

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless, 2018, Odaiba, Tokyo
© teamLab

¿Los eventos de iluminación son adictivos?

Ya sean festivales artísticos, instalaciones navideñas, espectáculos multimedia o exposiciones en recintos cerrados o al aire libre, las experiencias inmersivas y multisensoriales se están expandiendo por todo el mundo gracias a su gran poder de atracción y a la capacidad de estimular a las personas a dejar su propio aislamiento, salir a la calle y conectar entre ellas. El diseñador de iluminación Rafael Gallego repasa las principales propuestas de luz creativa de nuestros días.

Texto: Rafael Gallego

Todos nos hemos dado cuenta en los últimos años del aumento, e incluso proliferación, de los eventos que tienen a la iluminación como protagonista. Desde la aparición de la luz eléctrica, la iluminación siempre ha mostrado su capacidad de ir más allá de sus beneficios puramente funcionales, transformando los espacios, dándoles una nueva apariencia y dimensión, estimulando positivamente nuestros sentidos y suscitando una amplia gama de emociones.

Estas capacidades se han visto muy incrementadas gracias a los LED, los sistemas de control y la tecnología desarrollada en el ámbito de la iluminación digital. La gran variedad y espectacularidad de efectos lumínicos dinámicos que se pueden lograr hoy en día gracias a estas tecnologías, ofrece una fuente ilimitada de posibilidades.

La fascinación que provoca la iluminación dinámica se ha revelado como una potente herramienta que conecta de manera fácil, casi lúdica, a personas de todas las edades, que se sienten atraídas de forma espontánea por la calidez y belleza de la luz.

A esta gran capacidad de atraer, de entretener, de emocionar le están sacando partido las administraciones para llevar a cabo estrategias temporales de promoción, ya sean de marketing de territorio-ciudad y/o turísticas, lo que se traduce siempre en una mejora económica. El fenómeno de los festivales de luz urbanos es el mejor ejemplo de ello.

También lo tienen en cuenta cada vez más las empresas privadas, especialmente las relacionadas con el entretenimiento, las cuales, aprovechando ese deseo de los ciudadanos de congregarse y maravillarse ante los sorprendentes efectos lumínicos, están invirtiendo grandes sumas de dinero en programar un número cada vez mayor de espectáculos.

La interrelación entre arte lumínico y empresa privada está comenzando a desarrollarse con fuerza. Como ejemplo de estos eventos más comerciales mencionaré el proyecto artístico creado en exclusiva por el artista Daniel Canogar en los escaparates de El Corte Inglés de Madrid, en el que los contenidos visuales se regeneran constantemente por medio de un algoritmo que transforma las imágenes de los productos más vendidos en su página web en una abstracción artística.

En el mundo del arte también han aumentado las exposiciones de *light art*, con una presencia cada vez mayor de artistas lumínicos en galerías y museos. Aunque los festivales de luz siguen siendo el mejor escaparate para que el trabajo de estos artistas llegue al público de forma masiva.

FESTIVALES DE ILUMINACIÓN

Quizás los eventos que implican una mayor participación son los festivales de Iluminación, que animan a grandes multitudes de ciudadanos y visitantes a tomar las calles en pleno invierno. Suelen ser resultado

Los grandes espectáculos visuales de los festivales de luz atraen a numerosos visitantes. En las imágenes, instalaciones del Umbra Light Festival Vitoria Gasteiz.

de una colaboración entre administraciones y empresas privadas, que se celebran normalmente en calles y plazas del espacio público. Sus objetivos son diversos, pero la mayoría buscan estimular la actividad social durante los días más fríos y oscuros del año, animando a la gente a salir durante un período de tiempo que suele comprender un fin de semana o incluso algunos días más.

A medida que se consolidan, los festivales son una gran herramienta de promoción y un valor añadido de la marca ciudad, siendo un factor importante del incremento del turismo. Por este motivo hay algunos festivales como el *Vivid Sydney* que se celebra durante 21 días, o el *Amsterdam Light Festival* que se extiende a lo largo de 53 noches.

Otras ciudades como Helsinki, Lyon, Eindhoven, Durham, Tallin, Praga, Riga, Montreal o Jerusalén, entre muchas otras, llevan celebrando eventos de este tipo desde hace más de 10 años, congregando a grupos que van de las cuatrocientas mil a los dos millones de personas.

En España, *LlumBCN* es el festival más veterano que se celebra de manera continuada. Otras ciudades han realizado sus festivales con mayor o menor fortuna y periodicidad. También la ciudad de Vitoria-Gasteiz está organizando la segunda edición del *Umbra Light Festival* y Madrid prepara su primera edición para finales del 2020.

