

A photograph of a modern architectural interior. A person is sitting on a low, white, rectangular ledge on the left side of the frame. The floor is made of large, light-colored stone tiles. The walls are white and feature a textured, brick-like pattern. The lighting is bright, creating strong shadows. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

AV

Monografías *Monographs*
225 (2020)

Aires Mateus

20 Years, 20 Works

Monografías *Monographs*
225 (2020)

AIRES MATEUS 20 Years, 20 Works

Director *Editor*

Luis Fernández-Galiano

Director adjunto *Deputy Director*

José Yuste

Diagramación/redacción *Layout/Editorial*

Cuca Flores

Maite Báguena

Raquel Vázquez

Pablo Canga

Sandra Borge

Paloma Sanz

Coordinación editorial *Coordination*

Laura Mulas

Gina Cariño

Producción *Production*

Laura González

Jesús Pascual

Desarrollo web *Web Development*

David Ruiz

Administración *Administration*

Francisco Soler

Suscripciones *Subscriptions*

Lola González

Distribución *Distribution*

Mar Rodríguez

Publicidad *Advertising*

Cecilia Rodríguez

Editor *Publisher*

Arquitectura Viva SL

Calle Aniceto Marinas, 32

E-28008 Madrid, España

Tel: (+34) 915 487 317

Fax: (+34) 915 488 191

AV@ArquitecturaViva.com

www.ArquitecturaViva.com

AV Monografías es miembro de ARCE

Precio en España 30 euros

© Arquitectura Viva

Esta revista está elaborada con papel libre de cloro,
cumpliendo los estándares medioambientales exigidos
por la actual legislación

Esta revista recibió una ayuda a la edición del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2019

Todos los derechos reservados *All rights reserved*

Depósito legal *Legal registration*: M-7485-2012

ISSN: 0213-487X

ISBN: 978-84-09-20691-9

Impresión *Printing*: Artes Gráficas Palermo

Cubierta *Cover*

Museo del Faro de Santa Marta *Santa Marta Lighthouse
Museum* © Fernando Guerra / FG+SG.

Traducciones *Translations*

Laura Mulas, Eduardo Prieto (Sequeira, Aires Mateus)

Luis Fernández-Galiano

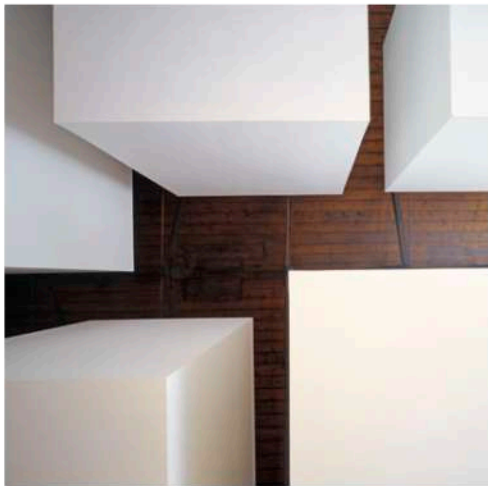
- 3 **Jano geométrico** *Geometrical Janus*
Marta Sequeira
- 4 **Abstracción y empatía**
Abstraction and Empathy
- 10 **Casa en Alenquer, 1999-2002, Alenquer**
House in Alenquer, 1999-2002, Alenquer
- 14 **Centro de las Artes de Sines, 2001-2005, Alentejo**
Sines Arts Center, 2001-2005, Alentejo
- 20 **Casa en Azeitão, 2001-2003, Setúbal**
House in Azeitão, 2001-2003, Setúbal
- 24 **Museo del Faro de Santa Marta, 2003-2007, Cascais**
Santa Marta Lighthouse Museum, 2003-2007, Cascais
- 30 **Casa en Leiria, 2005-2010, Leiria**
House in Leiria, 2005-2010, Leiria
- 34 **Estación de tratamiento de aguas residuales, 2005-2011, Lisboa**
Wastewater Treatment Plant, 2005-2011, Lisbon
- 38 **Residencia de ancianos, 2006-2010, Alcácer do Sal**
Residence for the Elderly, 2006-2010, Alcácer do Sal
- 44 **Casa en Alcobaça, 2007-2011, Alcobaça**
Casa en Alcobaça, 2007-2011, Alcobaça
- 50 **Centro escolar, 2007-2011, Vila Nova da Barquinha**
School Center, 2007-2011, Vila Nova da Barquinha
- 54 **Casa en Monsaraz, 2007-2018, Alentejo**
House in Monsaraz, 2007-2018, Alentejo
- 58 **Centro de monitorización e investigación Furnas, 2008-2010, Azores**
Furnas Monitoring and Research Center, 2008-2010, Azores
- 64 **Casas en la arena, 2008-2010, Comporta**
Houses in the Sand, 2008-2010, Comporta
- 68 **Sede central de EDP, 2008-2015, Lisboa**
EDP Headquarters, 2008-2015, Lisbon
- 74 **Casa en Melides I, 2010-2019, Grândola**
House in Melides I, 2010-2019, Grândola
- 78 **Centro de día, 2011-2017, Grândola**
Daytime Centre, 2011-2017, Grândola
- 84 **Casa en Barreiro, 2012-, Barreiro**
House in Barreiro, 2012-, Barreiro
- 88 **Cabañas en el río, 2013, Comporta**
Huts by the River, 2013, Comporta
- 92 **Escuela de arquitectura, 2014-2017, Tournai (Bélgica)**
School of Architecture, 2014-2017, Tournai (Belgium)
- 100 **Musée de l'Elysée y MUDAC, 2015-, Lausana (Suiza)**
Musée de l'Elysée and MUDAC, 2015-, Lausanne (Switzerland)
- 106 **Casa en Campo de Ourique, 2016-2019, Lisboa**
House in Campo de Ourique, 2016-2019, Lisbon
- 110 Manuel Aires Mateus
Lo demás es silencio
The Rest is Silence

