

36

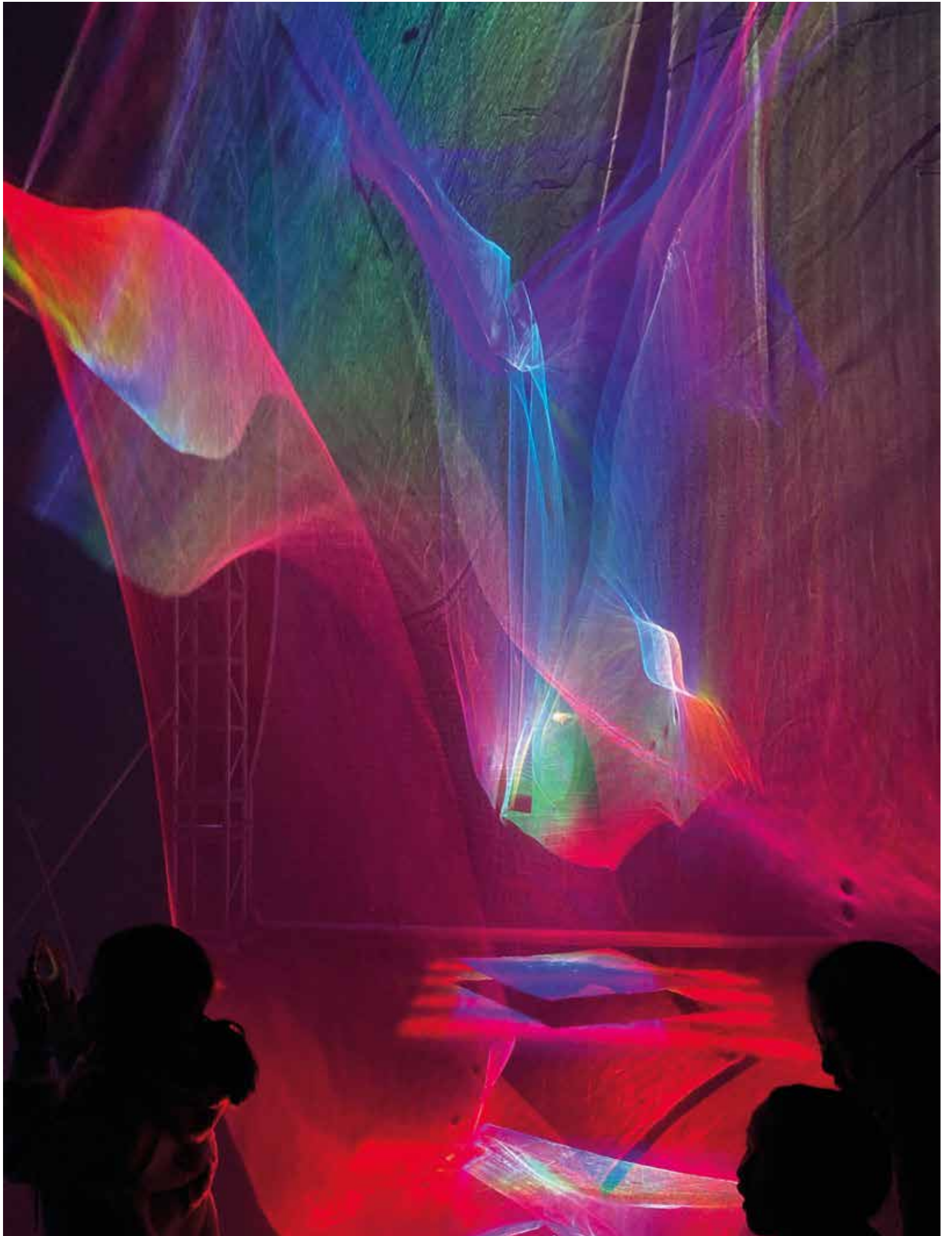
lightecture
LIGHT MAGAZINE

www.lightecture.com

EXPLORADORES CREATIVOS

Olafur Eliasson • James Turrell • Antoni Arola • Entrevista a United Visual Artists

EXPLORADORES CREATIVOS

ANTONI AROLA

Intima reflexión

El artista y diseñador Antoni Arola se ha embarcado en un proceso de experimentación e investigación sobre la creación de vida a través de la luz.

