

Anna Sbokou:

“Sería genial crear un diseño de iluminación que despertara sonrisas en los niños”

Créditos > Texto: Laura Donaire - Fotografías: Anna Sbokou

Emocionado con su trabajo y con los méritos conseguidos hasta la actualidad, este arquitecto barcelonés presume de estudio y de profesión desde la perspectiva de la transversalidad y la colaboración entre diferentes especialidades. En sus trabajos realizados destaca la geometría, la elección de significados y materiales y el recurso de la luz natural, siempre con un nexo común que se materializa en todas sus construcciones. Y, aunque la iluminación artificial no la considera su terreno, también se ha atrevido con el diseño de luminarias.

Redacción iCandela: ¿Cómo definirías el estilo de iluminar o los trabajos de ilu- minación de Anna Sbokou?

Anna Sbokou: Si algo caracteriza nuestro estilo de iluminar un espacio es que la iluminación está más relacionada con la forma, con la arquitectura, con el uso y el estilo del diseño entero que con la propia iluminación en sí misma. En realidad, ésta por sí sola no existe, sino que siempre necesita un contexto que la acompañe. Creo que la iluminación debe complementar a su entorno y debe ser discreta. Es nuestra responsabilidad encontrar el balance adecuado y presentarla con su forma justa. En la mayoría de ocasiones, "menos es más".

RiC: ¿De qué manera trabajas con un cliente cuando te piden un proyecto de iluminación?

AS: Para empezar, necesitamos saber qué es lo que nos están pidiendo y eso hay veces que no está tan claro. Luego hay que interpretar y traducir sus demandas. En este sentido, es necesario hacer que el cliente viaje por todo proceso y educarlo sobre

el efecto y las consecuencias de la luz. Los mejores clientes que hemos tenidos han sido los que se involucran de pleno en el proyecto, los que escuchan, tienen opinión e ideas y, al final, son más colaboradores que jefes. Es importante que ellos tomen también su parte de la responsabilidad en el resultado para que puedan usarlo en su beneficio y mantenerlo en perfectas condiciones. Al final de todo, cuando ya hemos tomado todas las fotos y confeccionado los documentos y artículos necesarios, lo único que importa es que el espacio sirva y que dure.

RiC: ¿Sueles trabajar con equipos transdisciplinares cuando la obra es de nueva creación?

AS: ¡Lo máximo que podemos! La diferencia entre el trabajo de un equipo transdisciplinar y un equipo solo de diseñadores de iluminación es enorme. Los diferentes puntos de vista pueden llevar un proyecto a otro nivel. Además, un diseño integrado y bien coordinado desde el inicio, desde la concepción de la idea, parece más 'natural', mucho más orgánico. La colaboración con los arquitectos, ingenieros o diseñadores es constante. En muchos

casos, también incluimos otra disciplinas en nuestro equipo de iluminación como un diseñador gráfico, un light artist (artista de la luz), un UX designer (Diseñador de Experiencia de Usuario), un product designer (diseñador de producto), etc... Esto nos permite mirar el resultado fuera de la "caja" de iluminación, por si eso pudiera influir positivamente para la solución final.

RiC: Has desarrollado proyectos de iluminación en diferentes sectores. ¿Hay alguno en el que no hayas trabajado todavía y que tengas especial interés por hacerlo?

AS: Me encantaría proyectar un patio de recreo, ¡un campo de juegos! Un espacio urbano y público pero más sugerente y divertido que un Masterplan, por ejemplo. Imaginad un niño persiguiendo la luz en círculos, algo que podrían hacer durante horas. Sería bastante estimulante crear un diseño de iluminación cuya tarea principal es despertar sonrisas en los más pequeños... ¡Siempre evitando que se caigan, claro! (Risas).

RiC: Actualmente vives y trabajas en Londres. ¿Qué grado de implicación tiene en un proyecto de

bm_shakespeare

arquitectura la figura del lighting designer? Generalmente, en los países anglosajones no se concibe un proyecto en el que no intervenga un diseñador de iluminación o, al menos, eso dicen...

