

PROYECTO CONTRACT

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

casaviva

Número 181 Precio España: 7,50 €
www.proyectocontract.es

**ELBAZGILDEMONTES GRAN FIERRO GESTEC LOEWE MIAMI CANOPY BY HILTON PUKKEL MALASA
CORSO ILUZIONE RAVENPACK MILANO VERTICALE DOSSIER MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES**

LIGHTING DESIGN
PROYECTO CONTRACT

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

ESPACIO ASCALE DAREELS CROMÁTICA
DUJIANGYAN ZHONGSHUHE MOS MYTREEDK
CHICKEN MAFIA CITY KIDS 9 PISOS

**INCLUYE EDICIÓN
LIGHTING DESIGN**

casaviva
NÚMERO 181

“El diseñador de iluminación es el aliado del arquitecto”

LARA ELBAZ, MARÍA GILDEMONTES
ELBAZGILDEMONTES

Los proyectos de este joven, pero experimentado, estudio de iluminación son sensibles a la arquitectura, las emociones, la salud humana y el medioambiente. Lara Elbaz y María Gildemontes nos explican cómo atienden las necesidades técnicas integrando aspectos subjetivos, biológicos y emocionales que dan lugar a entornos esenciales para el bienestar de las personas.

FOTOGRAFÍA RETRATO: JERÔME WEPIERRE.
TEXTOS: ADA MARQUÉS.

Triodos Bank

Proyecto de iluminación para la oficina en Málaga del banco ético Triodos Bank. La reforma se realizó con criterios de ecología y sostenibilidad; el proyecto de iluminación no fue menos y además de iluminación led y sistema de control, sensores de luminosidad y presencia para reducir el consumo energético, se diseñaron luminarias que, para apo-

yar la narrativa del espacio, se fabricaron con madera con certificación FSC por oficios de proximidad. Este proyecto recibió el Premio "Salud y Comodidad Green Solutions Awards" por el uso de materiales saludables y su alto confort térmico, visual y acústico. Arquitectura: Satt Arquitectura. Fotografías: Andrés Valentín Gamazo.

Tras una carrera personal como light designers acordáis unir os y fundar el estudio ¿nos podéis explicar esta decisión?

Antes de fundar el estudio tuvimos la ocasión de colaborar en algunos proyectos, lo que nos permitió descubrir que compartíamos un interés por la ecología y el bienestar social, además de una ética y una visión muy similar de como ejercer nuestra profesión. Todo esto, unido a una evidente sintonía personal, fue lo que nos llevó a crear un proyecto profesional en común desde el que dar respuesta a la necesidad que ambas teníamos de desarrollar proyectos de iluminación sensibles y responsables con la arquitectura, las emociones, la salud y el medio ambiente.

¿Vuestro perfil profesional es complementario o tenéis una experiencia similar?

Tenemos formaciones académicas y experiencias profesionales diferentes y, en muchos aspectos, complementarias. También tenemos experiencia en sensibilidad estética y un proceso de trabajo muy parecido, por lo que partimos de una base sólida desde la que colaborar de manera muy fluida, compartir y aprender la una de la otra, enriqueciendo el trabajo del día a día y añadiendo calidad al resultado final de los proyectos.

¿Cómo definís el papel del diseñador de iluminación en el contexto del proyecto de interior actual?

Cuando nos encontramos con espacios interiores en los que el diseño de la arquitectura ha sido exigente en la concepción espacial, sensorial y en la experiencia del usuario, la figura del diseñador de iluminación es indispensable. Los espacios se suelen diseñar para ser vividos de día y, en numerosas ocasiones, se deja en manos del azar la experiencia perceptiva en las horas en las que no hay luz natural, produciéndose en muchos casos una transfiguración que va en detrimento de la propia arquitectura. El diseñador de iluminación es el aliado del arquitecto y, gracias a una formación multidisciplinar y una visión global,

es capaz de abordar el proyecto de iluminación desde los mismos parámetros que la arquitectura, comprendiendo el volumen y el espacio o vacío interior, así como los objetivos arquitectónicos y decorativos, sean los que sean, y traducirlos a través del manejo consciente de la luz. Esto significa que su creatividad, sensibilidad y conocimientos técnicos están al servicio del proyecto de interiorismo, para revelar el espacio de una determinada manera, mediatizar la percepción que de él se tiene, enfatizar la narrativa del entorno o de la marca y transmitir un mensaje final coherente.

