

idl

informaciones de luz

iluminación | diseño | interiorismo

Entrevista a Gera Pfarre • Proyectos • Aplicaciones especiales con Leds

Entrevista a Gerd Pfarré, pfarré lighting design

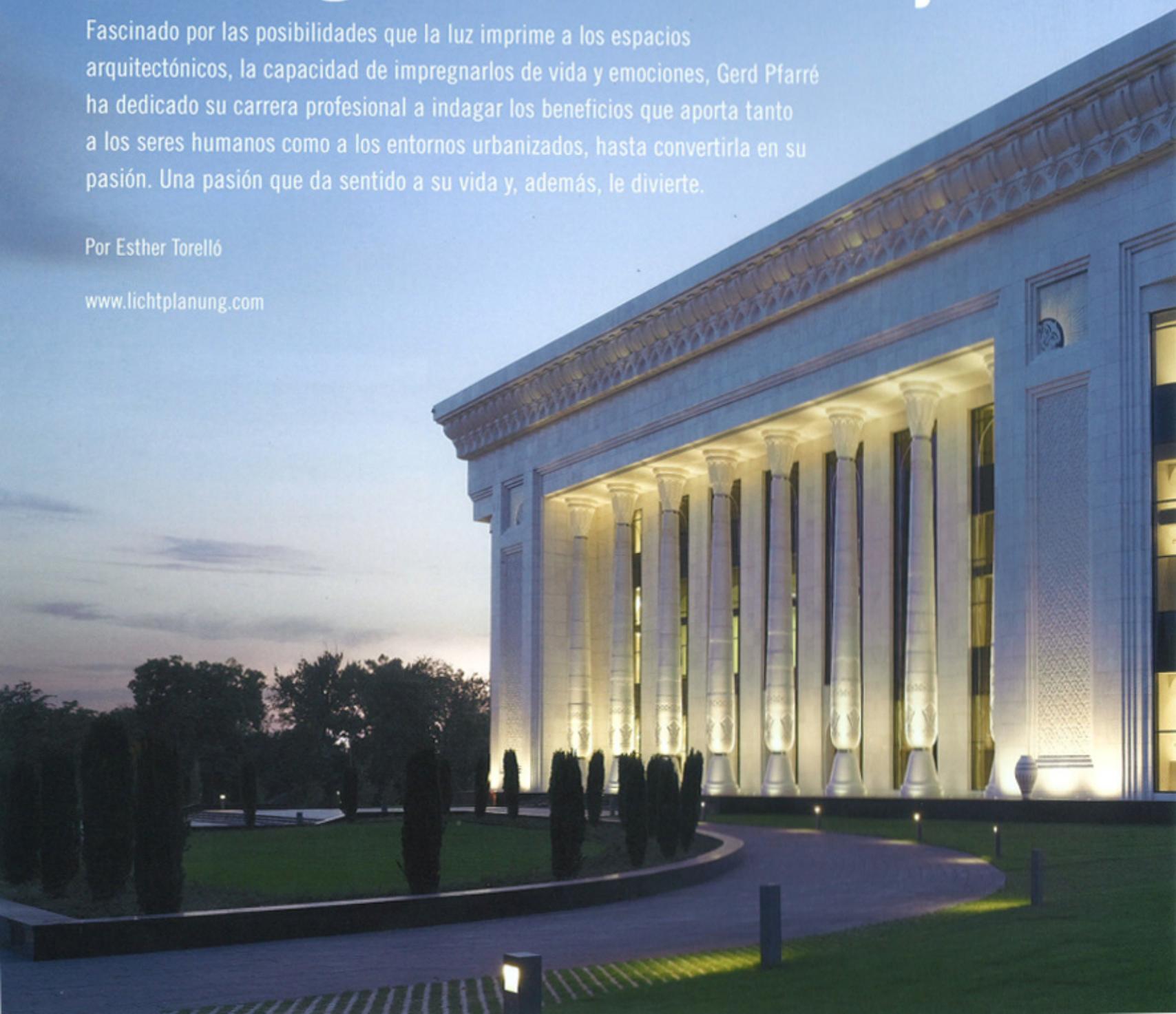

“Creamos nuestros diseños para lograr un mundo mejor”

Fascinado por las posibilidades que la luz imprime a los espacios arquitectónicos, la capacidad de impregnarlos de vida y emociones, Gerd Pfarré ha dedicado su carrera profesional a indagar los beneficios que aporta tanto a los seres humanos como a los entornos urbanizados, hasta convertirla en su pasión. Una pasión que da sentido a su vida y, además, le divierte.

