1 La artista, con su obra *The eyes of the Skin II*, en colaboración con la coreógrafa Jennifer Salk . 2. Maja Petrić durante la celebración del IED Luce. 3. *Outsidein*, intervención en el metro de NY. 4. *Horizon is an imaginary line*.

MAJA PETRIĆ

TRANSFORMANDO LA EXPERIENCIA DEL ESPACIO A TRAVÉS DE LA LUZ

Crecer en medio de la guerra en Croacia le llevó a crear un mundo propio a través de la imaginación. Hoy, su herramienta es la luz. Con su Light Art, Petrić explora métodos artísticos, teóricos y prácticos, de manipular la luz para lograr una percepción emocional de espacio, involucrando en ello a la memoria y la fantasía.

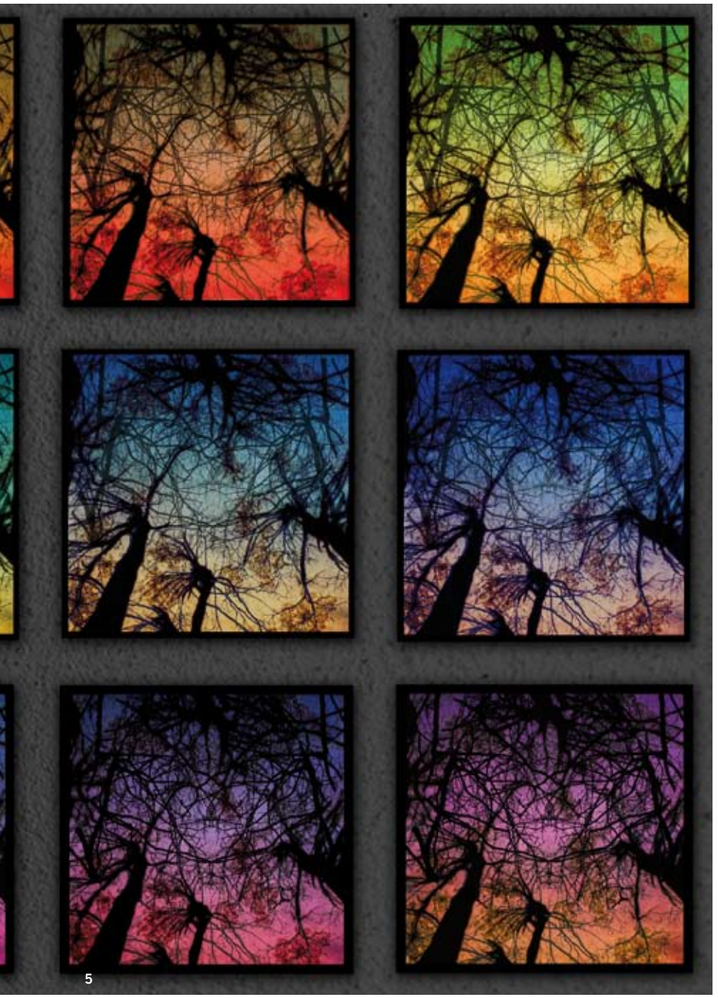
Por **PILAR MARCOS**

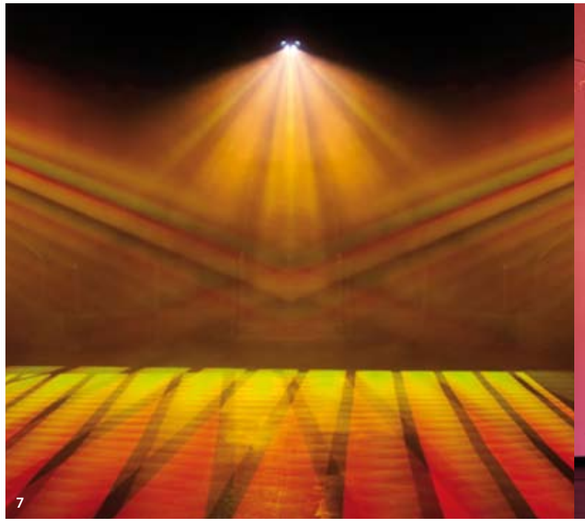
FOTO: ANTONIO GUZMÁN

El IEDLuce, la jornada sobre iluminación que organiza anualmente el IEDE de Madrid, es una excelente oportunidad para acercarse a expertos que abordan la iluminación desde ángulos muy diferentes y que demuestran que las fronteras entre las diversas disciplinas en este terreno son cada vez menos nítidas. Si el año pasado escuchamos al *lighting designer* Gerd Pfarré y a Felipe Ramos, especialista en iluminación escénica; en la última edición, Valentín Álvarez, director de fotografía en teatro cine y publicidad, y Maja Petrić, artista especializada en *Light Ar*t, abordaron, a través de sus trabajos, la fascinante relación entre Luz, Tecnología y Poesía.

