

APUNTE SOBRE MONTAJE E ILUMINACIÓN

CONCEPTOS DE MONTAJE

Montaje en el Arte: Exploración de su Significado y Práctica.

En el ámbito artístico, el concepto de montaje abarca dos dimensiones esenciales:

1. **A nivel interno de la obra:** Se refiere al proceso de organizar y disponer elementos visuales, como imágenes, objetos o materiales diversos, con el propósito de crear una composición significativa. Este proceso implica la combinación de diferentes elementos para transmitir un mensaje, evocar una emoción o explorar una idea específica.
2. **A nivel externo de la obra:** Este aspecto se relaciona con la disposición de la obra en el entorno de exhibición, en consonancia con los objetivos curatoriales, con el fin de lograr un impacto estético, emocional o conceptual en el espectador. ¿Dónde se sitúa la obra en el espacio de exposición? ¿Cómo se ilumina? ¿Cuáles son los posibles puntos de vista desde los que el espectador puede apreciarla? Estas son algunas de las preguntas clave que se abordan en este contexto.

Chris Burden. Porsche with Meteorite. gagosian.com/exhibitions/2015/chris-burden

TIPOS DE MONTAJE

Dentro del ámbito de las artes, existen diversos tipos de montaje que se emplean para exhibir obras de arte que incorporan elementos de mecánica, mecatrónica o robótica, cada uno con características y propósitos distintos. La selección del tipo de montaje puede ser crucial para realzar el aspecto artístico y estético de la obra, garantizar su funcionamiento adecuado, así como la seguridad tanto del espectador como de la obra, y su estabilidad. A continuación, se presentan algunos tipos de montaje que podrían ser utilizados para este tipo de obras:

- **Montaje fijo en pared:** Este es el tipo más común de montaje, donde la obra de arte puede ser colgada directamente en la pared utilizando clavos, ganchos o soportes especiales (como imanes o perfilera). Este método es adecuado para obras que no requieren movimiento físico significativo. Dependiendo de la pared y las políticas de la institución, este tipo de montaje permite ocultar elementos como el cableado de alimentación o el hardware electrónico personalizado.

Marcela Armas. I-machinarius. www.marcelaarmas.net/?works=i-machinarius

- **Montaje fijo en el suelo:** Permite que los espectadores observen la obra desde diferentes ángulos mientras se activa. Requiere un mayor trabajo para ocultar el cableado, ya que todo queda a la vista.

Thom Kublin. Black Hole Horizon. thomkubli.net/black-hole-horizon-eng

- **Montaje en pedestal o piana:** Este tipo de montaje eleva la obra, lo que facilita su visualización desde distintos ángulos. Aunque no siempre proporciona una plataforma estable, permite ocultar parte de los componentes necesarios para su funcionamiento mecánico.

Paula Gaetano Adi. Ánima. [PGA_Anima.pdf](#)

- **Montaje en caja o vitrina:** Si la obra de arte mecánica o robótica es particularmente frágil o requiere protección adicional, se puede montar en una caja o vitrina. Esto protege la obra de daños accidentales y controla el entorno en términos de polvo, humedad, etc.

Tokujin Yoshioka. The snow. www.dezeen.com/2010/07/26/the-snow-by-tokujin-yoshioka/amp/

- **Montaje colgante:** Este tipo de montaje es adecuado para obras que involucran movimientos aéreos, como instalaciones cinéticas suspendidas, permitiendo que la obra se mueva libremente en el espacio y creando efectos visuales dinámicos.

Julio Le Parc. Esfera Azul. https://www.youtube.com/watch?v=_bnd2duMGNM

- **Montaje escenográfico:** Algunas obras pueden requerir un montaje específico que complemente su temática o ambiente, por ejemplo, una instalación que simula un paisaje natural podría montarse dentro de una estructura que imite una ciudad, enriqueciendo la experiencia sensorial.