Por Esther Torelló

www.lichtplanung.com

La iluminación interior juega un papel importante
en la imagen exterior del Palacio de Forums
Internacionales de Uzbekistán.
Todas las luminarias fueron desarrolladas
especialmente para el proyecto.

Pfarré lighting design es un estudio independiente de diseño de iluminación arquitectónica que opera desde la ciudad de Munich. Su fundador, Gord Pfarré, trabajó durante años en el equipo de diseño de Ingo Maurer desarrollando proyectos en Europa, Estados Unidos y Asia. Tras esa etapa, en la que acumuló una extensa experiencia en el desarrollo de productos, materiales y tecnologías, decidió dar un giro a su carrera profesional, orientándose hacia la iluminación arquitectónica y fundando el estudio en el que hoy, conjuntamente con otros siete diseñadores, desarrolla proyectos a nivel internacional. En estos años de trabajo ha logrado importantes premios pero, por encima de todo, la recompensa a su dedicación la encuentra en la posibilidad y el placer de transformar los espacios para lograr el bienestar de todos.

El tema de la página web de pfarre lighting design es "La luz fascina". ¿Qué te fascina en concreto de la luz?

La luz significa vida. Es esencial. Cada situación de iluminación es nueva y no se ha experimentado an-

tes. Tanto el impacto de la luz en nuestro entorno construido como los beneficios para el ser humano son enormes. ¡Es fascinante! Una buena iluminación completa y/o aumenta el aura de un edificio o una ciudad, y promueve su aceptación. Con la luz puedes convertir un espacio arquitectural, urbano o paisajístico en un entorno hostil, aburrido y poco acogedor, sin ánimo, alegría y orientación. O bien, y esa es nuestra pasión, puedes transformarlo en un espacio acogedor, agradable y útil, donde el ambiente distinguido se ajusta a su función, y donde los humanos se sienten realmente bien. En el trabajo, en el hotel, en casa, durante las compras, en un puente, en una sala de conciertos, para nombrar sólo unos pocos ejemplos. Para mí, este impacto es absolutamente fascinante. A veces, sólo tenemos que cambiar la fuente de luz, el ángulo del haz, la temperatura del color, para cambiar la atmósfera en la verdadera identidad del proyecto. Puede ser tan simple como fascinante el resultado. La gente empieza a sonreír de nuevo. A la gente le fascina la luz. Esto lo experimentamos siempre cuando realizamos las maquetas para crear el exterior,

