

Entrevista a Michela Mezzavilla

“La luz es el material de expresión por excelencia, guía nuestra percepción e influye en nuestras emociones”

Como un mago o un ilusionista, Michela Mezzavilla juega con nuestros sentidos y nos sumerge en un mundo de emoción y de belleza. Metáforas, paradojas y poesía que surgen de su manejo hábil de la luz con la que crea efectos sorprendentes. Ya sea en espacios arquitectónicos o en instalaciones efímeras, es una maestra en el arte de aportar una visión artística a la realidad.

Entrevista de Esther Torelló

Michela Mezzavilla es licenciada en arquitectura por la Universidad de Venecia. ¿Qué atractivos tiene la luz para decidir dejar de lado la construcción de lo material y especializarse en el diseño de lo inmaterial?

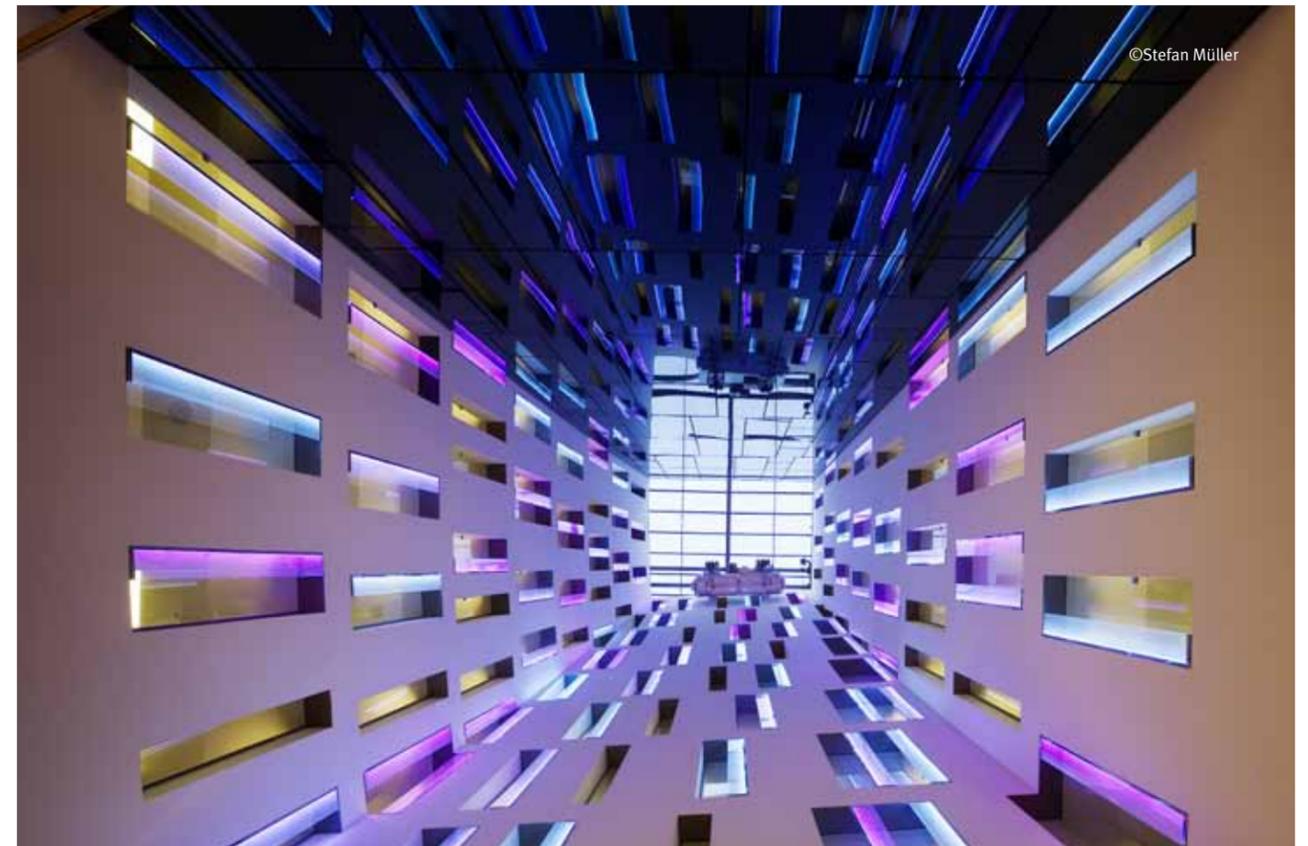
Descubrí que la luz es el material de construcción más especial de todos, no está sujeto a la gravedad, es al mismo tiempo cambiante a lo largo del día, e inmutable a gran escala temporal. La luz del Panteón es básicamente la misma de la época de los antiguos romanos. Pero sobretodo, me di cuenta de que, a pesar de su inmaterialidad, la luz tiene un enorme poder sobre todos los demás materiales de construcción tradicionales ya que afecta la percepción que tenemos de ellos y del espacio. Una mala iluminación puede llegar a desvirtuar profundamente un espacio, por muy bien diseñado que esté.