AS: Es cierto que la importancia y la posición de un diseñador de iluminación está más establecida en estos países, ya que no es necesario explicar con qué podrías contribuir en un proyecto cuando te encargan realizar uno. Esto hace nuestro trabajo más fácil y, por consiguiente, es factible tener más trabajo. Por otro lado, se trata de una estructura más definida y las líneas entre disciplinas están bastante marcadas. Desde hace dos años tenemos una oficina en Grecia (Atenas) y allí aún noto más esta diferencia. El inicio del proyecto es más complejo, los presupuestos les parecen altos y no los habían incluido desde el principio, los ingenieros no están acostumbrados, el cliente no sabe qué esperar... No obstante, les interesa cada día más. Es un proceso largo llegar a tener la misma aceptación que en Inglaterra, por ejemplo, pero vamos por buen camino y el enfoque universal de iluminación nos ayuda bastante. ¡Aunque todavía hay que convencer al diseñador de

interiores que no indique puntos de luz en sus planos!

RiC: Has colaborado con diseñadores de iluminación de la talla de Zerlina Hughes (Studiozna), Paula Rainha (Synapse) o Gustavo Avilés (Lighteam). ¿Qué te aportan a nivel personal y profesional estas colaboraciones? ¿Crees que los lighting designers de diferentes países deberían trabajar conjuntamente en más ocasiones?

AS: Estas colaboraciones y otras más han sido gran parte de mi desarrollo, tanto personal como profesional. Sobre todo me han enseñado que hay mil maneras de realizar nuestro trabajo y le toca a cada uno elegir cómo lo quiere hacer y con quién. Pero todos tienen algo en común: comprender que nos podemos inspirar los unos a los otros y que eso es lo más importante en nuestro trabajo. Diseñar debe ser una experiencia compartida y fluida, ya sea en un taller o estudio, en un país o entre continentes. No hay límites en la manera en la que se puede montar un equipo para un proyecto cuando actualmente tenemos tantos medios que nos ayudan a conectar y a colaborar, si así lo deseamos.

“La cultura de luz natural existe desde hace milenios, la cultura de iluminación teatral desde hace siglos y la cultura de la iluminación tecnológica desde hace décadas... Ahora tratamos de unir todas estas culturas en una y la verdad es que todavía nos queda bastante por hacer”

RiC: ¿Cómo son los estudios sobre iluminación en Inglaterra? ¿Tienen presencia dentro de carreras universitarias como Arquitectura o Ingenierías? ¿Y en tu país, Grecia?

AS: En Inglaterra, hasta hace muy poco, la iluminación natural estaba bastante integrada en la Arquitectura y la iluminación artificial, en la Ingeniería. Esa división deja mucho espacio desocupado, conformado por la nueva generación de arquitectos e ingenieros que parecen entender más el arte y la ciencia de luz. Creo que esto es un fenómeno global. La paradoja o ironía es que la primera clase de iluminación artificial que yo tomé fue en la Universidad de Arquitectura de Interiores en Atenas y ya hace bastantes años...

