

Estudios visuales: expresiones artísticas en el diseño de iluminación

Visual studies: artistic expressions in lighting design

Zmyslowski, Eliana

eliana.zmys@gmail.com

Prado, Gilberto

gttoprado@gmail.com

Venturelli, Suzete

suzeteventurelli@gmail.com

Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo – Brasil

Recibido: 07-03-2022

Aceptado: 06-09-2022

Citar como: Zmyslowski, Eliana; Prado, Gilberto; Venturelli, Suzete. (2022). Estudios visuales: expresiones artísticas en el diseño de iluminación. ANIAV – Revista de Investigación en Artes Visuales, n. 11, p. 31-40, septiembre. ISSN 2530-9986. Doi: <https://doi.org/10.4995/aniav.2022.17236>

PALABRAS CLAVE

estudio visual; activismo; diseño; arquitectura efímera; luz artificial

RESUMEN

Este artículo presenta discusiones sobre las relaciones de los estudios visuales en las expresiones manifestadas entre arte y activismo, y tendrá como elemento orientador de análisis la luz artificial. Específicamente, se propone analizar el papel del diseño de iluminación en las intervenciones expuestas en el arte, tomando como objetivo, indagar vía los estudios de dos obras de artistas visuales: Marinella Senatore, sur de Italia y Santarosa Barreto de São Paulo, Brasil. En este estudio se permitirá un análisis comparativo de interpretación, en ambas obras expuestas, respectivamente; en la Bienal Internacional de Arte de São Paulo (2021) y en el Museo de Arte de São Paulo (2000), – que, en parte, remiten a características revolucionarias y activistas, en sus prácticas artísticas que reflejan una fuerte dimensión colectiva y participativa de una cultura visión social. Luego, el objetivo principal es utilizar las herramientas metodológicas conceptuales del diseño, desde la teoría hasta la práctica, para utilizar el Arte como un lenguaje para romper las barreras entre las fronteras de las diferentes culturas. Así, estos estudios serán analizados, demostrados y discutidos por los caminos del Diseño de Iluminación y de qué manera se relacionan con el arte y el activismo. Además, también ofrecen a la sociedad puntos de reflexión para que sea espectadora, generando cambios

en las formas de manifestaciones, además de mostrar cómo las arquitecturas efímeras crean narrativas temáticas sociales, políticas y culturales en la contemporaneidad.

KEYWORDS

visual study; activism; design; ephemeral architecture; artificial light

ABSTRACT

This article presents discussions about the relations of visual studies in the expressions manifested between art and activism and will use as a guide element for analysis the artificial light. Specifically, the propose is to analyze the role of lighting design in express interventions in art, taking as a goal the investigation in the studies of two works made by two visual artists: Marinella Senatore, southern Italy and Santarosa Barreto, from São Paulo, Brazil. It will allow in this study, a comparative analysis of interpretation, in both works exhibited, respectively; at the São Paulo International Art Bienal (2021) and at the São Paulo Art Museum (2018/19), – which, in a way, refer to revolutionary and activist characteristics, in their artistic practices that characterize a strong collective and participatory dimension of a cultural social vision. Therefore, the main objective is to use conceptual methodological tools of Design – from theory to practice – to use Art as a language for breaking down barriers find at the borders of different cultures. Thus, in these visual studies that will be analyzed, demonstrated, and discussed by the Lighting Design paths, how these relate to art and activism. In addition, the studies also offer to society the vision of spectator with points of reflection, generating changes in the forms of manifestations, in addition to showing how ephemeral architectures create social, political, and cultural thematic narratives in contemporary times.

INTRODUCCIÓN

A arte está lá para ser apreciada, então a luz é a melhor amiga da arte. Quem vê a obra sem luz? Mas às vezes, arte e luz formam algo mais do que a soma dos dois.
(Richard Kelly, 2018)¹

Hoy en día, nos damos cuenta de que el diseño tiene un papel muy importante en la sociedad, como lo señala Moura (2018, v. 1, p. 44-67). Él afirma ante las circunstancias que plantea la contemporaneidad, que el diseño está llamado a actuar y a relacionarse, a partir de la constitución de nuevas fronteras y territorios, con temas emergentes que pasan a tener protagonismo, como el diseño y la política, la memoria, el feminismo, el cuerpo, la experiencia, el diseño social y otros. Con esto, nos damos cuenta de que, en la práctica de proyectos en diseño, los profesionales que se adhieren al aspecto artístico e innovador dan a su trabajo un sentido que va más allá de lo tradicional. Por lo tanto, se puede decir que muchas creaciones artísticas juegan un papel importante para la sociedad, abriendo los ojos de las personas sobre temas a debatir para nuestro desarrollo como una comunidad contemporánea.