Palacio de Foros Internacionales "Uzbekistán", Tashkent, Uzbekistán

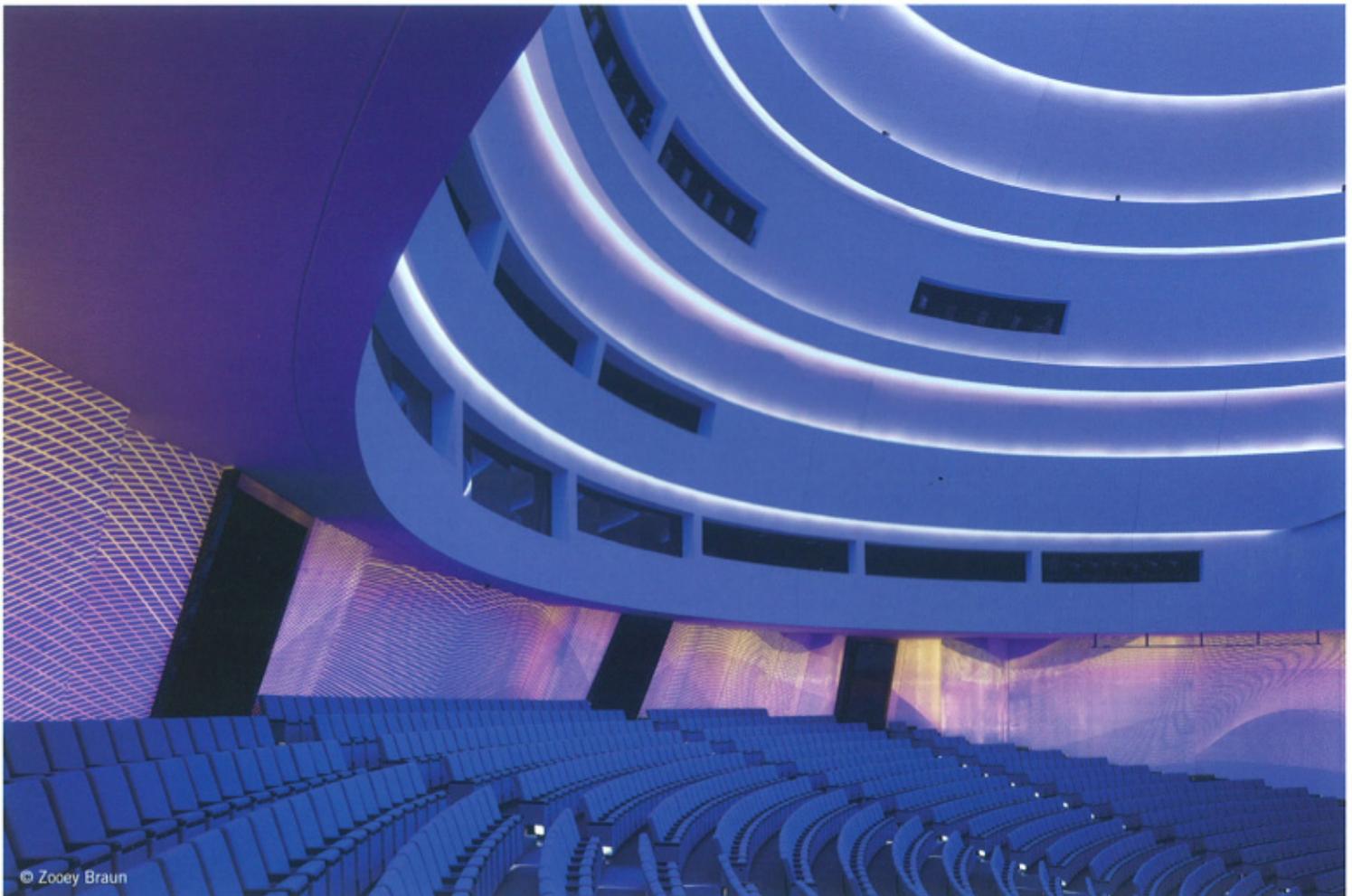
Este edificio es uno de los proyectos más extraordinarios en Uzbekistán. Un gran número de lámparas colgantes de venas, kumach y yeso, se han instalado a medida. Una enorme esfera de cristal de 13 toneladas de jante es la clave de la iluminación en el edificio principal.

En el auditorio de 1.900 asientos se han utilizado LED RGB para crear una gran variedad de escenas, diseadas durante los ensayos y actuaciones. 17 metros de LED, el más grande de 5,5 metros de diámetro, se han ubicado en las escaleras, suspendidas desde una altura de 24 metros.

Fotografía Zony Braun, Stuttgart, www.zonybraun.de
Fotografía Andrea J. Forca, Munich, www.fotofoto.de

© Zoëy Braun

es decir, para la iluminación de fachadas, la gente se para y espera y observa... se queda fascinada, como los niños. ¡De acuerdo, bastante a menudo tenemos que hacer mucho más que sólo cambiar la bombilla o ajustar el ángulo!

¿Por qué decidiste ser diseñador de iluminación?

En 1982, poco después de mi aprendizaje como ebanista, empecé a diseñar interiores y mobiliario para bares, tiendas, apartamentos. No pude encontrar la luminaria que estaba buscando, así que la diseñé. Dos años más tarde empecé a trabajar con Ingo Maurer y su equipo. Con los años, desde el diseño de productos de iluminación, mi enfoque cambió al diseño de iluminación arquitectónica. Prefiero los proyectos de iluminación más que el desarrollo de producto; soy mucho más adicto a las escalas 1:20 hasta 1:500, en lugar de 5:1. Me encanta estar en las obras desde que tenía 6 años.

¿Qué reconocimiento tiene el diseño de iluminación en Alemania?