La gran acogida que tienen estos eventos efímeros entre la ciudadanía los convierte en un elemento magnífico en cuanto a promoción turístico-económica, pero además permite a las administraciones trasla-

dar fácilmente mensajes de aspecto pedagógico relativos a muy diversos ámbitos y objetivos: sostenibilidad y medio ambiente, nuevos desarrollos y flujos en la ciudad o valores sociales.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Más allá de la iluminación peatonal permanente de nuestras ciudades, los ayuntamientos están apostando cada vez más por la iluminación de Navidad. Además de crear un ambiente festivo, su objetivo es potenciar el comercio y la restauración y por tanto la generación de empleo.

La iluminación digital ha permitido transformar las tradicionales luces navideñas en espectaculares instalaciones lumínicas, hasta el punto que muchas ciudades compiten entre ellas por tener la decoración más espectacular y ganar el título de “mejor ciudad iluminada en Navidad”.

Añadir iluminación de Navidad a nuevos espacios permite transformar la manera de vivirlos y percibirlos. Propuestas como la proyectada esta pasada Navidad en el Real Jardín Botánico de Madrid, un verdadero paisaje de cuento de hadas con espectáculos de luces navideñas y originales figuras de luz, han sido ampliamente celebradas por el público, mayoritariamente familiar. La misma experiencia en Inglaterra y Alemania ha contado con una gran demanda. Pero otras ciudades como Kobe, Laponia, Singapur, Londres o Medellín también se esfuerzan cada año por mostrar las luces de Navidad más espectaculares y sorprendentes de todo el planeta.

Experiencia multimedia nocturna Island Lumina © Moment Factory

EXPOSICIONES LUMÍNICAS TEMPORALES Y PERMANENTES

El enorme interés del público por atender los espectáculos basados en la luz y la iluminación artística es la razón principal de su éxito y de su rápida extensión. Entre los numerosos espectáculos que gozan de una gran aceptación popular se encuentra la exposición itinerante *Van Gogh Alive*, que se promociona como “la exposición multisensorial más visitada del mundo”. Su propósito es transportar a los visitantes a otro tiempo y a otro lugar, sumergiéndolos de lleno en el mundo del artista holandés y permitiéndoles adentrarse en sus cuadros.

Este tipo de experiencias inmersivas y multisensoriales, con espectaculares proyecciones lumínicas, tienen grandes valores añadidos, son experienciales y por ello ejercen un gran poder de atracción. El mayor templo de arte digital que se haya construido jamás se encuentra en la isla Odaiba en Tokio. El *MORI Building Digital Art Museum: teamLab Borderless* es una exposición permanente de 10.000 m² de pura fantasía en la que se pueden contemplar 50 instalaciones interactivas del exitoso colectivo artístico japonés teamLab. Cuando se inauguró en junio de 2018 las entradas estuvieron agotadas durante varios meses.