Marta Sequeira

Abstracción y empatía

Abstraction and Empathy

Conceptos en apariencia contradictorios como la abstracción o la empatía permiten comprender y analizar la obra de los hermanos Aires Mateus.

Apparently contradictory concepts like abstraction or empathy permit understanding and analyzing the work of the Aires Mateus brothers.

MIENTRAS QUE el afán de proyección sentimental está condicionado por una venturosa y confiada comunicación panteísta entre el hombre y los fenómenos del mundo circundante, el afán de abstracción es consecuencia de una intensa inquietud interior del hombre ante esos fenómenos» (Wilhelm Worringer, *Abstraktion und Einfühlung*, 1908).

En el año 2000, Manuel y Francisco Aires Mateus acababan de fundar su propio estudio. Tras colaborar varios años con Gonçalo Byrne —uno de los arquitectos lisboetas más importantes de su generación—, y después de haber sacado adelante algunos proyectos propios en una pequeña sala del atelier de Byrne (la Casa Nafarros en Sintra, la Residencia geriátrica de la Santa Casa da Misericórdia en Grândola o la Cantina de la Universidad de Aveiro), Manuel y Francisco Aires Mateus trabajaban finalmente en un espacio propio, un apartamento situado en la zona del Largo do Rato, en Lisboa. Por entonces, tenían varios proyectos entre manos, algunos incluso de tamaño considerable, como la Sede del Colegio de Ingenieros, la Unidad Pedagógica de FCT en la Universidad de Coimbra o el Rectorado de la Universidad Nueva de Lisboa. Sin embargo, fue el encargo de una simple casa en Alenquer, hecho un año antes, el que cambió el carácter de la producción de los dos hermanos en los siguientes veinte años, periodo en que se centra este número de *AV Monografías*. Hasta ese momento, las obras de Aires Mateus habían sido una consecuencia directa de las enseñanzas de Gonçalo Byrne, durante un periodo que, más tarde, los propios arquitectos considerarían como ‘liminar’ o ‘propedéutico’. Fueron las obras construidas a partir de Alenquer las que se hicieron un lugar singular en la historia de la arquitectura portuguesa.

El encargo de la Casa en Alenquer consistió en la recuperación de una construcción de trescientos metros cuadrados de superficie. Inicialmente, Manuel y Francisco pensaron en mantener el volumen exterior para conservar las relaciones de la casa con el contexto y centrarse en la reorganización del interior para dar cabida al nuevo programa. Fue así como comenzó a construirse el proyecto. Sin embargo, alrededor del 2000 la falta de capacidad portante de los muros hizo que la construcción preexistente se viniera abajo. Lo que parecía un desastre fortuito fue un regalo inesperado. Como declara Manuel Aires Mateus, «lo que no era nada más que una casa convencional se transformó, de pronto, en una hermosa ruina.» Al final, los restos se consolidaron y se pintaron de blanco, como si de un patio inmaterial se tratase, y la

nueva construcción, resuelta en apenas cien metros cuadrados gracias al diseño riguroso, se implantó en el interior del patio. Con este proyecto dio comienzo la investigación, que caracteriza al estudio Aires Mateus desde ese momento, sobre el concepto de ruina, los espacios intersticiales y de mediación, la ambivalencia entre el interior y el exterior, al tiempo que, sobre todo, se reactivó la idea de la abstracción en la arquitectura.