Además, nunca pierde de vista las necesidades de los usuarios y crea el ambiente adecuado para cada actividad, permitiendo que se realice de manera confortable.

Por sus conocimientos y su experiencia, el diseñador de iluminación aporta viabilidad técnica y económica a los proyectos, y garantiza que en las modificaciones que se puedan producir en la fase de licitación se mantenga la coherencia e intención del proyecto. Además, hoy en día, debe introducir criterios de sostenibilidad fundamentales.

¿Preferís un enfoque del uso de la luz creativo o puramente funcional en vuestros proyectos?

No creemos que se deba considerar la creatividad como un elemento disociado de la función. Es fundamental la suma y el equilibrio de ambos para lograr un proyecto excelente. Ahora bien, es necesario aclarar que un proyecto creativo no es aquel que resulta simplemente ornamental: hay proyectos muy creativos y emocionales en los que no hay una visualización de la luz como objeto o éste es un mero acento en el conjunto. La iluminación es una herramienta funcional con consecuencias estéticas, emocionales, medioambientales y económicas. Y está, como decíamos antes, al servicio del proyecto y del usuario. Partiendo de la base de que cada proyecto es único, de lo que se trata es de dominar el manejo de esta herramienta para actuar en cada caso de manera acertada.

12 Botellas

Un proyecto muy personal en el centro de Madrid que se ha convertido en punto de referencia y de encuentro. Un proyecto de iluminación que crea un ambiente elegante y tranquilo, pero también versátil, con iluminación regulable que se puede adaptar a los diferentes momentos y necesidades del día. Llevado a ca-

bo con un presupuesto reducido, también exigía un consumo eléctrico controlado, lo cual fue posible gracias a la selección de luminarias y características técnicas de las fuentes de luz que, además, transmiten la sofisticación e intimidad que el dueño había soñado para su local. Fotografías: Alvaro Valdecantos.

“El LD aporta viabilidad técnica y económica a los proyectos”

“La iluminación es una herramienta funcional con consecuencias emocionales”

Casa alrededor de una encina

Vivienda unifamiliar en zona residencial cerca de Madrid, cuya parcela originalmente albergaba un bosque del cual aún mantiene varias encinas. La vivienda, con cierto carácter mediterráneo, se funde con su entorno natural, enfatizando la conexión exterior interior a través de los grandes ventanales y la continuidad de los materiales. La iluminación subraya esta conexión tanto por las características técnicas de la luz

como por la elección de las luminarias que se integran en la propia arquitectura, pasando desapercibidas y produciendo un ambiente cálido y confortable. El gran cubo de vidrio central es el elemento escenográfico, concebido como la linterna y se ilumina con un suave gradiente de luz que resalta la estructura. La iluminación decorativa completa la experiencia. Arquitectura: MMA Mariano Molina. Fotografías: Imagen Subliminal.

Habláis de entornos completos y emocionantes ¿cómo influye en ello la iluminación?

Un proyecto completo y emocionante es aquel en el que se trabaja por capas atendiendo en cada una a las diferentes categorías con las que trabaja la luz y logra, en la suma de ellas, una experiencia del lugar emocional y equilibrada. Estas categorías tienen que ver con cómo se desvela la arquitectura interior, cómo se establecen las jerarquías de uso del espacio, las necesidades visuales, el refuerzo de la narrativa del espacio o la marca, la salud de las personas y la experiencia emocional del lugar.

¿Cómo aporta valor la iluminación a un proyecto de interiorismo?

La luz revela los espacios y determina la percepción que tenemos de la arquitectura. Nos permite apreciar sus cualidades, su tamaño, su forma, sus texturas, su color. Partiendo de esta premisa, es posible el elemento que más influencia tiene sobre el entorno, tanto en un espacio exterior como interior. Además, mediatiza nuestra percepción y determina cómo será la vivencia del espacio porque nos induce a sensaciones y emociones.

La iluminación tiene la capacidad de enfatizar la narrativa del espacio o de la marca, resaltando valores o características que la definen o proporcionándole una identidad concreta.