Es una profesión en constante desarrollo. Nuestra impresión es que la concienciación sobre la luz y el diseño de iluminación es cada vez mayor. Arquitectos, arquitectos paisajistas, diseñadores de

interiores, y, por supuesto, más y más clientes entienden lo importante que es integrar un diseñador de iluminación tan pronto como sea posible en el equipo de diseño del proyecto. Los planes maestros de iluminación se están convirtiendo en una cuestión importante para las ciudades y comunidades, principalmente debido a problemas de energía, pero ésta es una forma de educar a la gente, que los sistemas de iluminación eficientes son aún mejor si tienen un diseño equilibrado y una reducción del deslumbramiento. En cuanto a la eficiencia energética, veo un gran potencial para nosotros, aquí en Alemania y en todo el planeta, en cuanto a los sistemas de iluminación urbana bien diseñados. Cuantos más proyectos con buena iluminación se publiquen, mucho mejor para todos nosotros.

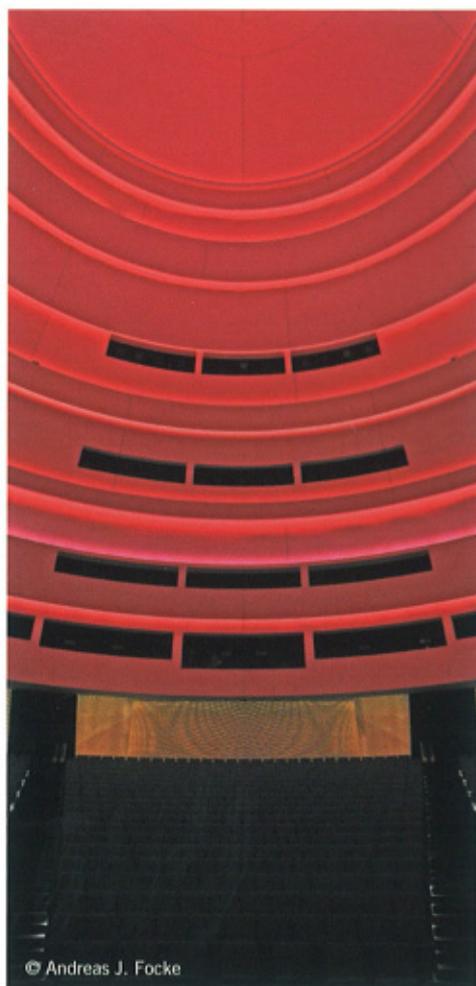
A menudo se dice que un proyecto de iluminación es una combinación de ciencia y arte. ¿Crees que un diseñador de iluminación es una especie de artista?

No, no estoy de acuerdo. Según el proyecto, desde una perspectiva pública, nuestro trabajo puede ser artístico, pero no somos artistas. Como diseñadores pertenecemos a un grupo de profesionales que siempre tiene que asegurarse que nuestro trabajo garantiza cualidades de larga duración, tanto téc-

nica como estéticamente. Nuestro nivel de especificación se diferencia bastante de los aspectos que los artistas han de manejar. Recuerda el tiburón de Damien Hirst conservado en una gran pecera que necesitó ser restaurado por completo después de un par de años. Sin embargo, nuestro trabajo es altamente creativo y puede ser bastante artístico en el diseño de luminarias personalizadas, pero después, en la ejecución, estos objetos tienen que funcionar correctamente durante muchos años, y por encima de todo, deben ser fáciles de mantener, y por último pero no de menor importancia, tienen que cumplir con los aspectos de sostenibilidad. Los artistas, afortunadamente, no tiene que lidiar con todo esto.

Trabajaste durante años en el equipo de diseño de Ingo Maurer, considerado un artista de la luz. ¿Qué aprendiste de él?