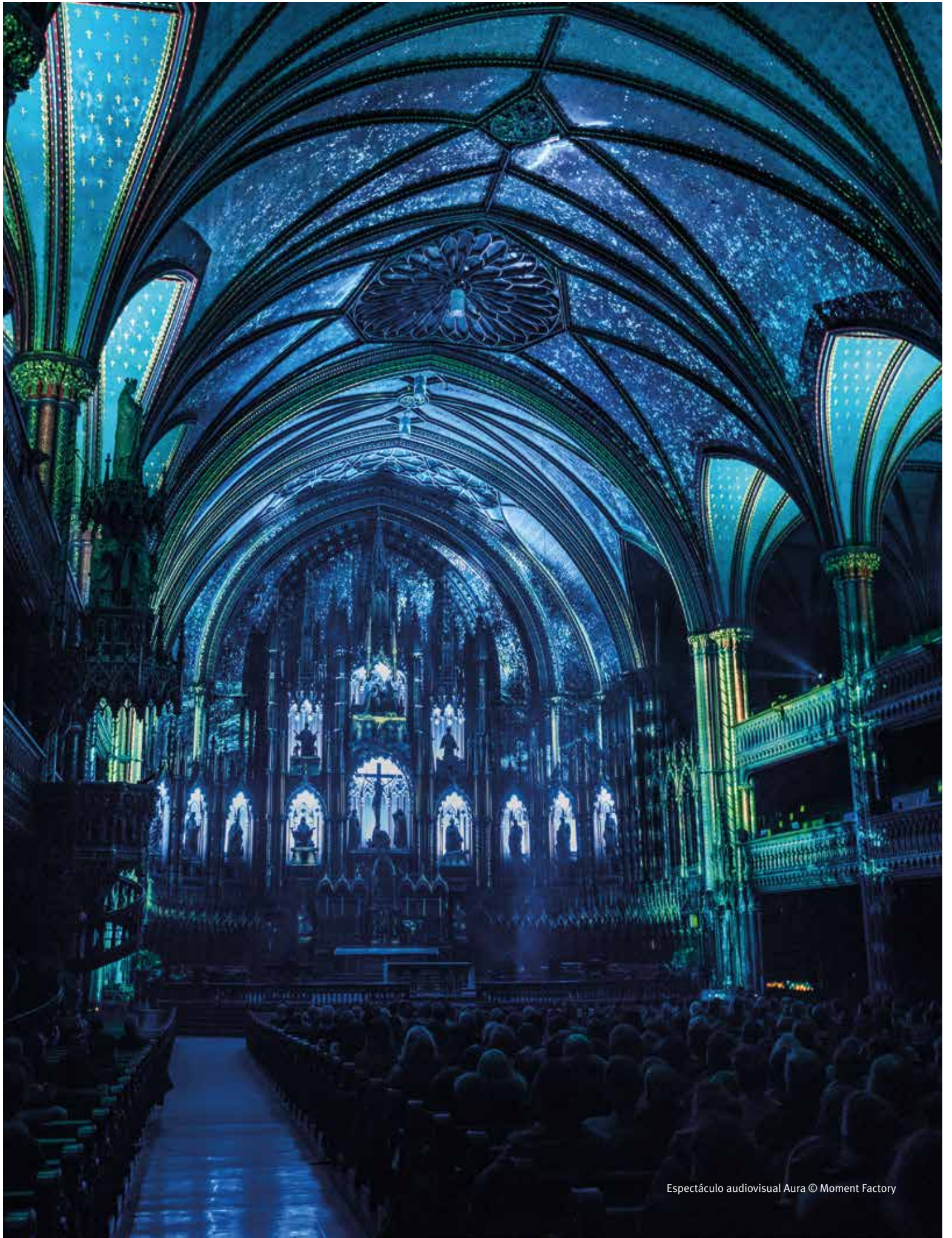
Recientemente en Barcelona se ha puesto en marcha el IDEAL, Centro de Artes Digitales, un centro de cultura digital con un equipamiento tecnológico único en España que experimenta con la inmersividad a partir de proyecciones audiovisuales, realidad aumentada, realidad

virtual y holografía para crear una nueva relación entre el arte y la sociedad. Dispone de una programación de conciertos similar a la de un teatro.

ENTORNOS INMERSIVOS EN LA NATURALEZA

En los alrededores de Montreal hace varios años que se puede disfrutar de *Foresta Lumina*, una experiencia multimedia nocturna desarrollada por el estudio Moment Factory en medio de un idílico bosque canadiense. Los visitantes se embarcan en un imaginativo recorrido inspirado en cuentos de misterio, con numerosos secretos por descubrir. Su ambiente narrativo está diseñado para resaltar la belleza natural de las montañas con proyecciones de video, iluminación, sonido y efectos especiales. El desarrollo de esta tipología de parque temático ha sido tan exitoso que ya se ha replicado en el resto de Canadá, Estado Unidos, Japón y otros países.

El colectivo artístico teamLab también realiza una exposición anual en el parque natural japonés Mifuneyama Rakuen. El evento se celebra desde verano hasta otoño, y usa las formas de las rocas, cuevas, árboles y un antiguo jardín para sus proyecciones, unas obras de arte digitales que cambian según la presencia de los visitantes. Un concepto similar que también llevan a cabo en el Santuario Shimogamo en Kyoto, Patrimonio de la Humanidad, en el que durante los meses de verano la naturaleza se convierte en arte mediante tecnologías digitales como sensores, redes, luz y sonido.

ESPECTÁCULOS NOCTURNOS

La competencia turística entre ciudades ha dado paso a políticas y estrategias que promueven el diseño de iluminación espectacular con la finalidad impulsar la economía nocturna. Los eventos lumínicos generan un gran impacto y atraen a un elevado número de visitantes y turistas. La ciudad de Barcelona fue pionera cuando en 1929, con motivo de la Exposición Universal, inauguró *La Font Màgica*, un espectáculo de agua y luz, que casi 100 años después sigue funcionando con la misma tecnología analógica original y sigue siendo una cita obligada para quienes visitan la ciudad.

