

LIGHTING DESIGNER

Cuando la luz *cambia* la emoción

EL ESTUDIO ELBAZGILDEMONTES ES CAPAZ DE AGRANDAR O RECOGER UN ESPACIO, CREAR SENSACIONES Y TRANSFORMAR, DESDE UN MÍNIMO BAÑO HASTA UN GRAN EDIFICIO, CON UNA ÚNICA HERRAMIENTA: EL USO DE LA LUZ. SU TALENTO CONSIGUE QUE TAMBIÉN NOS CUENTE HISTORIAS.

Texto: **NEC.**

FOTO: JÉRÔME WÉPIERRE

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Lara Elbaz (a la derecha) y María Gildemontes son cofundadoras de la consultoría. Además de en la función, su trabajo pone el foco en la conciencia ecológica y el bienestar de las personas. **A la dcha.**, iluminación de una vivienda particular en Madrid.

ARQUITECTURA: MARTA GONZÁLEZ. FOTO: ÁLVARO VALDECANTOS.

S

u trabajo se plasma en jardines, proyectos residenciales y patrimoniales, edificios públicos y expositivos... donde modulan el impacto de la luz consiguiendo beneficios funcionales y emocionales. Hoy, ELBAZGILDEMONTES nos alumbra en una nueva e importante figura del interiorismo: el diseñador de iluminación.

¿Qué es un lighting designer?

Es el aliado del arquitecto y, gracias a una formación multidisciplinar y a una visión global, resulta capaz de abordar el proyecto de iluminación desde sus mismos parámetros, comprendiendo el volumen y el espacio interior, así como los objetivos arquitectónicos y decorativos para traducirlos a través del manejo consciente de la luz. Esto significa que su creatividad y conocimientos técnicos están al servicio del proyecto y de las personas, para revelar el espacio de una determinada manera enfatizando su narrativa y transmitiendo un mensaje final coherente capaz de emocionar.

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. Se trata de una profesión relativamente nueva en España, aunque en otros países es una figura bastante habitual.

¿Se puede decorar sólo con luz?

De hecho hay proyectos en los que queda completamente integrada en la arquitectura, produciéndose una sensación casi mágica al no ser evidente la fuente de emisión. Además, la luz influye en los aspectos menos tangibles del proyecto: dónde dirigimos la mirada, qué perspectivas creamos, los ritmos de determinadas zonas, si elevamos o reducimos perceptivamente el espacio, lo enfriamos o calentamos... o, por ejemplo, el uso del color, que puede resultar muy potente y, por tanto, es algo muy delicado de tratar.

Entendemos que un proyecto de iluminación es como un vestido a medida. ¿En qué os fijáis para determinar el diseño del conjunto?

Cada proyecto es único y también lo es nuestro acercamiento a él. Siempre hacemos un análisis pormenorizado de la arquitectura, los volúmenes, los vacíos, las texturas, los colores o las reflexiones. Asimismo imaginamos cómo las personas van a vivir y sentir el espacio y, en función de ello, desarrollamos una estrategia que contempla la experiencia del usuario y transmite las intenciones. Además, todos nuestros proyectos integran un componente poético y emocional.

¿Cómo es el proceso para realizarlo?

Nuestro proceso se divide en cuatro fases. La primera empieza con una estrecha relación con nuestros clientes, que se mantendrá a lo largo de todo el proyecto. Nos permite comprender bien sus expectativas, así como las particularidades ➤

ARQUITECTURA: AGI ARCHITECTS / FOTOGRAFÍA: GERRY O'LEARY

ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Arriba. Un aspecto del Opportunity Pavilion Expo Dubai 2020. **Abajo.** Interior de una casa en Madrid: "La realidad de nuestras viviendas está en constante cambio y eso trae nuevas exigencias, también a la iluminación".

ARQUITECTURA: MARIANO MOLINA. FOTO: IMAGEN SUBLIMINAL

« del proyecto, para poder traducirlas a soluciones lumínicas. Posteriormente diseñamos un concepto y, tras ser aceptado, elaboramos un documento técnico que permite que se pueda llevar a cabo. La última fase, y que marca la diferencia, es la supervisión en obra y puesta en marcha, en la que podemos ajustar los efectos y modelar la luz.

¿Se ilumina de un modo diferente una casa en la ciudad que otra en el campo?

No vivimos igual en la ciudad, en un pueblo o en medio del campo, y eso se refleja en el espacio doméstico y, por supuesto, también en la luz. No solo las necesidades funcionales son distintas, los horarios de uso, el ritmo de nuestras actividades, la relación con el exterior y con el paisaje... también nuestra actitud y relación experiencial es otra.

Y las zonas comunes y privadas, ¿se tratan igual?

La función y el uso del espacio van a determinar las necesidades lumínicas. No obstante, las subjetividades y maneras de vivir son múltiples, por lo tanto, cuando hablamos de viviendas, la iluminación no se adapta tanto a estándares de uso como a preferencias individuales. Además, la realidad de nuestras casas está en constante cambio, y en estos últimos años, esta evolución se ha acelerado. Por ejemplo, el teletrabajo se ha normalizado y trae nuevas exigencias, también en la iluminación.

Principios para el baño y la cocina...

Tal vez sean las estancias más exigentes de la casa, donde las tareas son más concretas y demandan mayor precisión. Una iluminación cuidada evitará sombras indeseadas y deslumbramientos que dificulten la preparación de la comida o el aseo y es fundamental la fidelidad para reproducir los colores. Dado que en muchas ocasiones los usos de los espacios son híbridos, por ejemplo, la cocina puede convertirse en el núcleo social de la casa,

es conveniente emplear sistemas flexibles que generen diferentes ambientes lumínicos para una misma estancia.

¿Dónde podemos encontrar a estos profesionales?

Nosotras estamos siempre disponibles para escuchar y colaborar en nuevos proyectos. No obstante, la APDI (Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación) con la que estamos muy comprometidas para apoyar a todo el colectivo de diseñadores y ayudar a impulsar nuestra profesión, cuenta con un buscador en su página web con los contactos y referencias de proyectos de nuestros colegas de profesión.

¿Es caro este servicio?

Los beneficios obtenidos en nuestros proyectos de iluminación superan con creces el coste. La prueba indiscutible, y estamos muy orgullosas de decirlo, es que trabajamos de manera habitual con estudios de arquitectura e interiorismo que ya no entienden sus equipos de diseño sin nosotras, pues han podido comprobar que no es lo mismo trabajar con profesionales formados e independientes que depender de la oferta de servicios gratuitos. Y desde el punto de vista económico, el retorno de la inversión es muy claro, pues nuestra independencia es la base de nuestro compromiso por ofrecer la solución más sostenible, buscando las soluciones que encajen en un presupuesto dado, o reduciendo en lo posible el número de productos instalados, repercutiendo en el coste de la obra, en el consumo energético y, en consecuencia, en la factura eléctrica. ■

IMPACTO VISUAL

"Un futuro para soñar" fue la sensación transmitida en el espectacular proyecto creado para el Opportunity Pavilion durante la Expo Dubai 2020, a través de un paisaje de luz que variaba a medida que se recorría.