¿Fue una razón profesional la que la llevó a establecerse en el año 2000 en Barcelona? La implantación de la profesión en España se hallaba en aquel entonces en franca desventaja respecto a otros países europeos y anglosajones.

Vine a Barcelona por primera vez en el 96 para estudiar arquitectura y acabar la carrera en la ETSAB, atraída por la obra de los grandes arquitectos catalanes. Los Juegos Olímpicos habían modificado la cara de la ciudad, el ambiente arquitectónico era

“Para mí, la emoción, la percepción y la visión artística representan los aspectos más inspiradores y gratificantes en la generación del concepto de iluminación”

efervescente y Barcelona se había convertido en un polo de atracción para los jóvenes arquitectos de todo el mundo. Me interesaba como muchos arquitectos catalanes, tan mediterráneos como los italianos, habían desarrollado un discurso arquitectónico totalmente diferente e original, y quería aprender de ellos. Es cierto que la profesión del diseñador de iluminación estaba en desventaja aquí respecto a los países anglosajones, pero el terreno era fértil para que se empezara a desarrollar y a coger fuerzas. De hecho, tengo que admitir que en este entonces ni sabía que existía una profesión específica dedicada a la luz. Yo llegué a ella siguiendo un recorrido personal dentro de los despachos de arquitectura, y en el ámbito artístico y de las exposiciones

¿Cuáles son las obras más representativas que ha desarrollado en el campo de la iluminación arquitectónica durante estos últimos años?

Las obras más representativas han sido quizás las Bodegas Protos de Rogers Stirk Harbour + Partners, la iluminación del Palau de la Música Catalana de Oscar Tusquets, y la Biblioteca de Palafoxells de Enric Miralles Benedetta Tagliabue, ambos realizados para AIA, el Centro Comercial Splau de Chapman Taylor, el Museo de la Historia de Nerja de Playmedia, la Torre Media ATLL de Ruisanchéz Arquitectes realizada para Anoché, los Hoteles Ayre y Picasso, ambos de Wortmann Architects. Son proyectos de tipologías muy diferentes, pero cada uno de ellos ha marcado mi recorrido por sus especificidades y por el debate intelectual generado con los arquitectos y el equipo de trabajo. Actualmente estamos trabajando en el Parlamento de Lausana, de Bonell y Gil y Atelier Cube, otro reto importante, un gran espacio de plasticidad icónica y atemporal que pide una iluminación muy cuidadosa y muy coherente con los criterios de proyecto. Estas son posiblemente las obras más reconocidas, pero hay muchos proyectos menos conocidos pero no menos estimulantes que han marcado mi recorrido; de hecho a menudo cuantos más bajo el presupuesto y más reducidos los recursos, más ingenio y creatividad hay que ponerle y más valiosa se hace la contribución del diseñador de iluminación.

Ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética son palabras claves en la edificación. ¿El conocimiento tecnológico y de las normativas son las aportaciones fundamentales del diseñador de iluminación al proyecto arquitectónico?

