

El instinto para la luz de Matthew Penn

Matthew Penn combina técnicas de pintura tradicionales con la luminotecnia más avanzada para insuflar vida a sus retratos. Para ello confía en los sistemas de proyectores de ERCO, que adapta exactamente a sus cuadros tanto durante la producción como en la presentación.

El retrato de un desconocido al óleo: se aprecian los más sutiles matices cromáticos de su piel; minúsculas arrugas, poros, cada cabello y los pelos de la barba con brillo plateado aparecen, con relieve prácticamente tridimensional, desde las zonas más oscuras del rostro. El retrato en su conjunto, casi más preciso que una foto, parece surgir del negro profundo del fondo del cuadro. El contraste extremo entre los elementos muy claros y muy oscuros en un cuadro, denominado «claroscuro», se utilizó con frecuencia en el arte del Renacimiento tardío y del Barroco. Este método fue aplicado a menudo por pintores como Caravaggio, Tiziano o Rembrandt.

«Hay que entender que la luz es parte del arte»

El artista británico Matthew Penn, de 26 años, emplea esta técnica pictórica para enfatizar la expresividad de sus retratos personales fotorrealistas y potenciar su efecto espacial. Su destreza artesanal, la precisión y sus composiciones pictóricas son impresionantes, máxime teniendo en cuenta que Penn es autodidacta. El artista encontró ya a temprana edad un maestro estricto en su abuelo,

restaurador de cuadros: fue él quien inició a su nieto en los secretos y las técnicas de la pintura al óleo, después de que Matthew hubiera cultivado con gran ahínco en la naturaleza su talento para el dibujo. Se trata ciertamente de una evolución didáctica muy clásica y que en siglos anteriores no constituía en modo alguno una excepción. Sin embargo, en muchas escuelas de arte actuales se otorga poca importancia al estudio exhaustivo de estructuras superficiales, colores y ambientes luminosos. En cambio, esta escuela desempeñó un papel decisivo en el desarrollo artístico de Matthew Penn.

Al conversar con Penn, uno percibe rápidamente que este artista no deja nada al azar. Esto se aplica tanto a su labor artística como a su estudio, que ha adaptado exactamente a sus necesidades. Actualmente, Penn considera la iluminación de los cuadros como un elemento integral de su arte: «A partir de ahora, no venderé un cuadro a no ser que el comprador utilice iluminación de ERCO para iluminarlo. Es preciso entender que la luz forma parte del arte. Pese a que no esté directamente ligada a la obra de arte, es un elemento integral

de esta, que proporciona exactamente el efecto que deseo alcanzar como artista», explica. «Utilizaré exclusivamente iluminación de ERCO porque considero que es la mejor. Además, la tecnología LED reviste la importante ventaja de que evita daños a los cuadros causados por la radiación ultravioleta y el calor».

Unos tres años atrás, Penn descubrió en una galería los productos del fabricante alemán de iluminación arquitectónica. Hoy en día utiliza los proyectores ya durante el proceso de creación del cuadro en su taller y en la presentación de sus obras: «En el futuro, tengo previsto exponer exclusivamente en salas especialmente diseñadas como me las imagino: con paredes negras y sin luz natural de ningún tipo, empleando tan solo iluminación de ERCO dispuesta y manipulada para iluminar ciertas áreas de los cuadros. En un entorno de exposición, podríamos utilizar iluminación controlada por sensores, de modo que cuando una persona entre en la sala se encienda desde la oscuridad, lentamente al principio, el proyector Pollux de 3000 kelvin de ERCO, y que a continuación entre en acción gradualmente otro proyector de 4000 kelvin. El observador tiene así la sensación de que el cuadro está evolucionando allí mismo, cobrando vida ante

sus ojos. De este modo se potencian los efectos visuales que he creado como pintor. Concretamente, mediante pares de proyectores se pueden realzar por ejemplo la frente, los ojos, el mentón y los hombros de la persona retratada. Para lograr el efecto deseado, utilizo hasta cuatro pares de proyectores Pollux».

«El uso especial de la luz realza incluso más los efectos que logro como pintor»

Penn pinta tan solo entre diez y doce retratos por año, toda vez que su proceso creativo requiere gran precisión, paciencia y perseverancia. Y aplica con coherencia sus propios principios: «En el mundo del arte se pueden plasmar millones y millones de ideas y conceptos. Sin embargo, a mí me interesa únicamente un porcentaje minúsculo, esa línea concreta que creo que es la que debería mantener. En mis cuadros siempre estarán presentes los fondos oscuros y las áreas más claras e iluminadas en los rostros de los retratados. Al mantenerme fiel a este principio, brindo también a mis coleccionistas la oportunidad de seguir mi trayectoria como artista a lo largo de los años y observar cómo evoluciono en el marco de estas reglas definidas»

Luminarias utilizadas en el proyecto

Pollux

Solicitar ejemplares de muestra y enlaces.

Si desea recibir información adicional o material gráfico, póngase en contacto con:

ERCO GmbH
Nina Reetzke, jefa de prensa
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Alemania

Tel.: +49 (0) 2351 551 690
Fax: +49 (0) 2351 551 340
n.reetzke@erco.com
www.erco.com

mai public relations GmbH
Arno Heitland
Leuschnerdamm 13
10999 Berlin
Alemania
Tel.: +49 30 66 40 40 553
erco@maipr.com

Sobre ERCO

La fábrica de luz ERCO, con sede en Lüdenscheid, es un especialista líder en iluminación arquitectónica mediante tecnología LED. La empresa familiar, fundada en 1934, opera en unos 40 países de todo el mundo con más de 60 filiales, sucursales y representaciones. Desde 2015, el programa de productos se basa por completo en la tecnología LED: Bajo el hilo conductor «light digital», ERCO desarrolla, diseña y produce luminarias digitales en Lüdenscheid, centrándose en sus ópticas, en su electrónica y en su diseño.

Las herramientas de iluminación se crean en estrecho contacto con arquitectos, proyectistas de iluminación y planificadores eléctricos, y se utilizan principalmente en los siguientes ámbitos de aplicación: Work y Shop, Culture y Community, Hospitality, Living, Public y Contemplation. ERCO entiende la luz digital como la cuarta dimensión de la arquitectura, y con sus soluciones de iluminación de gran precisión y eficiencia, ayuda a los proyectistas a plasmar sus visiones en la realidad.