Como resultado de aquel encuentro con la artista y de otros posteriores –como el Light & People de Fluvia en Madrid– hemos tenido la oportunidad de acercarnos el fascinante mundo del *Light Art* que Petrić representa. De origen croata y afincada en la actualidad en Madrid, después de pasar varios años en EEUU, todas sus obras son el resultado de una intensa labor de investigación sobre la luz, un trabajo que en 2014 le valió una estancia becada en el Microsoft Research Centre de Redmond, EEUU. Además de Doctora en Filosofía de Artes Visuales y Medios Experimentales por la Universidad de Washington, Maja es máster en Comunicación Interactiva por la Escuela de Artes de Nueva York y ha sido nominada para el International Light Award, organizado con motivo del Año Internacional de la luz. Petrić define su trabajo como la interconexión entre ciencia, tecnología y arte, y asegura que lo que ella pretende es transformar la experiencia del espacio a través de la poética de luz. No es de extrañar: creció en Croacia durante la violenta desintegración de la antigua Yugoslavia y vivió en carne propia la experiencia de la guerra. "Tenía nueve años cuando estalló y durante los cinco años siguientes ciudades y pueblos de Bosnia y Croacia fueron destruidos. Cuando cayó la arquitectura, la gente también cayó, y toda la región se sumergió en el miedo y la desesperación. Crecer en un entorno así me hizo soñar con lugares felices; en mis sueños reparaba cosas que habían sido destruidas y en su lugar veía paisajes". Primero con la imaginación y después con el arte, Maja Petrić decidió dedicarse a cambiar el mundo y, a través de sus obras, a trasladar a la gente a un entorno maravilloso y feliz, un objetivo que, décadas después, aún persigue con pasión.

Quizá el ejemplo más gráfico sea su proyecto *Outsidein,* una intervención que transformó un oscuro y peligroso pasillo del Metro de Nueva York en una experiencia luminosa. A través de una instalación interactiva, la luz artificial simula un impresionante efecto de luz natural, como si se proyectara a través de las falsas grietas abiertas en el techo del túnel. Las luces están programadas para imitar el color y la intensidad de la luz del día en la calle, de manera que cuando el tiempo es soleado, la luz que penetra al interior es brillante y amarilla, mientras que si está nublado se vuelve fría y azul.





5 *Skies in a tree panels*, caja de luz dinámica. 6 y 10. *Eyes of the skin II*. Instalación interactiva y danza. 7 y 8 *Horizon is an imaginary line*. Las proyecciones de vídeo esculpen la luz. 9 *Skies Atlas*, instalación y objeto de Light Art. 11. En *Shadow inverted* las sombras son las zonas luminosas 12. *As It is cracking*.

La tesis con la que consiguió el doctorado, *Transformando la Experiencia del Espacio A través de la Luz*, le permitió explorar métodos artísticos, teóricos y prácticos de manipular la luz para lograr una percepción emocional de espacio, involucrando en ello a la memoria y la imaginación. Este trabajo de investigación se refleja en otra de sus obras más singulares *Horizon is an Imaginary Line*, una instalación electroacústica que proyecta la iluminación hacia el hiperespacio, utilizando rayos de luz emitidos por proyectores situados en un entorno oscuro lleno de bruma y niebla. Los rayos atraviesan las nubes suspendidas en el aire formando espacios dinámicos de luz que cambian siguiendo un vídeo, mientras la música pone un contrapunto electroacústico a la experiencia de la iluminación en movimiento. A la vez que 'esculpe' la luz, el vídeo emula la gran escala del universo y la sublimidad de la naturaleza, la gran inspiración del Maja Petrić. En *Skies*, por ejemplo, (una de sus obras favoritas junto con *Transformando*....) la artista evoca los cambios del cielo, desde amanecer al atardecer, en siete cajas de luz programadas individualmente. Separadas, cada una ofrece detalles únicos del cielo, mientras que juntas y con espacios entre ellas, forman una visión a gran escala del cielo en constante cambio.

Otro de los temas presentes en la obra de Petrić es el movimiento, que en algunos trabajos consigue mediante la colaboración con coreógrafos, como en *Eyes of the skin*, una instalación en la que los bailarines danzaban frente a una pared convertida en un entorno interactivo que, al resquebrajarse, revelaba un paisaje de luz donde vuelan los pájaros. La grieta, muy presente en su obra, es también la protagonista de *As It is Cracking*. La iluminación y la imagen de vídeo simulan el agrietamiento de una pared durante 8 horas, a la vez que reproducen los cambios de luz debidos al paso del tiempo. Cuando alguien entra en la habitación el agrietamiento se activa, interactuando con el espectador. Maja consigue así lo que se proponía de niña: trasladar a la gente a un espacio más bello y emocionante, donde en el encuentro con la luz y la naturaleza es más fácil ser feliz. ■

"CRECER EN UN ENTORNO DE GUERRA ME HIZO SOÑAR PAISAJES FELICES; ESA ES LA EXPERIENCIA QUE QUIERO TRASLADAR AL ESPACIO"