout the exhibition.

Human work-performers move listlessly around the exhibition; they are employed by Mutiloa's exhibition, yet are apparently doing nothing at all. In a widely cited study published in 2013, experts predicted that almost →

David Mutiloa (Pamplona, 1979) studied industrial design and fine art in the Basque Country and Catalonia. He has had a number of solo exhibitions, among them *Differently from what I had expected* (García Galería, Madrid, 2016), *Formal Exercise* (Blueproject Foundation, Barcelona, 2015), *Notes on Color* (Grey Projects, Singapore, 2015), *Good Displays Catch Crowds* (Centro Huarte, Navarra, 2014) and *Es difícil dar con una buena lámpara* (García Galería, Madrid, 2013). In addition, his work has been shown in a number of group exhibitions, notably *Generación 2016* (La Casa Encendida, Madrid, 2016), *Especies de Espacios* (MACBA, Barcelona, 2015 – in collaboration with Serafín Álvarez), *The Dark Side of the Party* (SOS 4.8, Murcia, 2015), *The World of Interiors* (The Green Parrot, Barcelona, 2014) and *FAQ: Zona de preguntas frecuentes* (Antoni Tàpies Foundation, Barcelona, 2013). He has been an artist-in-residence at Gasworks (London, 2016) and Hangar (Barcelona, 2013-2015), amongst others. He currently has a working space in Salamina.

→ half of the jobs in the US were at risk of being automated in the next two decades. Driverless technology, cheap computers, deep learning and big data are leading to increasingly sophisticated tasks being done by ever-smarter machines across a whole range of sectors – from translation to logistics, but especially in office and administrative work. A pessimist would argue that wherever office work can be broken down into a series of routine tasks, no job is safe. If new technologies are not yet replacing workers, they may nevertheless be putting them under increased surveillance in order to monitor their activity and productivity minute by minute.

As automation rises, does the value of the tasks that can be done only by humans therefore increase? What is at stake when affective faculties such as creativity – the supposed domain of the artist – are more than ever part of a productive and evaluative logic? Does the notion that one must project one's own personal brand through the splintered attention spans of social media point to a future marked by a total synthesis of individual fulfilment, freelancers' anxiety and corporate competitiveness for all?

Latitudes

¹ http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

Español **David Mutiloa, *Synthesis*. Del 19 de julio al 25 de septiembre de 2017. Proyecto individual, Sala Gran. *Barcelona Producció es una iniciativa de La Capella*.**

En los espacios de trabajo de las oficinas modernas, el diseño espacial y la comunicación de marca han evolucionado a la par con nociones innovadoras de gestión, eficacia comercial y un mercado laboral que fomenta cada vez más la flexibilidad y la adaptabilidad. El típico empleado de oficina occidental –desde el punto de vista tanto fisiológico como psicológico– también ha experimentado un proceso de modernización. Los estudios de tiempos y movimientos del siglo XX fueron los primeros en estandarizar y racionalizar el tiempo y el espacio del trabajador asalariado. Y hoy en día el trabajador del siglo XXI se está convirtiendo gradualmente en un contratista independiente que comparte su espacio de trabajo y que navega por la estructura de una semana laboral completamente disuelta, con perturbaciones competitivas incesantes y lo que se conoce como *gig economy*.

A través de esculturas, proyecciones de vídeo y la presencia humana, la exposición *Synthesis* de David Mutiloa afirma que esta situación ha permitido el desarrollo de una depresión gestionada farmacológicamente, “una enfermedad de la responsabilidad”. Además, ha fomentado la emergencia de una terrible forma de aburrimiento, el fantasma tanto de la externalización sin límites de las tareas no deseadas a los países en desarrollo como de la automatización que nos está llevando a un mundo sin trabajo. *Synthesis* analiza detenidamente estas ideas mediante

dos proyecciones de vídeo, acciones en vivo a cargo de trabajadores-actores humanos y la presentación de una serie de estatuas de acero, silicona, resina, componentes informáticos, fármacos y otros materiales. Estas esculturas se derivan de la anatomía humana y de formas icónicas del diseño industrial concebidas para el ámbito de la oficina entre las décadas de 1960 y 1990. Durante dichas décadas se produjo la transición de la máquina de escribir al ordenador personal, y de las salas con filas de escritorios estrictamente organizadas a espacios con cubículos personalizables, “vecindades” y “nidos” de trabajo flexible. Colocados sobre una plataforma modular y alrededor de esta última como si fueran bodegones industriales, los elementos esculturales a veces se juxtaponen con folletos de sistemas de oficinas. A menudo representan variaciones centradas en un elemento que Mutiloa ha sustraído o aumentado, o cuya forma inversa ha obtenido mediante técnicas de moldeado y vaciado: por ejemplo, muebles, accesorios de escritorio y sistemas estructurales que fueron diseñados buscando al mismo tiempo la elegancia y la ergonomía.