Al inicio del siglo xx, los artistas abstractos renunciaron a la idea de que la obra de arte era solo una lente para observar el mundo. Fue como si esa lente se hubiera comenzado a empañar y los artistas pasasen a concentrarse en las pequeñas gotas formadas por la condensación. Para los artistas abstractos, la pintura pasó a ser una superficie plana sobre la cual se presentan unos trazos y unas manchas con formas y colores determinados, que llevaban la atención del observador hacia lo que resulta primordial en el arte de la pintura: la composición sobre el plano. Así, y como en la pintura, la arquitectura será más abstracta cuanto mayor sea su capacidad para captar nuestra atención sobre sus características formales.

En el año 2000, Francisco y Manuel Aires Mateus parecen buscar retomar el experimentalismo y la radicalidad que impulsaran a Kandinski cuando, en 1910, creó su primera Improvisación, o a Malévich cuando, en 1915, expuso sus primeras telas suprematistas. Desde 2000, Aires Mateus provocan en los usuarios de sus edificios experiencias improbables para dar pie a lo que, a la postre, podría considerarse un ensayo sobre la abstracción en la arquitectura.

Si la abstracción es un procedimiento cognoscitivo que separa lo accidental o causal de lo necesario o esencial —los aspectos fundamentales para la comprensión del valor absoluto de la obra—, cabe deducir que la arquitectura de Aires Mateus será tanto más abstracta cuanto más se desligue de su dimensión contingente —de lo que son ejemplo la utilidad inmediata, los significados sociales, políticos o religiosos atribuidos a ella solo provisionalmente— y asimismo de la arbitrariedad de la existencia. De aquí surgen los proyectos producidos en el estudio entre 2000 y 2008, conceptualmente estereotómicos y constituidos por espacios negativos que se excavan a partir de una masa uniforme, única. Casi todos ellos parten de un volumen abstracto blanco, aunque en ocasiones pueden surgir también de un volumen abstracto de piedra o incluso de tierra. En algunos casos, son proyectos con una escala más doméstica, como las casas en Azeitão, Leiria, Alcobaça o Monsaraz, y la Escuela en Vila Nova da Barquinha. En otros casos, tienen un carácter más urbano, como el Centro de las Artes de

A pesar de contar con encargos de envergadura nada más fundar su propio estudio, fue una pequeña casa en Alenquer la que transformó su manera de proyectar; un método que más tarde aplicaron a las casas de Leiria y Azeitão.

Despite having some large commissions right after setting up their studio, a small house in Alenquer would be the project to transform their way of designing; a method they would later apply in the Leiria and Azeitão houses.

WHEREAS THE precondition for the urge to empathy is a happy pantheistic relationship of confidence between man and the phenomena of the external world, the urge to abstraction is the outcome of a great inner unrest inspired in man by the phenomena of the outside world’ (Wilhelm Worringer, *Abstraktion und Einfühlung*, 1908).

In the year 2000, Manuel and Francisco Aires Mateus had just set up their own studio. After working several years with Gonçalo Byrne — one of the most important architects from Lisbon at the time —, and after having brought forward some projects of their own in a small room at Byrne’s office (Casa Nafarros in Sintra, the Residence of the Santa Casa da Misericórdia in Grândola or the Canteen of Aveiro University), Manuel and Francisco Aires Mateus finally managed to work in a space of their own, an apartment located in the Largo do Rato district, in Lisbon. At that time, they had several projects under way, some even of considerable size, like the headquarters of the Institute of Engineers, the Pedagogical Unit of FCT at the University of Coimbra or the Rectorate of NOVA University Lisbon. However, it was another much simpler commission to build a house in Alenquer, completed a year before, that would change the character of the work of the two brothers over the coming twenty years, the period covered in this issue of *AV Monographs*. Up to that moment, the works of Aires Mateus had been a direct consequence of Gonçalo Byrne’s teachings during a period that, later on, the architects themselves would define as ‘liminal’ or ‘propedeutic.’ But the works built after Alenquer are the ones that would occupy a unique place in the history of Portuguese architecture.