Otras metrópolis como Hong Kong, con su espectáculo *Symphony of Lights*, o Singapur, con sus árboles mágicos de *Gardens by the Bay*, ofrecen a los visitantes un intenso recuerdo de su paso por la ciudad. En el Mont Saint Michel de la Bretaña Francesa, un despliegue tecnológico sin precedentes a lo largo de una ruta nocturna ofrece cada verano una sucesión de escenografías originales, ayudándole a mantenerse como el segundo lugar más visitado de Francia.

Desde los bulliciosos espectáculos de Las Vegas hasta las proyecciones de luz y sonido en las pirámides de Giza, pasando por los cruceros para experimentar la belleza de las Cataratas del Niágara, la iluminación espectacular se ha extendido por todo el mundo como una forma de mejorar la visibilidad turística y aumentar los beneficios económicos.

EXPOSICIONES DE ARTE CON LUZ

Pero no todos los eventos de iluminación se mueven en el entorno del espectáculo. El arte lumínico, o light art, está tomando un papel muy relevante en los canales culturales. Y debido a la gran aceptación de esta manifestación artística, cada vez es más frecuente encontrar piezas fuera de las galerías y museos, como por ejemplo en vestíbulos de hoteles o centros comerciales.

Ejemplo de la mayor presencia de los artistas lumínicos en la programación cultural internacional han sido la retrospectiva *Olafur Eliasson: En la vida real*, mostrada durante seis meses en la Tate Modern de Londres y que actualmente se puede visitar también en el Museo Guggenheim Bilbao, la exposición *Pasajes de luz* del artista James Turrell mostrada durante cuatro meses en el Museo Jumex de Ciudad de México, o la muestra *Other Spaces* de United Visual Artist inaugurada a finales del 2019 en la galería 180 The Strand en Londres.

Pero no todas las exposiciones son temporales. En la población alemana de Unna es posible visitar el primer museo europeo dedicado en exclusiva al Light Art, un espacio singular que cuenta con una colección de instalaciones expuesta de forma permanente y un programa de instalaciones temporales.

En la misma línea, ha surgido en la ciudad mexicana de Mérida Filux Lab, un espacio independiente que tiene como objetivo consolidar y promover un semillero de talento local con identidad propia. Es también un laboratorio dedicado a la experimentación, discusión, producción y exhibición de arte enfocado al lenguaje de la luz y el cine en centro América.

Otro ejemplo de laboratorio creativo y experimental, cuyos fines son tanto culturales como de entretenimiento, es la Société des Arts

La exposición Van Gogh Alive invita a los visitantes a explorar el arte desde un punto de vista novedoso, estimulando sus sentidos.

Instalación artística Entre los rangs de la firma Kanva, una gran metáfora que evoca el brillo de vastos campos de trigo, invitando a los ciudadanos a disfrutar de un paseo de ensueño. © Martine Doyon

James Turrell, Ganzfeld Apani, Museum Frieder Burda, 2018 © Florian Holzherr

Tecnologues (S.A.T.) de Montreal que fomenta la residencia de diferentes tipologías de artistas para estimular la generación de nuevas propuestas.

La *LAS Light Art Space*, una fundación de arte sin fines de lucro que se mueve entre el arte, las nuevas tecnologías y la ciencia, organiza exposiciones de artistas contemporáneos y pioneros que trabajan con la luz en una amplia gama de prácticas. Con sede en Berlín, abrió sus puertas en octubre de 2019, pero en sus pocos meses de vida ya ha puesto en marcha *Skalar*, un espectáculo mixto

realizado entre un light artist y un DJ, y una exposición del artista multimedia Refik Anadol.

Este rápido repaso a los distintos eventos que están floreciendo en todo el mundo alrededor de la luz creativa, nos dan una clara idea de la importancia de la luz como material escénico. Es indudable que más allá de sus indudables beneficios económicos y culturales, la luz “engancha”, es adictiva, inspira, ayuda a reflexionar y anima a la gente a salir a su encuentro, en busca de experiencias reveladoras y transformadoras.

Rafael Gallego

Diseñador de iluminación independiente, dirige desde 2007 el estudio Aureolinghting. Comprometido con la promoción de la cultura de la luz, es miembro fundador de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación -APDI-, de la que fue presidente durante 4 años. Participa regularmente en congresos, foros y conferencias nacionales e internacionales.