Creo que estos son aspectos imprescindibles, que constituyen la base de los conocimientos específicos de la profesión. Pero a mi parecer, solo son el punto de partida, y la aportación fundamental del diseñador de iluminación está en la capacidad de integrarlos en una visión multidisciplinar, combinándolos con otros conocimientos de orden estético, arquitectónico, de percepción visual, de gestión de obra, de project management, etc., con el objetivo de realizar una iluminación no solo eficiente y sostenible, si no también emocional, coherente con los criterios conceptuales y plásticos del espacio a iluminar y viable.

Algunos de sus proyectos destacan por incorporar una visión poética de la realidad. ¿La emoción, la percepción, la visión artística en definitiva, es importante a la hora de desarrollar un concepto de iluminación?

Para mí estos representan los aspectos más inspiradores y gratificantes en la generación del concepto de iluminación y siempre uso algún ingrediente de estos, aunque este proceso no sea siempre tan explícito o evidente. Iluminar un espacio es establecer

jerarquías visuales, es generar una clave de lectura, es explicar una historia, es un poco como jugar. En el fondo, los magos o ilusionistas cuando hacen aparecer o desaparecer las cosas lo que consiguen es jugar con nuestros sentidos, aprovechando al máximo ciertas peculiaridades perceptivas y lumínicas para crear efectos sorprendentes y construir metáforas, paradójicas y poesía.

“La luz tiene un enorme poder sobre todos los demás materiales de construcción tradicionales ya que afecta la percepción que tenemos de ellos y del espacio”

Precisamente, una de sus especialidades es el de las instalaciones efímeras. ¿La luz es en estos casos un material de expresión?

Creo que la luz es el material de expresión por excelencia en todas las artes plásticas, ya que guía nuestra percepción e influye en nuestras emociones. En las instalaciones efímeras se convierte en un precioso aliado e incluso en protagonista, ya que tiene la capacidad de cautivarnos, amplificando nuestros sentidos y haciéndonos

más receptivos, concentrados en el momento presente.

¿Dé que forma las tecnologías móviles y digitales están cambiando el mundo del arte y de la iluminación?

Estas tecnologías permiten la interacción con el público y su participación activa, por lo que el visitante se convierte en actor y co-creador. De esta manera la obra ya no está cerrada, el flujo de información ya no es unilateral, si no que se crea un intercambio entre la obra y el espectador, que produce resultados dinámicos e inesperados.

¿Actualmente la participación y la interacción de la audiencia es uno de los aspectos más relevantes en la iluminación escénica y artística?

En las artes escénicas la interacción con el público tiene larga historia, pero es cierto que lo “social” y lo digital se han convertido en los protagonistas de la escena cultural y artística actual, especialmente en el campo del light art, con la introducción de las nuevas tecnologías LED y de control. Es una tendencia actual que vale la pena explorar, pero esto no quita nada a la grandeza del arte tradicional; contemplar un Caravaggio o un Vermeer seguirá siendo una experiencia muy potente, aunque vivida de forma más íntima y personal.

Justamente, uno de sus trabajos efímeros que más repercusión ha obtenido, “BetweenSilence and Light”, no utilizaba ninguna tecnología digital, sino que era una instalación en la ciudad de Barcelona a la luz de las velas, donde la gente permanecía sobrecogida en silencio.

BetweenSilence and Light es una instalación/acción en la que el público participa activamente en la creación de un homenaje lumínico a la memoria de los caídos en la Plaça Sant Felip Neri de Barcelona durante la Guerra Civil, que fueron sobre todo niños. Por un lado hay un aspecto lúdico y casi infantil en la acción, ya que se invita al público a jugar con las luces del espacio y se crean unas minúsculas lucecitas LED, que parecen casi luciérnagas; sin embargo el uso de velas, el nivel lumínico muy bajo, la creación de un recorrido en penumbra, y la sorpresa generada por la transformación lumínica de las paredes ametralladas, quieren invitar a un momento de reflexión, al observar o intuir el sutil límite que existe entre la luz y el silencio.

Por lo que cuenta, el diseño de iluminación es una actividad multidisciplinar que requiere de conocimientos de arte, tecnológicos, de arquitectura, de urbanismo y también psicológicos por los efectos que la iluminación tiene en el cerebro humano. ¿Cómo se consigue todo ello?