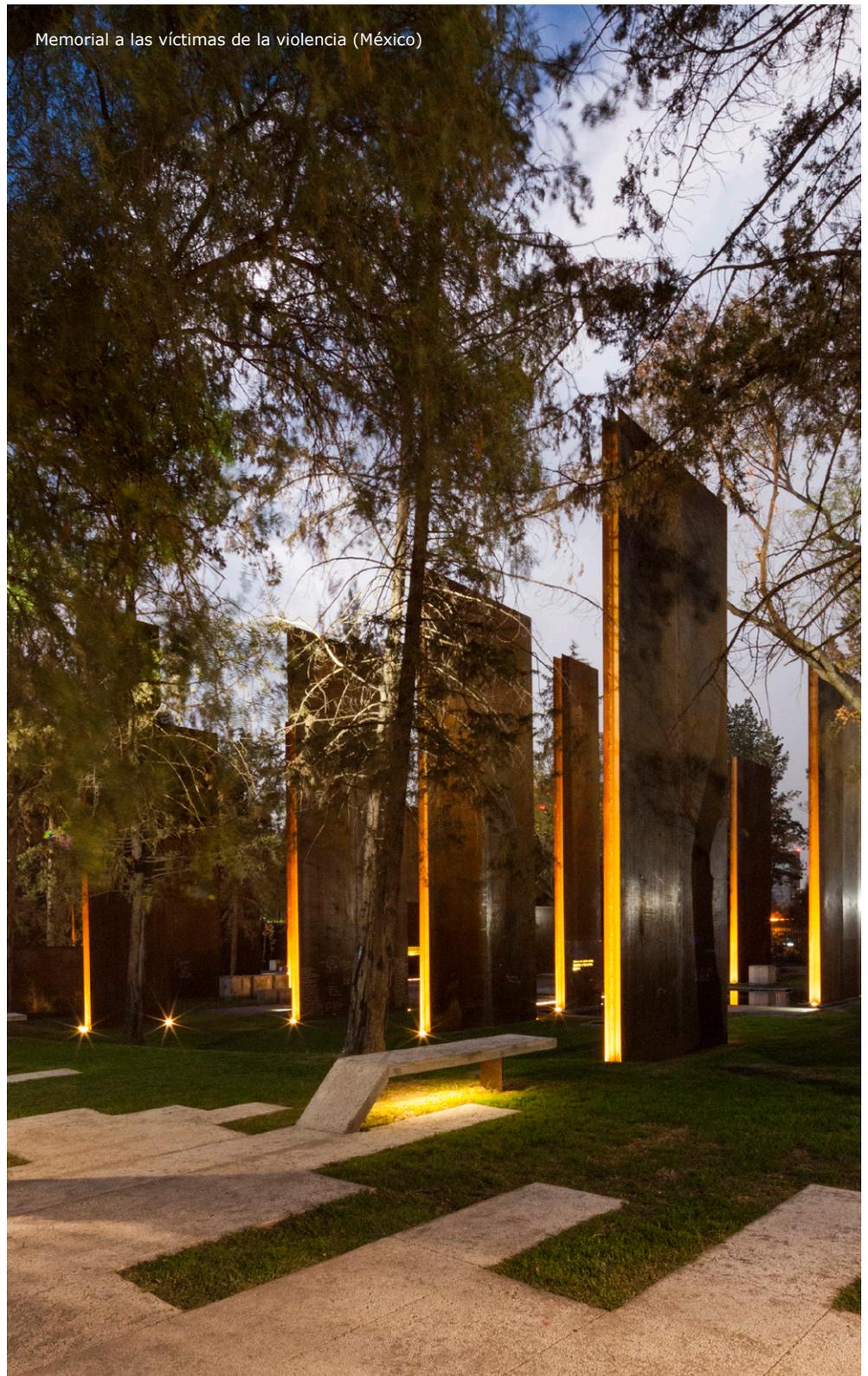
RiC: ¿Crees que existe una cultura de la iluminación en la actualidad o que todavía queda mucho por hacer? ¿En qué países del mundo consideras que está más desarrollada?

AS: Iluminación en el sentido que lo conocemos hoy existe muy poco por lo que no sé si lo llamaría cultura de la iluminación. Lo que seguro que sí hay es conciencia de la iluminación. Es casi un tema lingüístico, la cultura de luz natural existe desde hace milenios, la cultura de iluminación teatral desde hace siglos y la cultura de la iluminación tecnológica desde hace décadas... Ahora tratamos de unir todas estas culturas en una y la verdad es que todavía nos queda bastante por hacer.

RiC: Junto a Gustavo Avilés, eres la creadora del Memorial a las Víctimas de la Violencia en México, una obra merecedora del Premio a la Excelencia en los International Lighting Design Awards 2014. ¿Cómo os planteásteis un proyecto tan sensible socialmente y de qué manera la luz muestra lo que representa el lugar?