*El brillante resultado ha sido la obra *Reflexions*, una experiencia sensorial que traslada al observador a una atmósfera de serena contemplación.*

Texto: Esther Torelló

Imágenes: ©Hector Milla y ©Antoni Arola, cortesía de SIMON

Luz materializada en sugestivas ondulaciones de color y colosales formas dinámicas que danzan al ritmo sincopado de sonidos sincronizados. Si alguien me preguntara por el proyecto *Reflexions*, uno de los últimos procesos de experimentación e investigación de Antoni Arola entorno a la materialización de la luz, ésta podría ser una buena definición.

Presentadas por primera vez en Barcelona en el Espacio Simon 100, durante la celebración del congreso Enlighten Europe y el festival Llum BCN 2019, las misteriosas y etéreas esculturas cinéticas captaron rápidamente la atención de los observadores, induciéndoles a un estado casi hipnótico de contemplación meditativa. Tras el éxito logrado, en enero del 2020 viajaron hasta la ciudad china de Tulou, donde estas naturalezas vivas sufrieron un considerable cambio de escala para adaptarse a una de las expresiones culturales orientales más populares, la del dragón. En este contexto, las sensoriales proyecciones reinterpretaron esta criatura mitológica, generando una silueta que respiraba y se retorció, expresando toda su dimensión y simbolismo.

SERENA CONTEMPLACIÓN

La propuesta de Antoni Arola es una invitación a reflexionar sobre nuestras emociones y percepciones. Toda una experiencia sensorial que combina luz, color y sonido, y convierte al observador en el protagonista de un paisaje íntimo y sereno. En este concepto de arte inmersivo, que involucra conexión y comunicación, cada persona, con su personal interacción con el espacio, pasa a formar parte de la experiencia, sintiendo cómo la luz es un organismo vivo que adquiere indefinidas formas, mutando para reinterpretarse constantemente.