Lo interesante del diseño de iluminación es justamente el hecho que sus límites se extiendan a ámbitos multidisciplinarios y que esté en

constante evolución, lo que obliga los profesionales a un proceso de constante investigación y aprendizaje. Los diseñadores de iluminación tenemos formación diferente, pero supongo que ser una persona inquieta y curiosa sea un trato característico de todos y de los proyectistas en general. También creo mucho en el trabajo de equipo y en la colaboración entre colegas de profesión o de especialidades adyacentes para unir fuerzas y desarrollar proyectos juntos.

A pesar de que su aportación se engloba dentro de una visión integral ¿diría que le imprime a los trabajos un sello personal?

En la iluminación arquitectónica tengo un especial interés por la optimización de las soluciones y de los recursos, buscando el equilibrio entre el resultado y la inversión; tiendo a ocultar las luminarias integrándolas en elementos arquitectónicos y de mobiliario, y si el proyecto lo permite, me gusta crear algún espacio de iluminación más escenográfica o artística. Pero en general más que dejar mi sello personal, me gratifica estudiar cada proyecto como un caso único y especial, dejándome guiar por las exigencias específicas del espacio y del encargo y procurando hacer lo que el proyecto pide, para que las soluciones lumínicas nazcan como una extensión coherente del proyecto mismo.

En los trabajos artísticos y efímeros en cambio, creo que mi sello personal sea más presente: me gusta trabajar con materiales comunes y con pocos recursos, busco la interacción con el público y generar sorpresa con soluciones sencillas. Trabajo en el con-

cepto para que tenga un potencial poético, busco inspirar una mirada diferente hacia las cosas, y disfruto cuando puedo dejar que los participantes se lleven algo de mi instalación, porque de alguna manera los estoy instigando a que vuelvan a ser niños por un instante.

“Un desafío para el futuro será no perder el patrimonio que nos proporcionan la noche y la oscuridad”

Además de la iluminación arquitectónica y la iluminación artística otra de sus pasiones es la educación. Desde el 2002 es responsable del curso de especialización en diseño de iluminación en el Istituto Europeo di Design. ¿Qué representa la docencia en su carrera profesional?

La docencia para mí es una ocasión para profundizar en la investigación, y para contribuir a la difusión de la cultura de la luz. Intento transmitir todo mi entusiasmo y pasión por este tema, y enseñar métodos y herramientas más que nociones. Es muy gratificante trabajar con los estudiantes, volver a ponerse preguntas a través de las suyas, apoyarlos en la realización de sus primeros pasos en el manejo de la luz, y luego volverlos a encontrar como colegas o colaboradores.

¿Cómo ve el futuro de la iluminación? ¿A qué retos se enfrenta esta disciplina?

Los avances tecnológicos de los últimos años, sobretodo en el ámbito de la tecnología LED y del control, han revolucionado el mercado, y van a seguir evolucionando a ritmo cada vez más rápido. Tendremos muchísimas soluciones técnicas para realizar nuestros proyectos, y un gran reto para la profesión creo que será no caer en la tentación de aplicar “lo último” si no manejar toda esta información para buscar la solución más adecuada para cada proyecto. Hay fuentes de luz como la incandescencia y la halógena que tienen características excepcionales pero que se han penalizado últimamente, ya que a nivel de comunicación y de normativa se mitifican y se apoyan solo los conceptos de eficiencia y bajo consumo, y no los conceptos de rendimiento cromático, de espectro lumínico, y la conexión innata que tenemos los humanos con las fuentes de luz por termorradiación, hermanas o descendientes del Sol. El futuro no está a mi parecer en la asunción indiscriminada de las nuevas tecnologías y en la extinción de las antiguas, si no en un mayor conocimiento y en la capacidad de manejo de la complejidad, buscando soluciones holísticas, que respondan a los temas de proyecto sin prejuicios, integrando las fuentes de luz según necesidad. Vinculado a este tema, otro gran reto para las asociaciones profesionales será trabajar para que las normativas reflejen esta complejidad. Y quizás otro desafío para el futuro será no perder el patrimonio que nos proporcionan la noche y la oscuridad.