AS: El Memorial a las Víctimas de la Violencia en México es un proyecto muy especial. No tanto por su significado, sino por su concepción e intencionalidad. La dirección archi-

“El Memorial a las Víctimas de la Violencia (México) es un proyecto muy especial. No tanto por su significado, sino por su concepción e intencionalidad. La dirección arquitectónica siempre ha buscado relacionarlo con la gente y su entorno, casi insinuando que es natural afligirse”

Memorial a las víctimas de la violencia (México)

tectónica siempre ha buscado hacerlo más personal, más palpable y relacionado con la gente y su entorno, casi insinuando que es natural afligirse. Los grandes muros de más de 6 metros de altura van pintándose por la gente que ocupa y reacciona con el Memorial. No es un lugar sagrado, es humano. La iluminación en su parte ha intentado elevar estas piezas tan pesadas, que mantengan su presencia

pero no su peso, casi como si fueran fantasmas. Queríamos crear un espacio de memoria y contemplación más que un cementerio. Aparte de los trayectos entre los muros de acero y planos de agua, hay un paseo perimetral, con una iluminación más suave de "plata y oro" que crea la sensación de otorgar más al recinto más espacio de lo que realmente ocupa. Gustavo lo ha descrito mejor: "...El Proyecto

desempeña la doble vocación de espacio público y de pieza conmemorativa, reconociendo la fuerte presencia del lugar como bosque. La iluminación propuesta parte de estas premisas y utiliza estos aspectos para que más que crear un pieza-monumento cerrada en su lectura se cree una atmósfera en la que pueda expresar la carga emocional que significa este continuo padecimiento...".

“La tecnología LED ha dado nuevas posibilidades y flexibilidad pero nos guía hacia donde ella va, con lo que perdemos calidad y matices. Lo ideal sería una convivencia de las herramientas que tenemos y no una calle con una dirección única que no se puede sostener en sí misma”

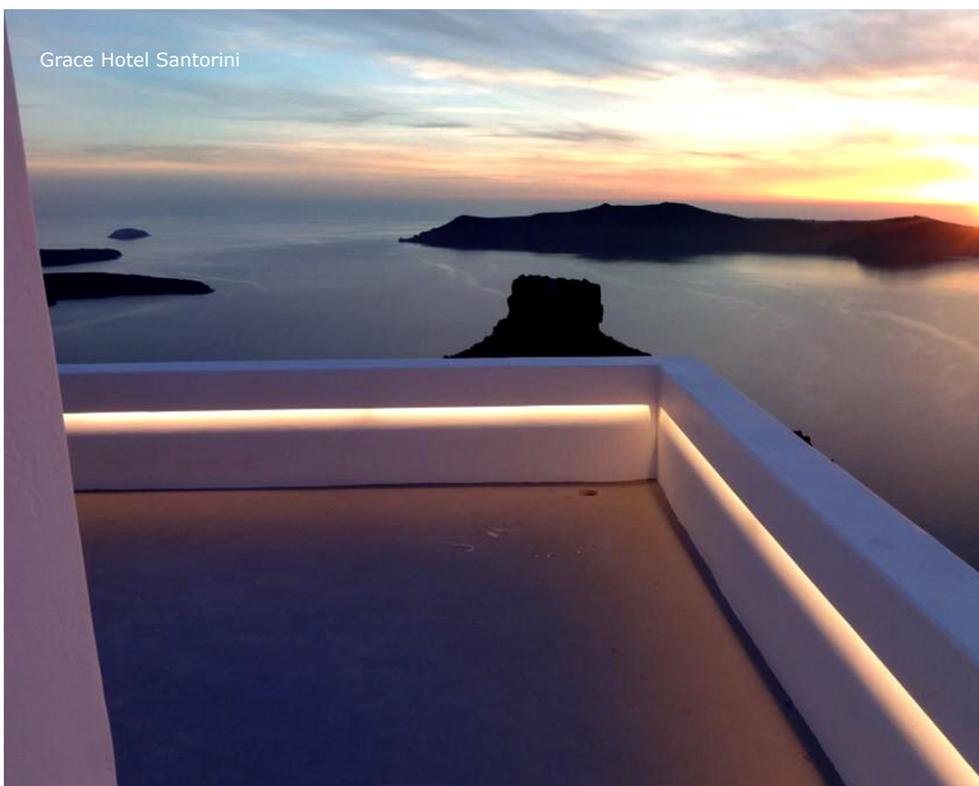
“Imaginad a un niño persiguiendo la luz en círculos, algo que podrían hacer durante horas. Sería bastante estimulante crear un diseño de iluminación cuya tarea principal es despertar sonrisas en los más pequeños...”