Su práctica del diseño funciona más como un laboratorio que como una oficina. Aprendí mucho acerca de la luz media, y un montón acerca de materiales, tecnologías, métodos de ingeniería, etc, etc. Al principio, después de haber estado profundamente involucrado en el diseño de producto, gané mucha experiencia sobre las cuestiones clave en las tecnologías, el diseño y la fabricación de

producto. Además de eso, diseñábamos el packaging, escribíamos los textos de las instrucciones y los catálogos, y yo era parte del equipo que rediseñó todos los folletos y catálogos. El tiempo que pasé con él fue una experiencia integral increíble, y realizamos exposiciones extraordinarias, proyectos y objetos de iluminación en muchos países. Ingo Maurer fue un mentor fantástico, y estoy agradecido por el tiempo que pasé en su equipo. En mi caso, yo era "learning by burning". Él es de hecho uno de los pocos diseñadores con este raro enfoque artístico, manteniendo siempre un fuerte énfasis en la iluminación de alta calidad.

¿En la iluminación arquitectónica, el efecto que la luz puede tener sobre las personas y los espacios debe ser el enfoque de un proyecto?

Sí, creo que sí. Ofrecemos nuestros servicios y creamos nuestros diseños para un mundo mejor, para las personas. Yo creo que es tan simple como eso.

¿Es una cuestión de emociones?

Definitivamente. En el nivel consciente e inconsciente todos reaccionamos a las condiciones de iluminación que nos rodean, todo el tiempo. Tanto la luz del día como los efectos de la luz eléctrica

son más "información emocional" de lo que mucha gente puede pensar. Con la iluminación inadecuada, en ciertos lugares al aire libre, una reunión nunca tendrá la calidad que buscas. Considero que nuestro trabajo es muy emocional. Las emociones tienen un gran valor, y como diseñadores tenemos la gran responsabilidad de crear el estado de ánimo "adecuado", para permitir la visión deseada, para que las cosas sucedan.

Recientemente diseñaste la iluminación del Palacio de Foros Internacionales en Uzbekistán. ¿Qué emoción intentaste transmitir y cómo hicisteis para lograrlo?

Hasta el momento, este proyecto ha sido el reto más extraordinario en mi carrera. Con un diseño total -la planificación, y el tiempo de construcción fue de seis meses-, diseñamos la iluminación de 28.000 metros cuadrados de espacio interior, además de la iluminación exterior. Queríamos lograr un ambiente que respetara los valores tradicionales de Uzbekistán (los que se pueden ver en el diseño del edificio), transformándolos en un lenguaje de diseño de iluminación contemporáneo y de mente abierta. Distinguida, elegancia festiva, potenciando el diseño interior de las funciones y la arquitectura, la creación de objetos de iluminación de gran me-

da; tuvimos la suerte de ser capaces de utilizar toda nuestra experiencia en este proyecto. Siendo capaces de usar aproximadamente 1,8 millones de cristales Swarovski, 255.000 LED's, y especificar un total de 9.400 fuentes de luz; esto no sucede muy a menudo en la vida. Creo que hemos conseguido un resultado impresionante, y al cliente le encanta.

En el auditorio has incorporado LEDs RGB para crear una gran variedad de escenas de color. ¿Has utilizado el cambio de color con un significado particular?

Somos muy cuidadosos en el uso de la luz de color. Yo diría incluso que la forma en que se utiliza hoy en día, especialmente en el contexto urbano, es simplemente un exceso. La "vida útil visual" es limitada, y, a menudo una moda. Para los proyectos de iluminación arquitectónica, nuestro objetivo es crear una calidad que vaya más allá de las tendencias. Sin embargo, en este caso especial, de un auditorio con 43 metros en altura y con una forma tan extraordinaria, definitivamente pensamos que es la mejor idea. Con los sistemas RGB indirectos y fluorescente blanco frío que integramos en la carcasa, cada uno dimerizable y programable por separado vía DMX, el diseñador de iluminación escénica tiene más posibilidades de crear escenas

Klimahaus 8° Ost, Bremerhaven, Alemania

El edificio Klimahaus 8° Ost está situado en la longitud 8° Este. Basado en una mezcla de ciencia, entretenimiento y educación recreativa, representa zonas climáticas seleccionadas a lo largo de esta longitud, alrededor de nuestro planeta. Con una longitud de 125 metros y su fachada totalmente acristalada, el edificio es un hito clave de la ciudad alemana de Bremerhaven. El concepto de iluminación de fachada se llevó a cabo con 1.900 LEDs blanco frío, controlados de forma individual.

Por la noche, los LED's realzan la forma y el contenido del proyecto. Para reflejar los temas de esta ambicioso y exitoso proyecto se han desarrollado varias escenas luminosas según el concepto del Klimahaus.