¹ Traducción al español: "El arte está para disfrutarlo, por lo que la luz es la mejor amiga del arte. ¿Quién ve a la obra sin luz? Pero a veces, el arte y la luz forman algo más que la suma de los dos".

Sin embargo, estas prácticas proyectuales en el diseño de iluminación, como la arquitectura efímera, deben cumplir con requisitos que van más allá de las preocupaciones tradicionales establecidas en el área, para garantizar las construcciones de sentido. Para que todos: diseñadores, arquitectos, artistas, investigadores, puedan desempeñar el papel de transformadores sociales. Según Niemeyer (2014), como diseñadores, ya sean profesionales del diseño, investigadores, estudiantes, la intervención en el mundo siempre tiene consecuencias relevantes: se produce la cultura, difundiese valores, cambiase la materialidad que rodea a todos. (Niemeyer, 2014, p. 43). Una posibilidad también señalada por Niemeyer (2014), es que a través de la intelectualidad reforzase una gran misión a cumplir a través de la capacidad de analizar y percibir los escenarios dispuestos en la construcción de la realidad.

1. La cultura visual y el activismo

Cuando se hace una investigación acerca del activismo, puédesse decir que el diseño activista, según Markussen (2013, v. 29, n. 1, p. 38–50), amplía más allá de las cuestiones relacionadas con manifiestos o declaraciones, al ubicar el diseño como una forma proyectada de actuar en la vida de las personas. Fuad-Luke (2009) también ubica el activismo del diseño en diferentes contextos contemporáneos, como la producción de artefactos y movimientos sociales, cambios en los objetivos y metodologías del diseño, así como un proceso conjunto de contestaciones sociales y políticas. Así, movimientos teatrales, indígenas, feministas, de derechos humanos y diversos movimientos de expresiones musicales y humorísticas, entre otros, hacen de sus expresiones artísticas un discurso sin fronteras, que constituyen ampliaciones de márgenes transdisciplinarios en las operaciones de intersecciones, en la relación con diferentes contextos. En una búsqueda de bases en diferentes teorías provocando hibridaciones en la teoría del diseño. De acuerdo con Elkins (2003), la necesidad de la historia de los estudios culturales, de la cual derivase la cultura visual, fue sustituida por los estudios visuales y, en consecuencia, de los que derivan los ensayos visuales.

Se puede ver que, en estos estudios de los procesos culturales, según Johnson (1986/7), están íntimamente ligados con las relaciones sociales, especialmente con las que forman clases con divisiones sexuales, estructuración racial de las relaciones sociales y opresión por edades. Y, sin embargo, para Johnson, la cultura implica poder, contribuyendo a producir asimetrías en las capacidades de los individuos y grupos sociales para definir y satisfacer sus necesidades (Johnson, 1986/7, p.13). Él afirma que la cultura no es un campo autónomo ni determinado externamente, sino un lugar de diferencias y luchas sociales.

Muitos estudiosos de arte têm argumentado nos últimos anos que a cultura visual, como um fenômeno importante, vale a pena abordar no contexto da escolaridade devido ao seu grande impacto social e relevância para a vida dos jovens. ² (Anna M. Kindler, 2003, p. 290)

² Traducción al español: “Muchos estudiosos del arte han argumentado, en los últimos años, que vale la pena abordar la cultura visual, como un fenómeno importante, en el contexto de la escolarización debido a su gran impacto social y relevancia para la vida de los jóvenes”.

En este contexto, retomando el discurso del diseño activista, el término difundido por Fuad-Luke (2009), define que: es la aplicación consciente o inconsciente del pensamiento y la imaginación del diseño en la creación de una contra narrativa que pretende generar y equilibrar positivamente a los cambios sociales, institucionales, ambientales y económicos. Para ello, el diseño activista es libre de elegir los temas a abordar y las estructuras de poder con las que trabaja, sea favor o en contra (Fuad-Luke, 2015, p. 244).