RiC: Dinos una ventaja y un inconveniente que ha supuesto la irrupción del LED en el diseño de iluminación.

AS: ¡La tecnología LED para mí es como La Caja de Pandora! Lleva dentro todos los males y una enorme esperanza. Por un lado nos ha dado nuevas posibilidades y flexibilidad, ha contribuido mucho en la conciencia de la luz y la iluminación y nos ha ayudado a reinventar los espacios. Pero por otro lado es una tecnología que nos condiciona, nos lleva hacia donde va ella... Y en un proceso así tan radical vamos perdiendo calidades y matices tecnológicos muy importantes. Lo ideal hubiera sido una convivencia de las herramientas que tenemos que nos hiciera más ricos, no una calle con una dirección única que no se puede sostener en sí misma.

RiC: ¿Qué arquitectos o edificios le interesan o le han interesado por su tratamiento de la luz?

AS: Hay tantos arquitectos que nos inspiran constantemente y que usan la luz como material ‘estructural’ y aún más edificios que lo demuestran... Mis favoritos, y creo dos grandes maestros de manipulación de luz natural con la forma arquitectónica, serían Louis Kahn y Lina Bo Bardi. Los dos juegan con la percepción y la escala a través de la luz, dejando que los espacios se conjuguen entre ellos. Y, hablando de escala, un edificio un poco más reciente que atrapó mi

RiC: Este año formas parte del jurado de los Lamp Lighting Awards. Aunque no puedas develar nada, ¿puedes destacar algo sobre la primera impresión que te hayan merecido los proyectos que se han presentado? Al menos, ¿puedes decir qué valores son los predominan en ellos?

AS: Es un honor ser parte del jurado y también una responsabilidad. Han llegado muchas participaciones de casi todo el mundo y es muy positivo

ver que el diseño de iluminación de alto nivel tiene presencia en todas partes. Los valores predominantes son la creatividad y la sensibilidad. La categoría de los estudiantes también es muy interesante y de excelente calidad. La presencia de proyectos sociales es fuerte aunque, personalmente, me hubiera gustado haber visto más proyectos de iluminación urbana. ¡Pero, basta! ¡No les puedo decir nada más que estamos todavía en el proceso de selección de ganadores! (Risas).

atención por su uso de la luz es el Teshima Art Museum, de Ryue Nishizawa en Japón, ya que da al espacio vacío una calidad regenerada.

RiC: En tu casa, ¿cómo es la iluminación? Tanto la natural como la artificial...

AS: La luz natural es fundamental y es necesario para poder entender el paso del día, por lo que en mi casa hay ventanas en todos los espacios. La iluminación artificial, por otro lado, como es solamente luz de noche, es más tónica, más selectiva y de niveles bastante bajos y relajantes.

RiC: ¿La luz artificial debe imitar siempre la luz natural?