The commission to build the house in Alenquer consisted in the recovery of an existing construction, with an area of three hundred square meters. Initially, Manuel and Francisco considered maintaining the exterior volume to preserve the relationship of the house with the context and focus on the reorganization of the interior to make space for the new program. That is how the construction of the project began. However, around the year 2000, the walls’ lack of load-bearing capacity caused the existing construction to collapse. What seemed like a disastrous accident became an unexpected gift. As Manuel Aires Mateus remarks, “what was just a conventional house was suddenly transformed into a beautiful ruin.” In the end, the remains were stabilized and painted white, like an immaterial courtyard, and the new construction, completed

in just one hundred square meters thanks to the rigorous design, was placed inside the courtyard. This project gave start to the research, which has marked the work of the studio from that moment on, on the concept of ruin, on interstitial and mediation spaces, and on the ambivalence between interior and exterior, reactivating, above all, the idea of abstraction in architecture.

In the early 20th century, abstract artists gave up the idea that art is only a lens to observe the world. It was as if that lens had started to fog and the artists had begun to concentrate on the small drops formed by condensation. For abstract artists, the painting became a flat surface on which to present brushstrokes and spots with specific colors and forms, which took the attention of the observer towards that which seems essential in the art of painting: the

composition on the plan. As in painting, architecture will be more abstract the greater its capacity to attract our attention towards its formal features.

In the year 2000, Francisco and Manuel Aires Mateus seem to go back to the experimentalism and radicalness that impelled Kandinsky when, in 1910, he created his first Improvisation, or to Malévich when, in 1915, he displayed his suprematist textiles. Since 2000, Aires Mateus provoke in the users of their buildings improbable experiences to give rise to what could, in retrospect, be considered a study on abstraction in architecture.

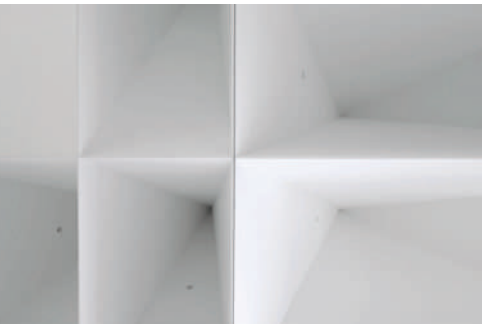
If abstraction is a cognoscitive procedure that separates the accidental or causal from the necessary or essential — the key aspects to understand the absolute value of the work —, this could imply that the architecture of Aires Mateus will be all the more

La idea de muro habitado, aplicada a la Residencia de ancianos o el Museo del Faro, supuso una evolución respecto a obras anteriores, la Casa en Alcobaça o el Centro de día, concebidas como espacios excavados en un volumen blanco.

The inhabited wall concept, used in the Residence for the Elderly or the Lighthouse Museum, meant an evolution with regards to works like the House in Alcobaça or the Daytime Center, devised as negatives spaces carved out of white mass.

Sines o la Estación de tratamiento de aguas residuales en Alcântara. Hay ejemplos que constituyen una variante de los anteriores, y abordan fundamentalmente la idea del muro con espesor y habitado, como ocurre en las Residencias asistidas de la Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal, o en el Museo del Faro de Santa Marta. Y, aunque Manuel y Francisco Aires Mateus declaren que la idea de este último edificio es un poco miesiana, en la medida en que se recurre en él a la utilización de sistemas constructivos muy complejos que generan sistemas expresivos claros y sencillos, lo cierto es que se trata de una descripción que valdría para cualquier proyecto de este periodo. Los métodos constructivos utilizados presuponen la utilización de varios materiales y soluciones de cierta complejidad; así y todo, aparentan sencillez y sugieren casi la ausencia de materialidad.

