

“La luz es un gran juguete”

El diseñador Antoni Arola repasa 10 años de creación de lámparas en la Sala Vinçon

ANA PANTALEONI, **Barcelona**
Una filmación de nueve minutos en cuatro pantallas gigantes muestra la capacidad del diseñador Antoni Arola para crear y jugar con la luz. *Diez años de luz* es una exposición poco convencional que experimenta con la luz y el sonido con la que Arola ha convertido La Sala Vinçon, en donde puede verse hasta el 5 de mayo, en un laboratorio lumínico. Casi todas las creaciones presentadas han sido producidas por la editora de diseño Santa & Cole.

“Todas las lámparas que mostramos tienen un componente de símbolo. La exposición es como una gran lámpara metafórica”, explica Arola (Tarragona, 1960). Tanto Arola como Santa & Cole no querían una exposición de lámparas colocadas una tras otra, sino que el objetivo era inventar una nueva forma de enseñar. Así, a través de esta instalación audiovisual, se pueden apreciar diseños como la *Cubrik* (2006), que permite matizar la luz mediante láminas de plástico orientables. La *Cubrik* se diseñó para Santa & Cole y se presentó en la feria de Francfort. El proyecto permitió tratar un muro entero con las placas de *Cubrik* creando una gran celosía. Otros mo-

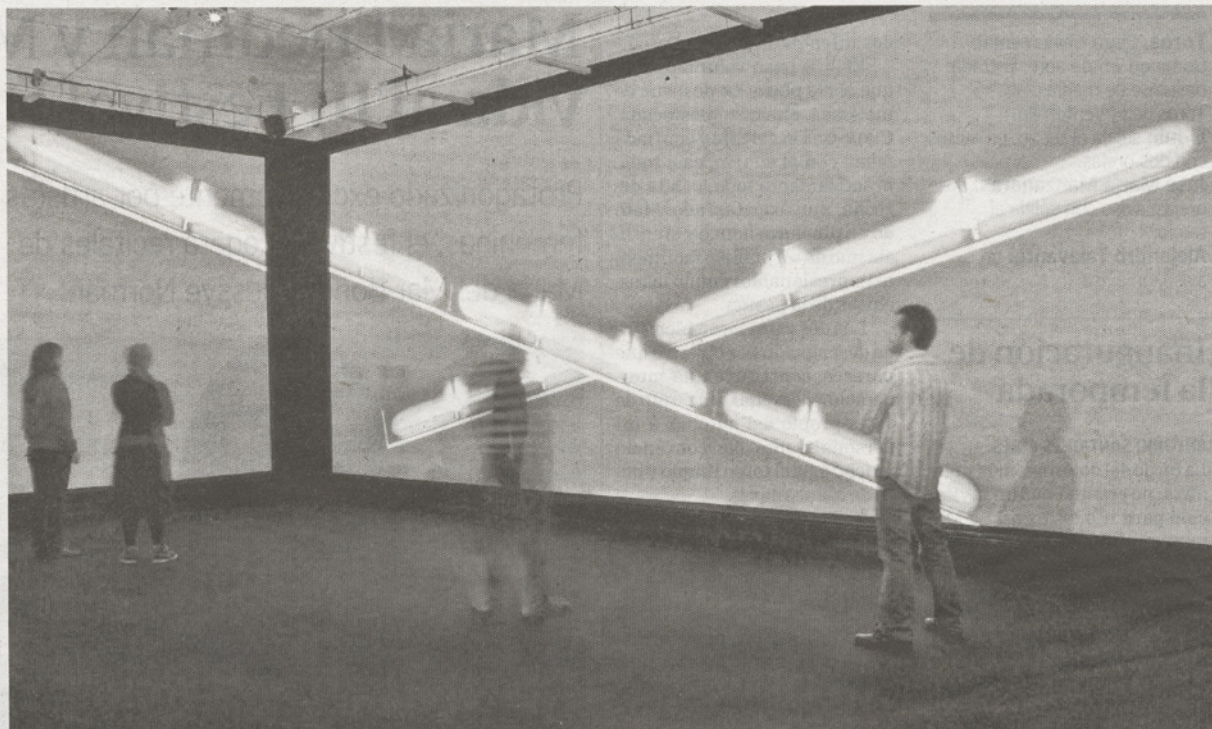
El diseñador Antonio Arola en una de sus instalaciones en la Sala Vinçon. / CONSUELO BAUTISTA