Ryota Kuwakubo. The Tenth Sentiment. <https://www.youtube.com/watch?v=8EBF0qOKpns>

- **Montaje interactivo:** Si la obra incorpora componentes interactivos, el montaje debe facilitar la participación del espectador, situándola en un espacio accesible donde pueda interactuar fácilmente con ella.

Patrick Tresset. Drawing robots 5RNP. <https://vimeo.com/144150449>

TIPOS DE ILUMINACIÓN

La iluminación en la exhibición de obras de arte desempeña un papel fundamental, ya que puede realzar su belleza, resaltar detalles y crear ambientes específicos que enriquecen la experiencia del espectador. Este aspecto requiere un enfoque cuidadoso, adaptado a las particularidades de cada obra y del entorno de exposición, con el fin de resaltar su valor estético y garantizar su conservación a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan algunas consideraciones y técnicas comunes empleadas en la iluminación de obras de arte:

- **Iluminación direccional:** Consiste en dirigir la luz desde una fuente específica hacia la obra de arte. Las luces direccionales, como focos o proyectores, se ubican estratégicamente para iluminar la obra desde ángulos específicos, destacando sus texturas, colores y detalles.
- **Iluminación difusa:** En contraste, la iluminación difusa suaviza la luz para lograr una distribución uniforme y suave. Se utiliza difusores o pantallas que dispersan la luz de manera uniforme, evitando sombras duras o puntos brillantes que puedan distraer la atención de la obra.
- **Temperatura de color:** La elección de la temperatura de color es crucial para crear la atmósfera deseada. La luz cálida resalta tonalidades específicas y genera una sensación acogedora, mientras que la luz fría realza detalles y aporta un ambiente más contemporáneo.
- **Control de la intensidad:** Ajustar la intensidad de la luz permite crear diferentes ambientes y resaltar aspectos específicos de la obra. Los reguladores de intensidad permiten controlar la cantidad de luz emitida, siendo especialmente útiles en entornos con obras sensibles a la luz.
- **Iluminación de fondo o ambiental:** Además de iluminar la obra directamente, se puede emplear la iluminación de fondo o ambiental para crear un entorno visualmente atractivo. Esto incluye iluminar las paredes circundantes o instalar luces decorativas que complementen la obra y añadan profundidad al espacio expositivo.

Consideraciones específicas para obras de arte con elementos mecánicos, mecatrónicos o robóticos:

- **Iluminación funcional:** Además de resaltar aspectos estéticos, la iluminación debe asegurar que los componentes mecánicos sean visibles y discernibles. Se utiliza luz direccional para destacar áreas específicas donde se encuentran los mecanismos, resaltando su movimiento y funcionalidad.
- **Iluminación dinámica:** Para obras con componentes en movimiento, como mecanismos móviles o robots, la iluminación dinámica puede mejorar la experiencia visual al seguir el movimiento de la obra, logrando cambios de color, intensidad o dirección en sincronización con los movimientos.
- **Iluminación de seguridad:** Es importante que la iluminación no interfiera con el funcionamiento de la obra ni represente un riesgo de seguridad. Se utilizan luces LED de bajo voltaje y se ubican estratégicamente para evitar interferencias con los mecanismos.
- **Iluminación interactiva:** En obras interactivas, la iluminación puede formar parte de la experiencia, activándose mediante sensores de movimiento que responden a la presencia o acciones de los espectadores.

- **Iluminación escénica:** Para obras presentadas en entornos teatrales o escénicos, la iluminación del escenario crea atmósferas y efectos visuales que complementan la narrativa o el concepto de la obra.

BIBLIOGRAFÍA

MOYA BARINGO, Jordi (2015) La iluminación de las exposiciones temporales (conservación y restauración del patrimonio). Editorial Trea.

PÉREZ CASTILLO, María Regina (2019) Diseño y gestión de exposiciones temporales. Ed. Síntesis.