El diseño de iluminación mejora la calidad de vida ya que no pierde nunca de vista las necesidades de los usuarios finales. Gracias a ella, podemos crear los ambientes adecuados para cada actividad, permitiendo que las realicemos con el confort adecuado. Por lo tanto, diseñar la iluminación de un espacio no solo garantiza satisfacer las necesidades de las personas que lo usan, sino que proporciona soluciones creativas e innovadoras para aportar el equilibrio entre estética y función. Por último, cada vez sabemos más sobre el efecto que tiene la luz en nuestra salud y estado de ánimo y por eso es un tan importante manejarla con responsabilidad y conocimiento.

Calidad de luz, reproducción cromática, tonalidad... ¿qué factores priman cuando hay que iluminar un espacio?

¡Todos estos y algunos más! Cada espacio tiene características físicas y funcionales propias que demandan soluciones lumínicas a medida en las que se aplican diversos parámetros técnicos y estéticos.

En nuestro caso, que la calidad de la luz sea la más alta posible es el punto de partida y, para garantizarla, es importante emplear luminarias provenientes de fabricantes fiables. Cuando nos encontramos con limitaciones presupuestarias, manejamos estrategias de ajuste que no afecten a la calidad de la luz.

Como regla general, en nuestros espacios de vida siempre empleamos fuentes de luz con el mayor índice de reproducción cromática posible. La temperatura del color dependerá mucho de la actividad, pero también de los materiales, los acabados y las tonalidades. A esto hay que añadirle parámetros básicos de salud y confort visual que tienen que ver con la cantidad de luz, los contrastes y los deslumbramientos.

¿Tenéis preferencias en alguna tipología de proyectos?

Aquellos que supongan un reto, independientemente de su tipología o tamaño. Proyectos en los que la ética social y medioambiental estén en sintonía y nos permitan explorar hasta dónde podemos llegar para lograr espacios más sostenibles y ecológicos en un momento en el que la industria de la iluminación aún no está al mismo nivel que la arquitectura en estos aspectos.

¿La sostenibilidad también preocupa a una diseñadora de iluminación?

¡A nosotras, muchísimo! Ambas tenemos la firme creencia de que nuestros actos tienen un impacto en nuestro entorno y tratamos de ser coherentes con ello en nuestro día a día. Es lógico que nuestra práctica profesional esté alineada con este sentido

Sede Greenpeace Madrid

Proyecto con criterios sostenibles en el que se entrelazan dos ejes de actuación. El primero tiene que ver con el cliente, crear un espacio Greenpeace que hable y transmita su identidad tanto de cara al exterior como hacia sus trabajadores. Se emplean diferentes estrategias, entre ellas el diseño de luminarias a partir de objetos de acciones de Greenpeace, así como el empleo de sus lonas en la elaboración de las pantallas de las luminarias, dándoles así una se-

gunda vida. Y el segundo tiene que ver con los requisitos básicos de un proyecto de iluminación: funcionalidad, jerarquización de los espacios y generación de distintos ambientes y emociones. Se trabajó con proveedores y artesanos locales, se diseñaron luminarias en madera FSC y se emplearon todas las herramientas destinadas a lograr la mayor eficiencia energética. Arquitectura: Satt Arquitectura. Fotografías: Andrés Valentín Gamazo.

Passive 110

Una vivienda eficiente en Madrid con rehabilitación "EnerPHit" (vivienda de consumo casi nulo) cuyo mobiliario personalizado y móvil demandaba un concepto de iluminación versátil adaptado a cada situación. Integra criterios de iluminación sostenible,

tanto en la elección de luminarias de fabricantes de proximidad y fuentes de luz led, como el novedoso sistema de control basado en tecnología Bluetooth Low Energy. Arquitectura: AGi Architects. Fotografías: Imagen Subliminal.

de responsabilidad y esto nos ha llevado a investigar sobre las diferentes filosofías que tratan de dar respuesta al problema del cambio climático y a diseñar un método dirigido a reducir el impacto que nuestra profesión tiene en el entorno.

Desde que llegó el led a nuestras vidas, la narrativa de la sostenibilidad en el proyecto de iluminación se ha contentado con el ahorro de energía y el cumplimiento de las normativas, pero esto no es suficiente. Nosotras consideramos que un proyecto de iluminación sostenible no debe limitarse al cumplimiento de criterios de ahorro energético, sino que hay otras medidas que poner en práctica para lograr un proyecto de iluminación sostenible en términos más globales y que tienen que ver, por un lado, con el producto y, por otro, con el diseño. Es decir, que se deben considerar también otros aspectos más amplios como el Análisis del ciclo de vida e integrarse dentro de los parámetros Triple Balance, dando respuestas a cada uno de sus pilares: sostenibilidad medioambiental, social y económica.