De lo estereotómico a lo tectónico

2008 puede considerarse un punto de inflexión en el prolífico periodo que va de 2000 a 2020. Ese año, Manuel y Francisco Aires Mateus inician dos proyectos singulares: las Casas en la arena y la Sede de EDP-Energías de Portugal. Si las casas son un encargo pequeño y privado en el que la construcción artesanal desempeña un papel fundamental, la Sede de EDP es una obra de gran tamaño y carácter público, con una construcción bastante sofisticada. Ambas suponen, en cualquier caso, un enfoque tectónico que no había tenido precedentes hasta ese momento en la obra de Aires Mateus y que marcará su futuro trabajo. Con apenas algunas excepciones, como el Centro de día de la Santa Casa da Misericórdia en Grândola, la abstracción deja de implicar la ausencia de la revelación de la materia; el estudio asume la tectónica como parte integrante de ese proceso. La tectónica pasa a ser un atributo de la construcción que trasciende su condición material y su constitución física, y que puede entenderse como uno de los principales resultados del proceso de abstracción. Manuel y Francisco Aires Mateus afirman en este sentido: «Nuestro trabajo se está contaminando de materialidad, pero de una materialidad abstracta. [...] Convocamos siempre al material con la conciencia de que es una abstracción: el material no es parte de una composición, nunca se añade un material a otros; el material se convierte siempre en la propia materia.» Esta puede ser la clave para comprender estos dos proyectos, y también los iniciados a partir de entonces.

Es el caso de Centro de monitorización e investigación de Furnas —revestido con piedra basáltica local, en un homenaje metafísico a las formas

abstract the more it distances itself from its contingent dimension – immediate usefulness, social, political or religious meanings attributed to it just provisionally – and also from the arbitrariness of existence. From here rise the projects produced at the studio between 2000 and 2008, conceptually stereotomic and constituted by negative spaces excavated from a uniform, unique mass. Practically all of them come out of a white abstract volume, though sometimes they emerge from an abstract volume of stone or earth. In some cases, they are projects with a more domestic scale, like the houses in Azeitão, Leiria, Alcobaça, or Monsaraz, and the School in Vila Nova da Barquinha. In other cases, they have a more urban character, like the Arts Center in Sines or the Wastewater Treatment Plant in Alcântara. Some examples are variants from previous ones, and deal essentially with the idea of the deep and inhabited wall, as in the Residences of the Santa Casa da Misericórdia in Alcácer do Sal or in the Santa Marta Lighthouse Museum. And, although Manuel and Francisco Aires Mateus declare that

the idea of the latter building is a bit Miesian, in the sense that it resorts to the use of very complex construction systems that generate clear and simple expressive systems, the truth is that the description would suit any project from this period. The building methods applied presuppose the use of several materials and a certain complexity; however, they appear to be simple and suggest almost the absence of materiality.

From Stereotomic to Tectonic

2008 can be considered to be a turning point in the prolific period that goes from 2000 to 2020. That year, Manuel and Francisco Aires Mateus started two unique projects: the Casas na Areia (houses in the sand) and the Headquarters of EDP-Energias de Portugal. While the houses are a small and private commission in which craftsmanship plays an essential role, the EDP Headquarters is a large scale and public work, with a quite sophisticated construction. Both imply, in any case, a tectonic approach that had no precedents up to that moment

in the work of Aires Mateus, and that is going to define their future work. With just a few exceptions, like the Daytime Center of the Santa Casa da Misericórdia in Grândola, abstraction no longer implies the absence of the revelation of matter; the studio takes tectonics as a constituent part of that process. Tectonics become an attribute of the construction that transcends its material and its physical constitution, and that can be understood as one of the principal results of the abstraction process. Manuel and Francisco Aires Mateus affirm in this sense: “Our work has recently become contaminated by materiality, although it’s an abstract materiality. Anyway, we always settle on the material in the awareness that it’s an abstraction [...] the material isn’t part of a composition [...] we never add one material to others [...] the material always becomes the essential matter.” This can be the key to understanding these two projects, and also those initiated thereafter.

This is the case of the Monitoring and Investigation Center of Furnas – clad with local basalt

y los materiales que configuran la memoria colectiva de esa isla de las Azores—, de la Casa en Melides 1—pensada primero con paredes de tapial, pero construida finalmente con muros de casi medio metro de espesor de ladrillo macizo hecho a mano, y que define una rigurosa trama ortogonal inscrita en un cuadrado que da pie, en sus intersticios, a los espacios de estar, lo cual evoca la idea de una villa romana—, y, finalmente, también el caso de las Cabañas en el río, erigidas con madera reutilizada y basadas en una malla de pilas construida en continuidad con uno de los pontones del muelle medieval, una infraestructura rehecha innumerables veces a lo largo de su historia pero cuya identidad ha ido siempre más allá de la resistencia de los materiales con que está realizada.