Fotografía: Markus Tollhopf, Hamburg. www.tollhopf.de

de iluminación de las que nunca podría soñar. ¡No es sólo en el escenario donde se puede jugar con la luz, es en el espacio entero!

¿Diferentes colores en un proyecto comportan diferentes estados de ánimo?

¡Oh, sí! Durante la fase de pruebas, se tiñó el auditorio en un fuerte y profundo color rojo, ¡fantástico! O bien, todos los anillos se programaron en un frío, desmaterializado "Yves Klein Blue", además de los cálidos puntos focales en el escenario y la cálida "Pared Corian", que rodea el espacio: ¡Qué iluminación!, ¡impresionante! Esos son los verdaderos momentos felices en nuestra profesión. Puedes administrar un "volumen de color": la totalidad de este increíble espacio funciona como una herramienta de iluminación para tu representación. Somos buenos amigos de la luz blanca cálida, pero en este caso, además de los colores RGB disponibles, se decidió instalar blanco frío como temperatura de iluminación general. Con todos los anillos sólo en blanco frío, el espacio aparece nítido y brillante, claro y fuerte. Oh sí, los colores definen los estados de ánimo, absolutamente.

¿Prefieres la iluminación dinámica a la iluminación estática?

La iluminación dinámica, en el sentido de cambio de color, la utilizamos sólo para ocasiones especiales. La dinámica, en el sentido de crear el nivel de iluminación correcto según las condiciones de la luz del día, lo consideramos como una herramienta inteligente para ahorrar energía. Las escenas y grupos regulados, predefinidos, si quieres llamarlas luz dinámica, la usamos en muchos de nuestros proyectos, especialmente en el sector de la hostelería. Sin embargo, al final de la fase dinámica, hay una escena estática, definida. La Iluminación dinámica con colores cambiando todo el tiempo me pone nervioso y debe ser utilizado tan sólo para fines de entretenimiento.

Háblanos de Klimahaus 8° Ost en la ciudad de Bremerhaven, uno de tus últimos proyectos.

Con nuestro concepto de iluminación de fachada, que ganó un concurso por invitación, hemos propuesto una "identidad nocturna", centrada en la piel del edificio, desapareciendo todos los interiores, y todas las luces interiores.

WGV Cafeteria, Stuttgart

Los elementos de ambiente y de iluminación puntual diseñados a medida definen las diferentes atmósferas, áreas y funciones de esta cafetería. La mayoría de los accesorios de iluminación se han integrado, empotrados o montados en mobiliario y techo. El juego de iluminación indirecta y directa se ha compuesto según el ritmo marcado por el diseño de todo el conjunto. En el área central, unas cúpulas moldeadas de yeso dominan el techo. Unos discos "flotantes" funcionan como elementos de reflexión para los Downlights montados a ras en la cúpula. Los discos son de madera y fibra, tratados con un acabado resistente al calor, blanco mate. La apertura del disco central permite que la luz ilumine la mesa, mientras que el 70% restante se utiliza para inundar la superficie interna de las cúpulas (luz ambiental). En el área de descanso junto a la fachada, bañadores de pared iluminan las cortinas blancas desde atrás y añaden iluminación vertical al espacio. Downlights de haz estrecho empotrados en los paneles de madera iluminan las mesas de roble. Bañadores de suelo lineales anti-deslumbramiento se han integrado en los laterales de asientos de roble para mejorar el impacto de esta área dentro de la distribución espacial.

Fotografía: Zoocy Braun, Stuttgart. www.zoocybraun.de

¿Qué concepto habéis aplicado?

El tema de la Klimahaus es un viaje a lo largo de la longitud 8° alrededor del planeta, presentando las diferentes zonas climáticas, para educar a la gente mediante el aumento de la sensibilización en cuanto al cambio climático global. Se le podría llamar proyecto de entretenimiento educativo, una mezcla de ciencia y entretenimiento. Utilizamos la malla de la fachada glaseada para crear una asociación con las líneas meridianas alrededor del globo, señalando algunas intersecciones, con un total de 1.900 LEDs blanco frío. Esta malla pone de relieve la forma libre de la construcción, y la luz es estática, a excepción de ocasiones especiales. Por el momento, las secuencias dinámicas, que se refieren al viento, la lluvia y un cielo con estrellas brillantes, se activan solamente los fines de semana. La semana pasada me informaron que, mientras tanto, más de 5.000 personas van de compras las noches de fin de semana para ver las secuencias. Nadie lo esperaba. De acuerdo con el tema del proyecto, hemos querido presentar un esquema con el menor consumo de energía posible. Toda la iluminación de

fachada funciona con 2.600 W solamente, ¡mucho menos de lo previsto por el cliente para el proyecto de iluminación!