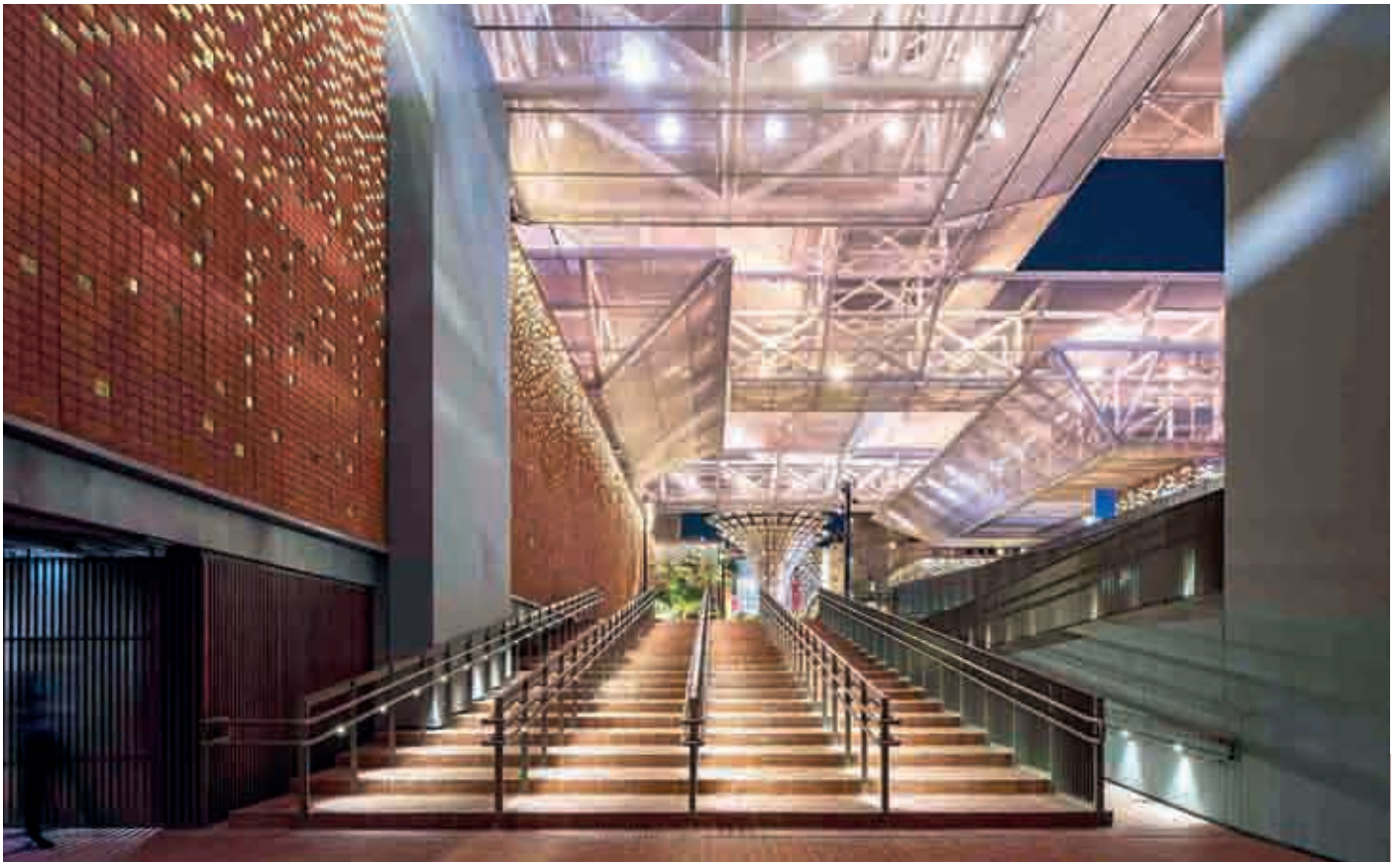
¿Cómo funciona el diálogo luz natural/artificial en la visión de un LD?