Si bien de un modo más sutil, la tectónica y la materialidad no dejan en este periodo de ser importantes cuando de lo que se trata es de intervenir sobre

preexistencias. Así ocurre en la Casa en Barreiro, donde se mantiene asimismo el acabado y la textura de los almacenes originarios, o en la Casa en Campo de Ourique, donde la nueva construcción abstracta dialoga con una antigua e impresionante chimenea de ladrillo. La ligazón de la tectónica con la construcción no deja de ser evidente en edificios de grandes dimensiones como la Escuela de Arquitectura de Tournai (Bélgica) o, de un modo más contundente, en los museos de Fotografía de l'Elysée y de Diseño y Arte Contemporáneo en Lausana (Suiza). En relación con esta última obra, y tal como afirmaba Wilhelm Worringer sobre el uso de la piedra durante el gótico, todo lo que los autores consiguen en términos expresivos lo hacen ‘a pesar’ del hormigón: «La expresión que le es propia no se funda sobre la materia, sino que se realiza por el contrario solamente a través de su negación, es decir su desmaterialización.»

Así y todo, Manuel Aires Mateus afirmaba en el año 2017: «La arquitectura es un arte expectante; un arte que solo se completa con la vida.» De hecho, en varias entrevistas y textos publicados entre 2000 y 2020, Manuel y Francisco Aires Mateus han defendido la idea de que, cuando proyectan una casa, lo esencial será el modo en que se habite en ella; del mismo modo que, cuando proyectan un museo, lo esencial son las obras que lo ocuparán. Que, en definitiva, la arquitectura se debe dejar ‘contaminar’. Parecen, así, creer en la posibilidad de una confluencia de dos tendencias primarias y aparentemente contradictorias: de un lado, la abstracción, que apunta a la inteligibilidad y la universalidad, al valor absoluto de la arquitectura; y, de otro, la empatía, que concede espacio a la vida y acomoda toda su riqueza y complejidad. En definitiva, parecen creer en una impura e inquietante fusión de las dos categorías.

stone, in a metaphysical tribute to the forms and materials that shape the collective memory of that island in the Azores; of the House in Melides 1—first envisaged with rammed earth, but finally built with walls almost half a meter thick of hand-made solid brick, and that defines a rigorous orthogonal grid inscribed in a square that generates living spaces in the interstices, which evokes the idea of a Roman villa; and finally, also the case of the Cabanas do Rio (river cabins), built with reused wood and based on a grid of piles that extends one of the pontoons of the medieval quay, an infrastructure redone countless times throughout history but whose identity has always gone beyond the resistance of the materials it is built with.

Though perhaps in a subtler way, tectonics and materiality continue to be important during this period when intervening on existing structures. Example of this are the House in Barreiro, where the finishes and texture of the original warehouses are maintained, or the House in Campo de Ourique, where the new abstract construction dialogues with an old and impressive brick smokestack. The bond between tectonics and construction is evident in large-scale buildings like the School of Architecture in Tournai (Belgium) or, more emphatically in the Musée de l'Élysée of Photography and the Museum of Contemporary Design and Applied Arts in Lausanne (Switzerland). As for the latter work, and as Wilhelm Worringer affirmed regarding the use of stone during the gothic period, everything the authors achieve in expressive terms is ‘in spite of’ the concrete: “The expression [...] does not rest upon its material but arises only through its denial of this, only through its dematerialization.”

Yet Manuel Aires Mateus remarked in 2017: “Architecture is an expectant art; an art that is only completed with life.” In fact, in several interviews and texts published between 2000 and 2020, Manuel and Francisco Aires Mateus have defended the idea that, when they design a house, the most important thing is the way it is inhabited; and that, when they design a museum, it is the works occupying it that are essential. That, in the end, architecture must allow itself to be ‘contaminated.’ They seem to believe in the possibility of a confluence of two primary and apparently opposite trends: abstraction, that points at intelligibility and universality, at the absolute value of architecture, and empathy, that gives life space and harbors all its richness and complexity. In sum: they seem to believe in an impure and unsettling fusion of the two categories.

Dos obras muy diferentes, las Casas en la arena y la Sede de EDP, supusieron un punto de inflexión al introducir un enfoque tectónico que se aplicaría en la Casa en Melides 1, el Centro de monitorización o la Escuela de Arquitectura.

Two very different works, the Houses in the Sand and the EDP building were a turning point by introducing a tectonic approach that reached the House in Melides 1, the Monitoring Center or the School of Architecture.