delos de la exposición son la *Leonardo* (2003), que nace de un pliego de chapas de madera de roble; la *Tau* (2005), pensada para trabajar con el ordenador y poder desplazar la luz, y la *Bad Lamp* (2001), con forma de pluma de bádminton a la que se refiere Arola como una pelota con alas. “Es muy

difícil encontrar la lámpara que necesitas. Cada ambiente, cada casa, cada persona es un mundo”, dice Arola, que no se cansa de diseñar estos objetos. “La luz es un gran juguete”, asegura. La mayoría de sus ideas han sido llevadas a la práctica por Santa & Cole, que ha editado lámparas cono-

cidas como la *Moaré* y la *Oven*.

Precisamente esta semana la empresa logró el premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la categoría de diseño. Santa & Cole lleva más de 20 años dedicada al diseño industrial editando mobiliario, iluminación y libros.

Esta instalación quiere mostrar que cada lámpara tiene una historia

Santa & Cole y Antoni Arola presentan en la Sala Vinçon la instalación «Diez años luz»

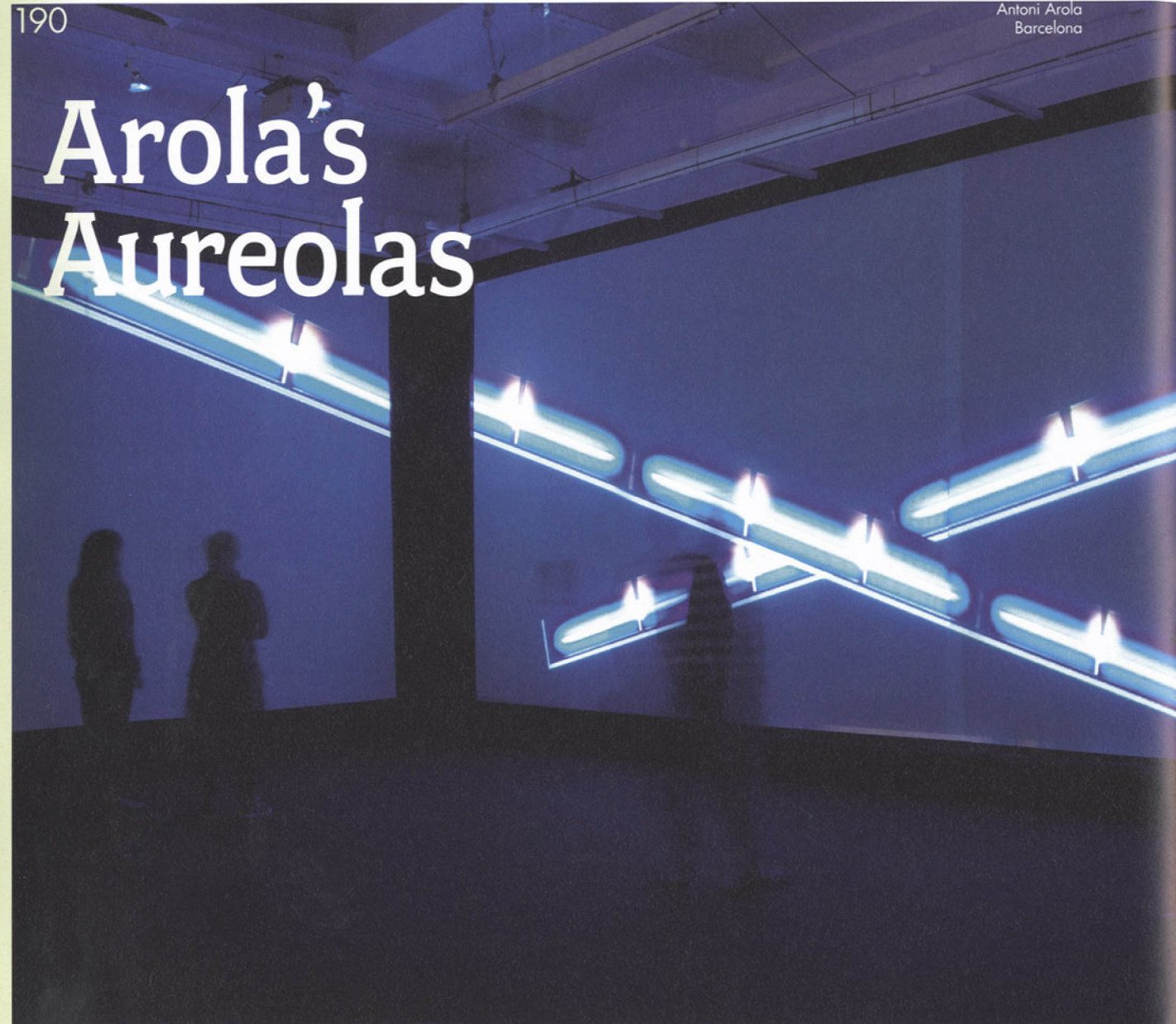
Hasta el próximo 15 de mayo, en la Sala Vinçon de Barcelona, se puede visitar una instalación audiovisual sobre la luz, creada por Antoni Arola a partir de las obras más representativas que componen su universo lumínico. Diez años luz es un ejercicio que repasa una década de trabajo del creador en el campo de la iluminación, una trayectoria unida a la editora de diseño Santa & Cole, que ha producido casi la totalidad de las lámparas de Arola.

Instalación audiovisual sobre la luz de Antoni Arola
La Sala Vinçon (Passeig de Gràcia, 96 (Barcelona))

190

Antoni Arola
Barcelona

Arola's Aureolas

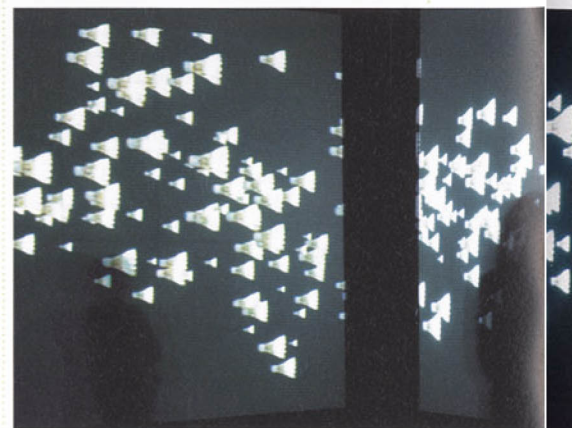

Catalonian designer
Antoni Arola
looks back on a
decade of work in
Ten Light Years, a
retrospective that
is more about the
sensation of light
than about his lamps.

Words Sarah Martín Pearson
Photos Eugeni Pons

Above: The Flúor lamp, a
double screen combining
translucence and colour effects.

Right: Badminton lamp.
Shuttlecocks' plumage soften
the transmitted light.

What does this exhibition mean to you?
It covers a professional period of my life
and looks at my work as it has evolved
over the years. Compiling it all in a book
has also contributed to the retrospective
process. In a way, it has helped me to
understand who we are as a studio. It is a
way of summarizing, of sorting out one's
work and realizing what we have done
during all these years. We weren't even
aware that we had already created some 16
lamps!
Much of your career has been spent on
lighting design. How did it start?
It all happened quite by chance. When
I first set up my own studio, I never
thought I would design lamps. I guess
meeting Javier Nieto from Santa & Cole
put me on that particular track. His
confidence in my intuition was important
to the creation of my first design, the
Nimba lamp. Today it is a classic in the

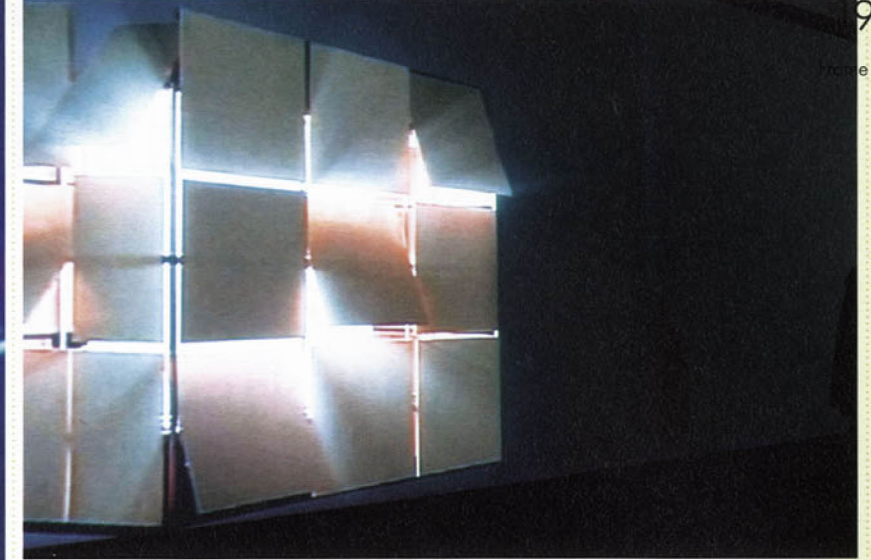
Santa & Cole catalogue. Later other clients
came along, such as Troll and Metalarte,
who also believe in my work.

**'I am not interested in
the form of a lamp as
an object but rather in
the beam of light it is
able to project'** Antoni Arola

Can you explain how a company like Santa
& Cole has influenced you?

From the start, I suggested ideas for
lighting solutions, always trying to go one
step further. At first it was more about
updating Santa & Cole's catalogue, but as
our relationship grew, I got to experiment
with materials in their workshop, which
we ended up calling the 'Santa & Cole
Lab'. The advantage of being supported by
an organizational structure like theirs has
allowed me to develop new products.
What is it that attracts you most about
lighting design as opposed to the creation
of other objects?
It's not so much about designing objects.
What I like is designing *light* – an ethereal
element. Out of all the objects involved in
furnishing interiors, a lamp is probably
the one with the most intangible function,
because it produces *light*. A chair, for
instance, is much more of a physical ele-
ment, whereas light is more spiritual and
symbolic. And there's an idea behind each
lamp, a concept that transcends its formal
elements. The light emitted by a lamp is
unchanging, regardless of the size of the

The Cubrik lamp, made of
flat square plastic shades
in different colours.

lamp or the colour of the reflector. The
same cannot be said of chairs and their
countless variations. Lighting allows you
to be more creative with subtle details.
There's a leitmotif in your work that
seems to emerge from your determination
to reach the essence of things. How does
this philosophy apply to your experience
with lighting?
My focus is on pursuing beauty. If an idea
is essential and strong enough, it can reach
everyone, in spite of cultural origins.
My work is about trying to achieve
universality and timelessness. Our lamps
are usually either round or square, as
we prefer basic geometric shapes. This is
because I am not interested in the form of
a lamp as an object but rather in the beam
of light it is able to project. I've expressed
this viewpoint in my exhibition through
an audiovisual presentation that tries to
capture the perception of light without
showing the actual lamps. My retrospec-
tive is about evoking sensations, not about
admiring objects.

www.estudiarola.com

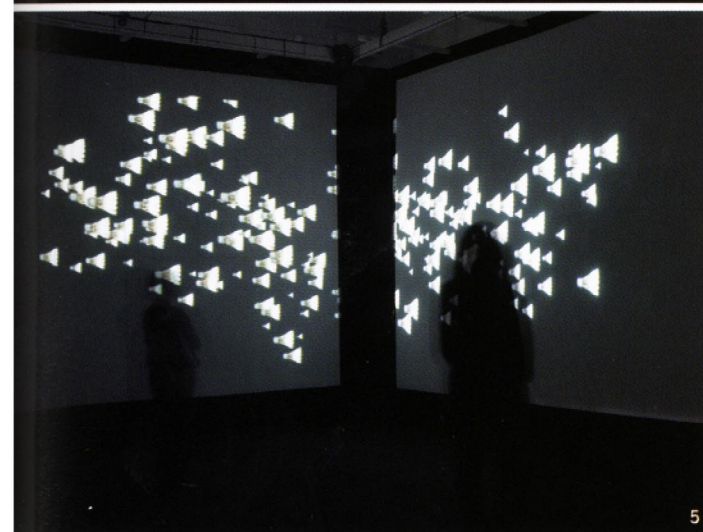
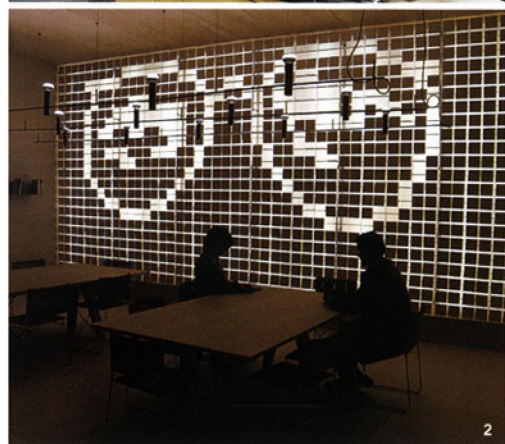
The Window lamp series consists
of vertical slits that emit an indirect
light filtered by adjustable slats that
resemble classic Venetian blinds.

191

Frame 57

iluminación

Instalación en la Sala Vinçon, Barcelona

LAS LUCES DE ANTONI AROLA

¿Cómo mostrar al público de una galería algo tan etéreo como la visión que se tiene de la luz? ¿Y cómo hacerlo huyendo de estereotipos, de la mera exposición de lámparas? Antoni Arola (Tarragona, 1960) y Santa & Cole han llevado hasta la Sala Vinçon de Barcelona la exposición *Diez años de luz*, que repasaba las luminarias del diseñador para la editora catalana. Se trataba de una instalación audiovisual que enseñaba en grandes pantallas la historia, el proceso de desarrollo, de una selección de piezas. Así, se descubría, por ejemplo,

que *Bad Lamp* (2001) se inspira en la pluma del bádminton, o que la singular celosía pixelada de *Cubrik* (2006) es el resultado de sensaciones sin formas concretas. De hecho, este diseño resume la idea de la exposición: “enseñar sensaciones más que productos”, explica Arola por teléfono. Para él, las lámparas tienen más magia que el mobiliario “y esa magia te permite también mucha más libertad de montaje. El de Vinçon es un colofón a una manera de entender la luminaria no como un vestido para la luz sino como un objeto

único con una forma distinta de tratarla cada vez. Más que lámparas nosotros hacemos ideas de luz”, cuenta. Arola, Premio Nacional de Diseño 2003, asegura que su manera de diseñar es pausada. “Mis lámparas son objetos que llevan un tiempo de maduración. Son ideas sencillas bien plasmadas”. De su relación con Santa & Cole destaca especialmente el buen entendimiento. “Ellos no me piden lámparas, en general soy yo el que propongo”, dice.

Sala Vinçon. Passeig de Gràcia 96
08008 Barcelona. T 93 215 60 50 vincon.es

1 y 4. *FL40* (2001), fluorescente diseñado a partir de imágenes como un tren. 2. *Cubrik Wall* (2006). 3. Entrada a la muestra *Diez años de luz*. 5. *Bad Lamp* (2001) surge de las plumas de bádminton.