En ambos proyectos habéis utilizado LEDs. ¿Eres un fan de esta nueva tecnología?

Yo no diría que soy un fan, más bien que consideramos cuidadosamente el uso de los LEDs en nuestros proyectos siempre que tengan un verdadero sentido. Seguimos muy atentos al desarrollo de los productos internacionales y estamos convencidos del brillante futuro que tienen por delante. La óptica es lo importante. El LED por sí solo es un elemento más bien estúpido.

¿La actual preocupación por el cambio climático está obligando a los diseñadores de iluminación a considerar el impacto medioambiental de su trabajo?

Francamente, nosotros hemos utilizado sistemas eficientes de energía desde el principio. Usamos la menor energía posible por regla general. Sin embargo, seguimos pensando que en algunos casos el diseño es más importante que la sostenibilidad.

Estación Central de autobuses, Munich, Alemania

Un edificio flotando sobre un colchón de luz fría, luz cálida en los niveles superiores y las zonas al aire libre, una fachada brillante suave y un fuerte color anaranjado brillante son parte clave del concepto de iluminación desarrollado por Gerd Pfarré que busca hacer hincapié en la forma del edificio situado en un barrio heterogéneo de la ciudad.

La fachada de 165 m de largo y hecha de tubos de aluminio se ilumina suavemente a través de los postes de 9 m de altura que flanquean el edificio. Además de iluminar la fachada, los postes sirven como sistema de alumbrado público para la calle, las aceras y el carril bici.

La Terminal está claramente separada de su entorno y se inspira en el tren de alta velocidad ICE. El diseño de iluminación resalta las funciones y formas diversas, con un uso de la luz considerado cuidadosamente. La combinación de diferentes técnicas de iluminación genera una identidad visual de gran alcance.

Fotografía: Andreas J. Focke, Munich. www.fockefoto.de

nibilidad del sistema. La prohibición de las bombillas incandescentes por la Unión Europea me pone enfermo. Esta es una idea de marketing de la industria. En realidad, nadie puede demostrar que vamos a ahorrar energía mediante el uso de las llamadas "bombillas ahorradoras de energía". Hasta hoy, nadie ha sido capaz de presentar un gráfico serio que considere el impacto del mercurio, los gastos de transporte de China a Europa, la separación de residuos, los residuos de los balastos, y así sucesivamente. La lista de datos sin aclarar es larga, e incluso Greenpeace no lo ha conseguido, la idea no está madura todavía. Estamos perdiendo algunas de las mejores fuentes de luz de las que disponemos, y todo el mundo debe sentirse mejor ahora, esto es ridículo y triste al mismo tiempo.

¿Hay algo en tu trabajo que lo haga reconocible?

Bueno, eso espero. Me gusta cuando es reconocido por no ser reconocible. Nuestro trabajo se puede comparar con un salón de peluquería: si es bueno,

nadie reconocerá que tienes un nuevo corte de pelo. ¡Y tú te sientes bien!

Estás involucrado en la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación.

Sí, me gusta ser miembro de este grupo internacional. Me uní a la IALD en 1998, y en el interin, algunos de mis compañeros son mis mejores amigos. Estamos promoviendo la profesión, compartiendo el éxito así como los problemas, y nos gusta celebrarlo al menos una vez al año.

¿Qué te ves haciendo en el futuro?

Oh, voy a seguir y seguir. Mientras tanto, podemos beneficiarnos de una gran experiencia, nos divertimos, y nuestros proyectos son más y más interesantes. Seguiremos con nuestra perspectiva internacional, y tratando de extenderla. Me gustaría realizar proyectos de iluminación en la India, Brasil, Vietnam. ¿Por qué tengo que hacer algo más? Tengo una profesión maravillosa, y ¡la luz fascina!