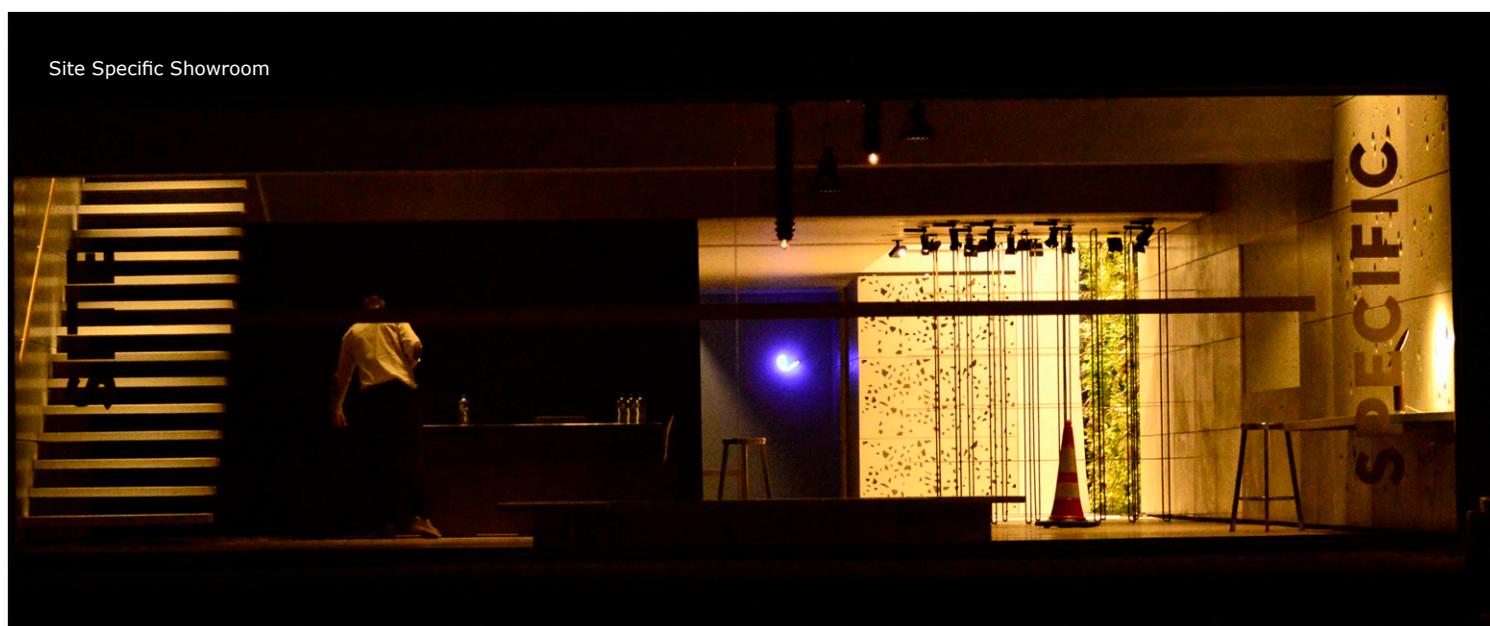
AS: Imitar la luz natural es inicialmente una necesidad pero en ningún modo la iluminación artificial podría reemplazarla. Debe imitarla en su ausencia o incluso puede suplementarla. Si es un efecto deseado en un proyecto hay que imitar también el momento natural del atardecer/anochece, para poder dar espacio a la transformación visual y corporal hacia la oscuridad. Es un balance que es importante mantener aunque sea totalmente controlada.

RiC: ¿Qué son para ti la luz y la sombra?

AS: La misma cosa. Son las dos caras de la misma moneda y diseñamos con las dos. Es la sombra que viaja a través de la luz y viceversa, en una conversación constante. Aunque esta relación es una de las más previsibles, todavía te puede sorprender.

RiC: ¿Cómo debería ser la luminaria perfecta?

AS: Primero hay que cumplir algunas características básicas como calidad de la luz y la distribución, su control propio y consistencia. Luego podría ser com-

pacta, flexible, adaptable y... ¡Autorecargable! O, como la quieren algunos clientes, que ilumine muy bien pero que no se vea en sí misma y que sea muy económica pero con una garantía por vida. Yo la llamo la luz mágica y me encantaría usarla en algún momento.

RiC: ¿Cómo ves el futuro del sector de la iluminación?

AS: ¡Brillante! Y espero que no tarde demasiado...

“Imitar la luz natural es inicialmente una necesidad pero en ningún modo la iluminación artificial podría reemplazarla. Debe imitarla en su ausencia o incluso puede suplementarla. Si es un efecto deseado en un proyecto hay que imitar también su manera de desaparecer natural, para poder dar espacio a la transformación visual y corporal hacia la oscuridad”