Por lo tanto, para esta investigación se encontraron estudios visuales que se circunscriben en el diseño activista a la dimensión material e inmaterial del arte que se expresa a través de la luz artificial, así como la red de significados que puede envolverla. Del mismo modo, el interés recae, específicamente, en la luz como *locus*³, donde se materializan las relaciones, que reúnen fuerzas y potencias a través de su exposición. Sin embargo, es relevante como reflexión sobre la realidad social, con un enfoque específico en particular sobre la -mujer- como autora y, aún poco consolidada en relación con el diseño. Al poner en funcionamiento la materialización de relaciones entre arte y activismo, implicará la articulación entre elementos orientadores – luz y color –, promoviendo, a través de la percepción visual, la creación de una gama de significados.

2. Estudios visuales en la luz artificial

De acuerdo con Brandston (2010), la mayor parte de la información que los individuos reciben del entorno la proporcionan los ojos, siendo la luz su medio principal (BRANDSTON, 2010, p.10). Establece que vivimos en un mundo visual, y el ojo es el órgano de los sentidos donde se procesa alrededor del 80% de la información más importante que recibe el cuerpo humano. Sin luz, sería imposible tenerse la percepción visual.

Lo que cada una de las personas ve no es simplemente el resultado de un proceso mecánico, sino esa cosa construida en el cerebro, esa visión que la mente construye, extraída de un registro de memoria, una sensación vivida, un olor detectado: esto es complejo, a veces esquivo, pero traduce lo que se ve. Un sistema integral, formado por componentes fisiológicos, psicológicos y emocionales, que alimenta la percepción (Brandston, 2010, p. 10).

La percepción visual consiste en una búsqueda dinámica para una mejor interpretación de los datos disponibles, que consiste en información sensorial y conocimiento de otras características de la observación espacial, es decir, aprender a ver y no solo a mirar, siendo que la percepción y el razonamiento no son independientes (Brandston, 2010). El poder simbólico, imperceptible e invisible de la luz es una forma de poder transfigurada y legitimada. Tal poder es posible por cuenta de la complicidad de quienes no quieren saber que están sujetos a él o incluso que lo ejercen, concluye el autor (Bourdieu, 2011). Así, prosigue Bourdieu (2011, p. 17-20), al hablar de la economía de los intercambios simbólicos, todo sucede como si los sistemas simbólicos estuvieran destinados por la lógica de su funcionamiento como estructura de homologías y oposiciones, o mejor

3 *Locus* - palabra de origen latino, que literalmente significa lugar, posición o ubicación. Google, <https://www.significados.com.br/locus/>. Wikipedia (2022a).

dicho, de desviaciones diferenciales, para cumplir una función social de asociación y disociación, o bien para expresar las desviaciones diferenciales que definen la estructura de una sociedad como sistema de significados, sacando de la insignificancia los elementos constitutivos de esta estructura, grupos o individuos.

Por lo tanto, la metodología de investigación se basó en la teoría de los sistemas simbólicos, de Pierre Bourdieu (2002, p. 65), que afirma que no basta analizar aisladamente el objeto de estudio, es necesario sopesar el campo en el que se inserta y considerar el sistema simbólico instituido en él. La pregunta central de esta investigación fue buscar respuestas sociológicas, es decir, lógicas y al mismo tiempo empíricas (Bourdieu, 2007).

Sin embargo, ha sido comprobado que la luz, y en consecuencia el color – pues el color no existe sin la luz-, se presentan como elementos orientadores de los tonos luminosos, conceptos, formas que se expresan en las obras de arte que serán objeto de este estudio. Para ello, se analizarán dos obras artísticas que presenten similitud entre sí, establecidas por las acciones de mensajes de uso gráfico y lumínico, acciones de información, comunicación y sensibilización de las personas a favor de las causas, a través de la narrativa individual la colectividad de una sociedad.

Los ejemplos discutidos a continuación, amplían la teoría del diseño cuando se analizan, ya que, en cada uno, se coloca una porción de particularidad debido al contexto del diseño contemporáneo, pero ambos se ocupan de la expresión del arte visual en el diseño de Iluminación.

2.1 Análisis de los casos del estudio

Los siguientes casos de estudio analizados son representativos de la influencia de la luz artificial en el arte y, en particular, en lo que se refiere a la luz como comunicación y mensaje. Ambos casos fueron diseñados en la época contemporánea, concretamente en el siglo XXI y, aun siendo de diferentes continentes, reflejan, en cierto modo, una crítica, casi como reflejo de un llamado emergencia e internacional.