El comportamiento del sol es predecible y es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un espacio con luz artificial. Hay que conocer la orientación y los huecos del edificio y buscar soluciones confortables que permitan integrar la luz natural y la luz artificial con la propia arquitectura para obtener espacios equilibrados y, además, disminuir el consumo energético.

Cada vez, conocemos mejor los beneficios de la luz natural sobre nuestra salud, así que aprovecharla para iluminar nuestros entornos de vida es una manera muy efectiva de hacer que los interiores sean más atractivos y saludables además de sostenibles.

Un espacio en la memoria que os parezca ejemplo de buena iluminación.

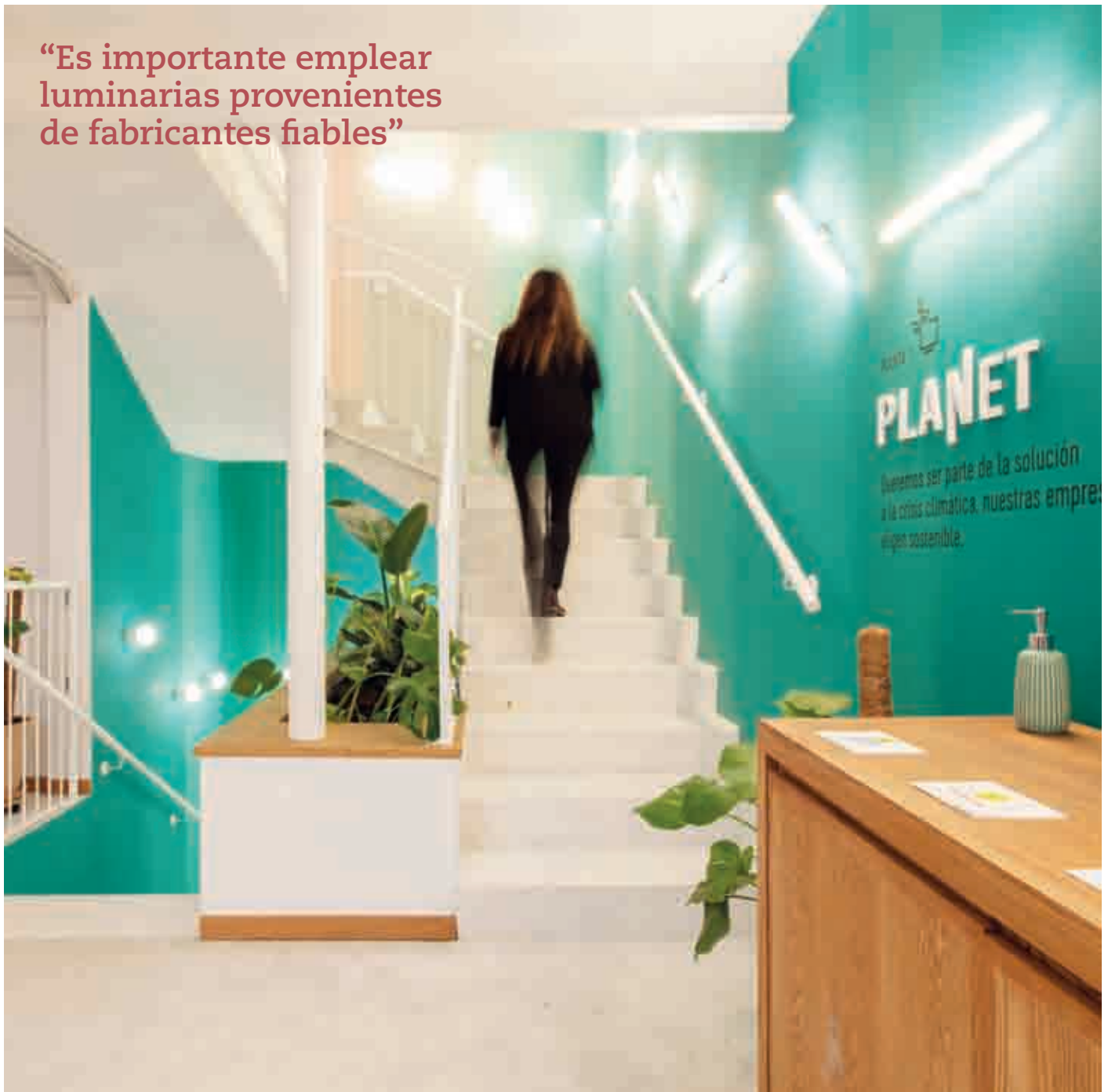
Mission Possible Opportunity Dubái 2020

Tomando como base conceptual el mensaje vertebrador de Expo Dubái 2020 "Conectando mentes y creando el futuro", diseñan un proyecto de iluminación que logra transmitir la sensación de "un futuro que soñar" a través de un paisaje de luz que varía a medida que se recorre. Aunque cada uno de los tres niveles tiene identidad propia, consideran el pabellón como un todo y todas