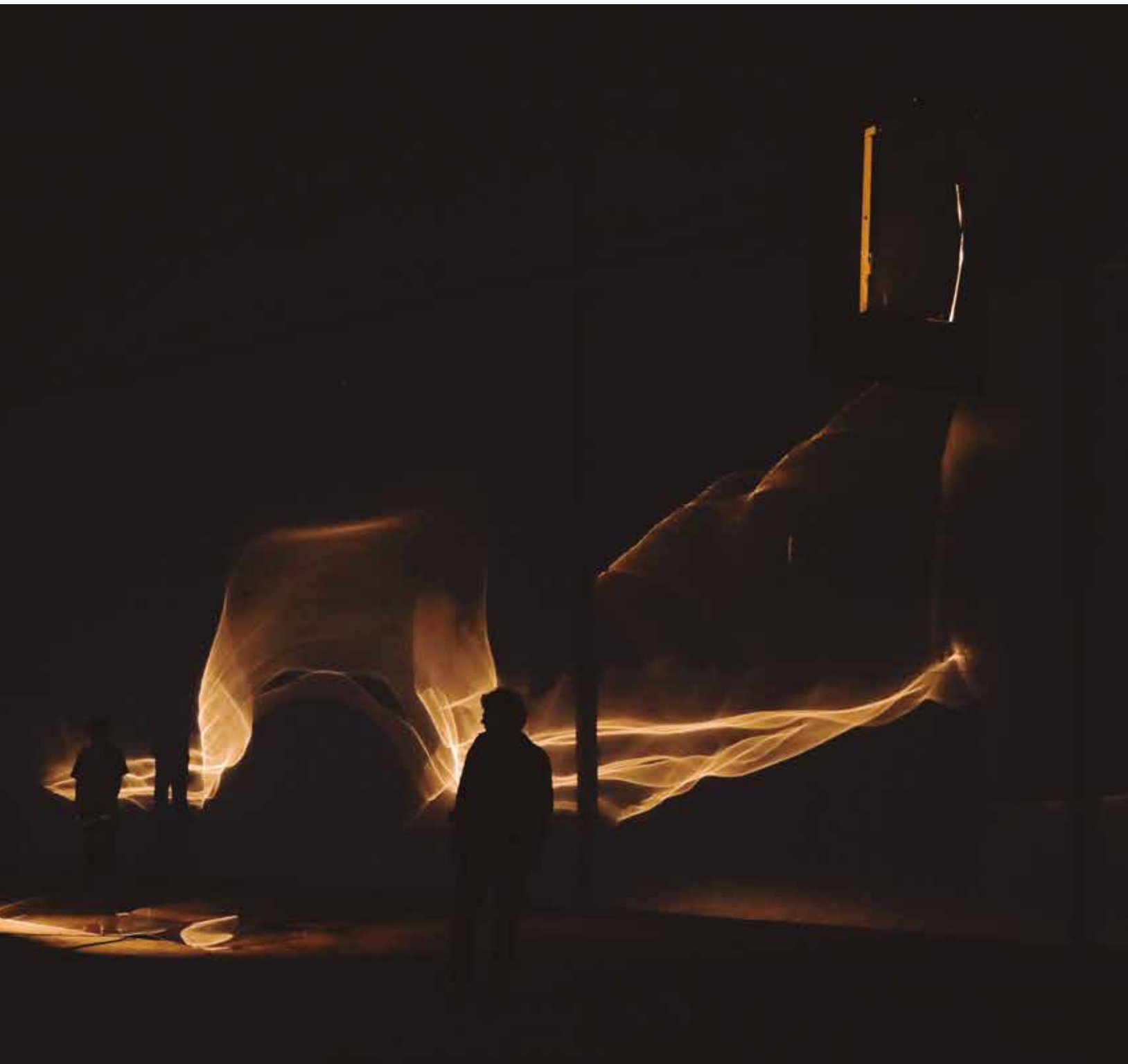
PROCESO CREATIVO

“*Reflexions* es un proyecto experimental resultado de muchos meses de trabajo, cooperaciones y búsqueda alrededor de la luz”, asegura Arola cuando se le pregunta por el origen de estas esculturas líquidas. “No había un proyecto concreto: sólo un camino. Existía la voluntad constante de trabajar la luz en otro sentido, dentro de otro paradigma. Y creemos que este ha sido el con-

Reflexions es un proceso de investigación con capacidad de sumergir al observador en una atmosfera de intima meditación.

*“Reflexions es un proyecto experimental
resultado de muchos meses de trabajo,
cooperaciones y búsqueda alrededor de la luz.
Había la voluntad constante de trabajar la luz
en otro sentido, dentro de otro paradigma”*

Antoni Arola

Reflexions es un concepto en constante evolución que, en función del contexto y el espacio expositivo, cobra vida de una determinada manera, adaptándose a diversas realidades, entornos y culturas.

cepto central de proyecto: dejar de trabajar la luz como fuente y apreciarla cuando se deshace, cuando nace, cuando se transforma en reflejo. De alguna manera sentir que se nos escapa, que muta y que se transforma en alguna cosa casi animada. Hemos dejado que nos atrapara y hemos experimentado hasta el final”.

El proceso creativo se ha desarrollado al recorrer un camino de diálogo con diversos materiales y sistemas de iluminación, experimentando e interactuando con ellos para crear impalpables proyecciones vivas de luz sobre el espacio, que se transforman y desvanecen de forma casi mágica.

Las intangibles esculturas cinéticas se crean cuando la luz incide sobre diversas superficies que, en un movimiento mecánico armónico, proyectan el reflejo y generan volúmenes y formas dinámicas. Estos atractivos cuerpos de luz sólida se acompañan de composiciones de sonidos sincronizados, acompasados con la iluminación. “Una de las premisas era colaborar con otros

artistas, con otras ideas, y lo hemos conseguido. Hemos tenido el privilegio de poder sumar con Lolo & Sosaku y compartir su poesía, pero también su ingenio. Hemos aprendido mucho de su mundo. Ellos se han encargado de la sonorización de la instalación que ha puesto el acento absoluto”, explica Arola.

El concepto de *Reflexions*, también vivo y en continua experimentación, ha evolucionado en función del contexto y el espacio expositivo, adaptándose a los distintos entornos culturales a través de la tecnología utilizada. En su primera proyección en Barcelona se utilizaron fuentes led de luz blanca en distintas tonalidades. En cambio, en China se trabajó con láser y ópticas especiales, mientras que en el festival de arquitectura y ciudad Mextrópolis la exhibición combinó ambas tecnologías. En todo caso, la finalidad, tal como explica el propio artista, es que “los visitantes puedan disfrutar, como nosotros, de este espacio inspirador de reflexiones y, sobretodo, de paz”.