Así, primero se presenta el estudio de las manos de la artista plástica Santarosa Barreto, obra que triunfó en la exposición "*Histórias feministas: artistas depois de 2000*", en el Museu de Arte de São Paulo, MASP en 2018/19. Barreto parte de referencias de la literatura, el cine y la historia del arte para resaltar lugares aún dicotómicos y frágiles atribuidos a la mujer y lo femenino en estas narrativas. El letrero, creado por la autora, utiliza el rosa neón, titulado en la exposición, con el tema del arte – Brazil. (ver la figura 01).

Figura 01: "¿Eres brasileña? Ah, me encantan las mujeres brasileñas"
Imagen: Santarosa Barreto/Divulgación – 2020

Aline Takashima: Colaboración para Univera Uol - actualizada 20/08/2020
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/08/12/por-que-muitos-estrangeiros-veem-a-mulher-brasileira-como-objeto-sexual.htm>. Acceso 23/01/2022.

La obra se realiza a partir de la incomodidad del artista con la visión ajena. Según Santarosa Barreto, la frase es bien conocida por las mujeres brasileñas que viven en el extranjero o que han viajado al exterior, y hasta suena como una especie de flirteo. Para ella, en defensa de la imagen de la mujer, esto es más que un juego de seducción porque, si la imagen de los brasileños fuera del país es la de un pueblo alegre y amable, la de la mujer adquiere contornos eróticos, muchas veces relacionados con el mercado de sexo.

Por eso, la artista plástica activista optó por utilizar el *neón*⁴, una luz muy utilizada en las fachadas de las casas de prostitución en París. El color rosa, por su parte, fue elegido para hacer mención del tono elogioso, casi cariñoso, que contamina estas situaciones de acoso. "Es un (color) rosa, digamos, irónico", resume Santarosa.

Ahora, en una secuencia comparativa e investigada para este presente estudio, el análisis será sobre una obra de la artista visual Marinella Senatore y fue percibido una similitud artística con la obra de Santarosa presentada anteriormente. Similitud, por la manifestación expresada a través de la luz artificial. Senatore, promueve una discusión social y participativa de la sociedad, y afirma como - convocatoria abierta - "*la obra no es sólo una restitución final, sino todo un proceso, hecho de sonidos, historias, cuestiones políticas e instancias sociales*" (ver la figura 02). De acuerdo con la autora, el arte es una plataforma horizontal sobre la que diferentes elementos, pero de valor igual, generan movimiento enérgico, por lo tanto, narración compartida.

4 Una lámpara de *neón* es una lámpara de descarga de gas que contiene principalmente neón de baja presión. El término se usa a veces para dispositivos similares que contienen otros gases nobles, generalmente para producir diferentes colores. La lámpara de neón fue inventada por el inventor e ingeniero eléctrico estadounidense Daniel McFarlan Moore (1869 – Nueva Jersey, 1933). https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_Lamp. Wikipedia. (2022b).

Figura 02: "Levantemos al levantar a las personas" - frase del escritor Robert Ingersoli (1833-1899). https://www.instagram.com/p/CPnps19Hkn1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again. Acceso 23/01/2022.

La frase descrita en la lámpara grandiosa flota como un consejo para los espectadores visitantes de la Bienal 2021 – São Paulo, Brasil. Para Marinella, *"como las palabras, la luz puede resultar un instrumento de resistencia y revolución"*. La italiana y el grupo británico *Esprit Concrete*, se unieron y crearon la obra dividida en 2 (dos) partes: La lámpara - rueda iluminada que asemeja a un parque de diversiones - y, una instalación de unos monitores en el piso, donde se proyectaban videos de movimientos del cuerpo, impartida en talleres gratuitos en la comunidad, entre los meses de junio y julio en la ciudad de Tiradentes – São Paulo, 2021 (ver la figura 03).

Figura 03: Lámpara grande

Fuente de acceso en la red social Instagram @bienalsaopaulo. Acceso (2021)

Senatore, presenta en esta gran luminaria con cientos de lámparas *LED*⁵, un impacto tanto en términos de escala con relación al tamaño, como a la luminosidad. Para ella, dice que trabajar con luces es crear una arquitectura efímera, aunque sus volúmenes sean transparentes y translúcidos. Para Marinella, como activista declarada, insiste en que, al igual que las palabras, la luz puede resultar un instrumento de resistencia y revolución, inspirada en la tradición popular del sur de Italia, donde nació la autora (ver figuras 04 y 05).

⁵ Acrónimo *LED - Light Emitting Diode*: es un diodo emisor de luz, utilizado para la emisión de luz en lugares e instrumentos donde es más conveniente usarlo en lugar de una lámpara. https://pt.wikipedia.org/wiki/Light_emitting_diode. Wikipedia. (2022c).