las soluciones de iluminación están conectadas y equilibradas para producir un conjunto completo, armonioso y confortable. Las bandejas que forman la cubierta se conciben como nubes o una porción del cielo en la que la difracción de la luz diurna no es evidente, produciendo una suerte de iridiscencia mágica. Arquitectura: AGi Architects. Fotografías: Luis Martínez, Iñigo Bujedo.

“Preferimos proyectos que supongan un reto, sin importar tipología o tamaño”

“Es importante emplear luminarias provenientes de fabricantes fiables”

Coworking Triple Ferraz

La mayor parte del ajustado presupuesto se destinó a la iluminación funcional en puestos de trabajo, priorizando la calidad de la luz y la salud de las personas. Para la iluminación decorativa, que tiene una marcada presencia en el espacio, se opta por incorporar una filosofía Povera

y trabajar con el elemento básico de la iluminación a modo de signo. Este proyecto ha obtenido el segundo premio nacional en la categoría de Salud y Confort de los Green Solutions Award, entre otros. Arquitectura: Satt Arquitectura. Fotografías: Paula Arrollo.

Uno de los proyectos que en nuestros inicios nos impactó a ambas es el proyecto de iluminación diseñado por Richard Kelly para la Glass House del arquitecto Philip Johnson. Es un proyecto de 1949 que, hoy en día, sigue siendo un referente por su comprensión de la luz.

Siendo una casa con paredes de cristal se diseñó una iluminación que relacionase en todo momento el interior con el exterior, convirtiendo el entorno natural en un escenario que evitaba que el vidrio se comportase como un espejo que refleja el interior hasta el infinito. Por otro lado, para hacer más confortable la experiencia interior del espacio y evitar reflejos sobre los vidrios, Kelly diseñó una luminaria decorativa en la que la fuente de luz quedaba oculta.

Y los proyectos realizados de los que os sentís más orgullosos...

La sede de Greenpeace en Madrid es un proyecto que ilusiona desde el primer momento. Tanto la ética y coherencia de Greenpeace como la de Satt Arquitectura, estudio que realizó la reforma, eran garantía de que el proyecto de iluminación debía ser creativo, así como exigente en las estrategias de sostenibilidad. El resultado fue un proyecto de iluminación que es cien por cien Greenpeace y que obtuvo el Premio internacional de Renovación Sostenible 2019 de los Green Solutions Awards, por su impacto neutro de CO2 y uso de materiales saludables.

En 2019 AGi Architects nos encargó el proyecto de iluminación para el Opportunity Pavilion, uno de los tres pabellones temáticos de la recién inaugurada Expo Dubái 2020. Este proyecto ha supuesto un enorme reto profesional, tanto por su importancia, complejidad y tamaño, como por la latitud geográfica en que se encuentra. El resultado final es una traslación bastante fidedigna del concepto y se traduce en una experiencia sensorialmente intensa que provoca un efecto de ensoñación y enlaza con la propuesta de construir un futuro mejor.

Quinta de los Molinos

Primer Centro Cultural para niños y jóvenes de la comunidad de Madrid. Se diseñó una iluminación como guiño al proyecto original del arquitecto Cesar Cor. Buscaba, además de la funcionalidad y versatilidad que el espacio requería, la identificación con el público al que estaba dirigida, apostando por la desnudez

y honestidad de las luminarias y su función. La familia de luminarias diseñada para este proyecto se inspira por un lado en los molinos y, por otro, en los principios de austeridad y funcionalidad del propio estilo de Secesión Vienesa. Arquitectura: Satt Arquitectura. Fotografías: Andrés Valentín Gamazo.

ELBAZGILDEMONTES. Lara Elbaz, María Gildemontes. Mayor 4, planta 6º oficina 1. 28013 Madrid. T. 646 970 145. www.elbazgildemontes.com.