Entre estas formas esculturales destacan las que se inspiran en la máquina de escribir pop Valentine, que empezó a producirse en 1969 para la marca italiana Olivetti. Formas metálicas de grandes dimensiones se derivan de conectores de pared de los revolucionarios sistemas Action Office

introducidos por la empresa Herman Miller en la década de 1960. Los “puestos de trabajo” modulares para el “operador humano” estaban formados por paredes tapizadas inclinadas y móviles, que supuestamente el empleado de oficina podía disponer como quería para crear su espacio de trabajo ideal. Otras esculturas adoptan la forma de brazos articulados con soportes para pantallas, o se basan en la silla Aeron, también producida por Herman Miller. Esta última, un asiento con un soporte lumbar exagerado, cobró tanta popularidad entre las empresas emergentes a finales de la década de 1990 que fue llamada “trono de las puntocom”. Otras formas evocan el armazón de la silla 543 Broadway, y una rejilla metálica recuerda el escritorio Shopping Cart; ambos diseños fueron creados por Gaetano Pesce en la década de 1990 para las oficinas de la agencia de publicidad TBWA/Chiat/Day en Nueva York, conocidas por sus espacios abiertos y multicolores.

Una proyección de vídeo suspendida de grandes dimensiones presentará una serie de planos de la propia instalación con una composición muy elaborada. Esta serie de planos, filmada y editada durante la exposición, posteriormente se integrará en la instalación como si se aplicara el método de producción “justo a tiempo”. La segunda proyección de vídeo de *Synthesis* aporta al espacio expositivo su extraña banda sonora: un *collage* →

David Mutiloa (Pamplona, 1979) estudió diseño industrial y bellas artes entre el País Vasco y Cataluña. Su trabajo se ha presentado en exposiciones individuales como *Differently from what I had expected* (García Galería, Madrid, 2016), *Formal Exercise* (Blueproject Foundation, Barcelona, 2015), *Notes on Color* (Grey Projects, Singapur, 2015), *Good Displays Catch Crowds* (Centro Huarte, Navarra, 2014) o *Es difícil dar con una buena lámpara* (García Galería, Madrid, 2013). Asimismo, su obra ha formado parte de exposiciones colectivas, entre las que destacan *Generación 2016* (La Casa Encendida, Madrid, 2016), *Especies de Espacios* (MACBA, Barcelona, 2015; colaboración con Serafín Álvarez), *The Dark Side of the Party* (SOS 4.8, Murcia, 2015), *The World of Interiors* (The Green Parrot, Barcelona, 2014) o *FAQ: Zona de preguntas frecuentes* (Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2013). Ha sido artista residente en Gasworks (Londres, 2016) y Hangar (Barcelona, 2013-2015), entre otros. Actualmente cuenta con un espacio de trabajo en Salamina.

→ auditivo implacable y evolutivo que sugiere el murmullo de una planta de producción postindustrial o el zumbido no ubicable de la economía del conocimiento. La pantalla muestra una cámara virtual que se desplaza por encima y alrededor del entorno que Mutiloa creó a partir del sistema de oficina producido por Olivetti en la década de 1970, que también da el título a la exposición. Este vídeo, generado en continuo a partir de un modelo digital en 3D, consta de una animación en bucle que se proyectará durante la exposición.

Operadores humanos se desplazan icésantemente por la exposición; han sido contratados por la exposición de Mutiloa, aunque aparentemente no están haciendo nada. Un estudio muy citado que se publicó en 2013 predice que casi la mitad de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de ser

automatizados en las próximas dos décadas.¹ Gracias a las tecnologías sin conductor, a los ordenadores baratos, al aprendizaje profundo y a la inteligencia de datos, máquinas cada vez más inteligentes realizan tareas con un nivel de sofisticación que no deja de aumentar en una amplia variedad de sectores: desde la traducción hasta la logística, y especialmente en las labores administrativas y de oficina. Un pesimista podría afirmar que dondequiera que un trabajo de oficina se puede descomponer en una serie de tareas rutinarias ningún empleo está a salvo. Aunque las nuevas tecnologías aún no estén reemplazando a los trabajadores, lo cierto es que los están sometiendo a una vigilancia cada vez más estricta para supervisar su actividad y su productividad minuto a minuto.

A medida que crece la automatización, ¿también aumenta el valor de las tareas que solo pueden realizar los humanos? ¿Qué está en juego cuando facultades afectivas como la creatividad –en teoría, dominio del artista– forman parte más que nunca de una lógica productiva y evaluativa? ¿Acaso la idea de que uno debe proyectar su marca personal a través de los lapsos de atención fragmentada de las redes sociales apunta hacia un futuro caracterizado por una síntesis total de realización personal, ansiedad de los trabajadores autónomos y competitividad corporativa para todos?

Latitudes

¹ http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf