

Arte pictórica e iluminação

Por Valmir Perez

Temos presenciado, nas duas últimas décadas, um avanço sem precedentes nas tecnologias de iluminação. São lâmpadas de variados tipos, formatos, cores e potências, LEDs, fibras óticas, sistemas de controle e automação, eletroluminescência etc, ferramentas de criação para nossos modernos designers.

Essas mudanças, como aconteceram também em outras épocas, acabam gerando discussões sobre a utilização dessas novas ferramentas, e os modismos que elas trazem a reboque. Foi assim com o telégrafo, o telefone, a luz elétrica, o motor a combustão, o rádio, a energia atômica, a televisão e, mais recentemente, com a internet.

Há quem acredite que, a partir de novos instrumentos e tecnologias, todas as criações passem a ser também inusitadas e, muitas vezes, transcendentais. Mas será isso verdade? Será que um pincel mais moderno pode fazer o artista dar o salto quântico em suas relações com seu mundo e sua arte? Será que a ferramenta sozinha faz o artesão? Penso que não. Nada pode se sobrepor às grandes criações.

Ao analisar os caminhos que a arte pictórica percorreu no ocidente, desde a renascença até a contemporaneidade, creio que não podemos afirmar, como alguns estudiosos o fazem, que tudo já foi pensado. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que homens e mulheres, cujas obras sobre murais e telas, a pincel, espátula e tinta, contribuíram, e ainda contribuem, para o avanço do pensamento humano.

Mas não é apenas a arte pictórica que contribui com a evolução da humanidade, neste sentido. Toda a arte, de alguma forma, deixa o seu legado. No entanto, para nós, cuja matéria-prima é a luz e suas propriedades sobre o mundo material, o estudo dos grandes movimentos e mestres da pintura pode nos ajudar a perceber as coisas sutis e subjetivas, com as quais nos deparamos todos os dias, no ato de criar.

Os paralelos que podemos fazer entre a pintura e a iluminação, seja cênica, de interiores ou exteriores etc., podem ser reconhecidos nas estruturas arquitetônicas e cenários - que são nossos suportes; nas variadas fontes, equipamentos,

luminárias - que são nossas espátulas e pincéis; nos filtros e sistemas de combinação de emissão de luz colorida - que são nossas tintas e vernizes.

Esta nossa arte, cuja "pintura" se constrói na tridimensionalidade, permeia também a quarta dimensão, quando somada ao fator tempo, e é dotada de uma complexidade de detalhes e informações muito maior que a fatia congelada da realidade sobre uma tela bidimensional.

É por tudo isso que queremos convidá-lo para, juntos, emprendermos uma viagem pelo universo da pintura, em uma série de artigos, que começaremos a publicar, com exclusividade, na próxima edição da Lume Arquitetura. A nossa intenção é que, com esta incursão, os nossos

projetos passem a ser mais arrojados e destituídos dos modismos, que já estamos começando a assistir, frutos de uma intensa atividade, mas algumas vezes apenas técnica, sem conteúdo conceitual.

Talvez, mergulhando na espiritualidade de Kandinsky; nas pesquisas de Monet; na dramaticidade de Caravaggio; na ousadia de Picasso; na maestria de Rembrandt; no olhar bondoso de Hopper; nas belas composições de Portinari, e em tantos geniais olhares, possamos aguçar a nossa sensibilidade e sentimentos mais profundos. E, mesmo que nossas criações não se tornem tão belas e originais, pelo menos levaremos conosco a marca indelével destas brilhantes mentes e corações.

Mas... Prepare-se! Pois navegaremos em cores, sombras e luz. E, neste barco, não é possível levar na bagagem o peso de preconceitos - dispensável para quem deseja conhecer outros mundos e gentes. E mais um lembrete: é possível que nunca mais haja um regresso ao mesmo porto e, se houver, talvez nem sequer nos reconheçamos. Até a próxima!

Valmir Perez é lighting designer, graduado em Artes e mestre em Mídias pela Unicamp. É responsável pelo Laboratório de Iluminação da Unicamp, onde desenvolve projetos de iluminação, de captação de imagens e de softwares, além de ministrar cursos, workshops e palestras. valmirperez@gmail.com / www.iar.unicamp.br/lab/luz ◀