Figura 04: Manifiesto público – France

Figura 05: Arte público luminoso – Italia

https://www.instagram.com/p/CPnps19Hkn1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again. Acceso 23/01/2022.

Sin embargo, los estudios visuales demostrados en este artículo, presentado por el interés de ambas autoras, tienen el arte expresado a través de la iluminación artificial y, en primer lugar, tiene que ver con la dimensión social que las luces pueden permitir. Las autoras activistas y artistas visuales, Santarosa y Senatore, utilizan los argumentos analizados en sus obras como un medio para explorar el arte a través de la luz y hacer del *Lighting Design* un lenguaje visual como instrumento de comunicación dentro de espacios de complejidad social.

Por lo tanto, se ha comprobado el hecho de que estas obras sean consideradas también como arquitecturas efímeras, no sólo como una celebración individual, sino, sobre todo, como una celebración social colectiva, que, en cierto modo, invita a un mayor número de espectadores, reforzando la emancipación y empoderamiento de la sociedad, conducente al fortalecimiento de la cultura social.

Luego, el tema propuesto y discutido en el estudio se inserta en el arte expreso de los estudios visuales en sus diferentes manifestaciones culturales y, en los últimos años, viene atrayendo la atención de investigadores de diferentes áreas. Pero el asunto está lejos de terminar. Todavía, queda un vasto campo por estudiar en el arte y dentro del diseño activista y, en consecuencia, en el diseño de iluminación.

Consideraciones finales

A lo largo de este artículo, se presentaron relaciones comparativas de similitudes de dos estudios visuales, a partir de la comprensión del diseño contemporáneo, abarcando el activismo y la iluminación. Y así, se expande a través del lenguaje y la interpretación de los estudios visuales, a favor del cambio o la toma de conciencia de una sociedad.

En este contexto, la característica transdisciplinar del diseño contemporáneo permite incorporar el activismo a los estudios visuales e integrarse a las prácticas artísticas de esta época. Por lo tanto, se ha encontrado en el mundo contemporáneo un profesional que empieza a prestar más atención a la percepción de la realidad, haciendo una búsqueda o incluso creando oportunidades para poner su trabajo a favor de la conciencia social.

Sin embargo, este estudio es un camino abierto a nuevas reflexiones que, a través de la comunicación en el lenguaje del diseño de iluminación, demuestra una manifestación de expresión social y artística a través del activismo.

FUENTES DE REFERENCIA

- Bourdieu, Pierre. (2011). *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva.
- Bourdieu, Pierre. (2002). *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Bourdieu, Pierre. (2007). *O amor pela arte*. São Paulo: Edusp.
- Brandston, Howard M. (2010). *Aprender a Ver: a essência do Design da Iluminação*. Tradução Paulo Scarazzato. São Paulo: Ed. De Maio Comunicação.
- Elkins, James. (2003). *Visual Studies: a skeptical introduction*. NY: Routledge.
- Fuad-Luke, Alastair. (2009). *Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world*. London: Earthsca.
- Fuad-Luke, Alastair. (2015). *Agents of Alternatives*. Edited by: Apastar Fuad-Luke, Anja-Lisa Hirscher, Katharina Moebu. Berlin, Germany.
- Johnson, Richard. (1986/7). *What is cultural studies anyway?* Social Text, v. 16, p. 13. Published by: Duke University Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/466285>
- Kindler, A. M. (2003). *Visual Culture, Visual Brain, and (Art) Education*. Studies in Art Education, 44(3), 290–296. Publicado por: Associação Nacional de Educação Artística. <https://www.jstor.org/stable/i256761> <http://www.jstor.org/stable/1321015>
- Markussen, Thomas. (2013). *The disruptive aesthetics of design activism: Enacting design between art and politics*. Design Issues, Cambridge.
- Moura, Mônica. (2014). *Design Brasileiro Contemporâneo: Reflexões*. São Paulo: Estação das Letras e Cores.
- Moura, Mônica. (2018). *Design para o sensível: Políticas e Ação Social na Contemporaneidade (inclusão e inovação social)*. Revista de ensino em artes, moda e design, Florianópolis.
- Niemeyer, Lucy. (2014). *Design Contemporâneo no Brasil*. In: MOURA, Mônica. Design Brasileiro Contemporâneo: Reflexões. São Paulo: Estação das Letras e Cores.