

Seminario:

“Luz y Cultura: Explorando los Festivales Lumínicos” Del Fuego a los LEDs: Evolución de la Luz en la Cultura

PROPUESTA DE LAS CÁTEDRA

1 Síntesis histórica de la luz en la cultura.

Edad Media

- La luz adquiere una dimensión espiritual: en el arte **gótico**, los vitrales multicolores filtraban la luz para representar la presencia divina.
- Se considera un símbolo de la verdad revelada por Dios; la oscuridad representa el pecado o la ignorancia.

Renacimiento y Barroco

- El Renacimiento retoma el interés por la luz natural como elemento clave en la pintura, arquitectura y ciencia.
- En el **Barroco**, la luz se convierte en una herramienta dramática y emocional (ej. Caravaggio y su uso del **tenebrismo**), generando atmósferas teatrales.

Ilustración y Modernidad

- En la Ilustración (siglo XVIII), la “**luz de la razón**” se vuelve metáfora del pensamiento crítico, la ciencia y el progreso.
- La invención de la **luz artificial** (como el gas y luego la bombilla eléctrica) transforma radicalmente la vida urbana y doméstica.

Siglos XIX y XX

- La luz se vuelve objeto de estudio científico (óptica) y artístico: la fotografía nace gracias a la sensibilidad a la luz.
- El arte moderno (como el **impresionismo**) explora sus variaciones en la naturaleza y la percepción visual.
- En el siglo XX, artistas y arquitectos incorporan luz eléctrica y **neón** como materia estética.

Siglo XXI

- La luz se vuelve protagonista en festivales, instalaciones interactivas y arte digital.

- Se usa para **transformar espacios públicos**, crear experiencias inmersivas y comunicar mensajes simbólicos.
- Además, sigue siendo un tema central en debates sobre energía, tecnología y medioambiente.

2 Importancia cultural y simbólica de la luz en el arte. La luz y la modernidad

Su lugar en las culturas antiguas

El renacimiento y la luz

El barroco luz, sombra, emoción y sociedad.

La noche iluminada, luz de gas, luz incandescente, luz electrónica

3 ¿Qué es el **Festival de la Luz**?

Breve historia y evolución del festival en diferentes partes del mundo (ejemplo: Diwali en India, Fête de lumières Lyon en Francia, Festival of lights Berlín en Alemania, etc.).

Historia y Contexto

- Orígenes del festival en diferentes culturas.
- Relación con el diseño de iluminación, el arte urbano y la tecnología lumínica.
- Ejemplos de festivales relevantes alrededor del mundo.

Tecnología y Arte Lumínico

- Instalaciones de luz en el arte contemporáneo.
- Uso de proyecciones, mapping, luces LED y nuevas tecnologías.
- Casos de éxito y artistas destacados.

Impacto Social y Turístico

- Beneficios económicos y turísticos de los festivales de luz.
- Participación comunitaria y su influencia en la identidad cultural de una ciudad.
- Ejemplo de impacto en ciudades como Lyon, Berlín o Buenos Aires.

Actividad Práctica en “**BUENOS AIRES BRILLA**” - 1º Festival de luz en Buenos Aires

- Creación de una instalación lumínica sencilla.
- Introducción al video mapping.
- Reflexión sobre el futuro de los festivales de luz.
- Participación pasiva del festival
- Participación en charlas, interacción con artistas invitados y conclusiones.