

#MasMujeres

Un café con Lara Elbaz y Rebeca Sánchez

Mi invitada de esta edición es una mujer bien conocida por la mayoría de los diseñadores de iluminación en España, aunque personalmente solo tuve el placer de conocerla el pasado mes de noviembre durante el certamen IALD Enlighten Europe en Barcelona. Por supuesto sabía de su nombre y su trabajo como consultora en tecnología LED para aplicaciones de iluminación y sistemas de control, pero no de la luchadora mejicana que se esconde detrás.

Coincidió con Rebeca en un taller sobre Arduino liderado por Sara Ortega. En seguida me cautivó la naturalidad con la que se movía entre cables, LEDs, paneles y circuitos...un entorno habitado habitualmente por hombres. “Lo curioso es que no tengo una formación técnica”, me dice, “pero he ido aprendiendo con la práctica y adoptando todos estos términos y formas de trabajo de manera natural. Llevo 17 años dedicándome y mucha gente piensa que soy ingeniera, pero realmente tengo un perfil creativo al que posteriormente agregué la variable empresarial, un buen cóctel que me gusta mucho”.

Como siempre en estas charlas, me interesa saber como llegó al mundo de la iluminación. “Todo ha sido una sucesión de bellos accidentes, la luz me encontró a mí”, me dice. “Realmente lo que me gustaba era la música. A los 17 años, en una fiesta me colé en la cabina del DJ y cuando vi todos esos discos, el montón de botones y la consola que parecía una nave espacial pensé ¡yo quiero aprender! me encanta! Tras muchas fiestas pegada al DJ, le propuse ser su asistente, pero me dijo que primero tenía que pasar por las luces. ¡Ser el lucero era como un castigo! El responsable de mantenimiento me enseñó lo que era un dimmer, fue mi primer contacto con el mundo de la iluminación. Todas las tardes iba a jugar allí. Cuando más adelante descubrí el poder de la luz, ser DJ dejó de ser una prioridad”.

Le pregunto si hizo algún curso de formación o si es autodidacta como tantos diseñadores de iluminación. “En esa época, el diseño de iluminación casi no existía en México. Trasteando con unos equipos rompí una interfaz de control de iluminación; eso me llevó hasta el que se convirtió en mi mentor, el ingeniero Roberto Malváez, la eminencia del DMX en México. Se dio cuenta de las ganas que tenía

de aprender y me ofreció trabajo. Fui su asistente durante 2 años, tiempo en el que aprendí la parte más técnica del mundo del entretenimiento. En paralelo estudiaba comunicación visual, lo que me sirvió para asentar las bases del diseño. A pesar de trabajar mucho y ganarme bien la vida, acabé por cansarme del mundo nocturno, que no iba mucho con mi manera de ser, y en 2005 salté el charco y aterricé en Barcelona. Allí cursé la 1ª edición del Postgrado de Iluminación Escénica del IED, seguido por la 1ª edición del Curso de Iluminación Arquitectónica de la UPC. Así que a pesar de no haber ejercido nunca como tal, soy oficialmente Diseñadora de Iluminación. De estos cursos aprendí que me gusta la creatividad abierta, la parte más experimental de la luz, lo que en definitiva hago hoy en clubs y festivales”.

Me resulta paradójico que tras huir del mundo de la noche en México haya terminado regresando a él. “Renegué del sector cuando me fui de México, porque como mujer y técnica era algo duro. Además tenía otros intereses profesionales, creía que podría crecer más en la iluminación arquitectural. Aún era muy joven y estaba explorando mi camino. Al cabo de los años he vuelto con otra madurez, y si soy honesta, no decidí volver, fue por casualidad. En Barcelona ya había hecho mi hueco, era programadora para algunos diseñadores de iluminación arquitectónica. Participaba en proyectos de arquitectura dinámica realizando el control de iluminación y colaboraba con diferentes empresas. Hacía un poco de todo, desde museos a orquestas de paso doble. Es cierto que resulta paradójico que en los últimos 6 ó 7 años mi empresa LEDSCONTROL se haya posicionado en el mundo del *clubbing* de una manera tan potente, sobre todo en el sureste asiático”.

Diseño de escenario, iluminación y producción técnica del Dropzone Festival Bangkok. ©Julian Bajsel / Julian Cassady

Me interesa saber que otros sectores relacionados con la luz le atraen. “Me entusiasma el light art y también el marketing experiencial. En definitiva los seres humanos y las sensaciones”. También tengo curiosidad por conocer cuándo fundó LEDSCONTROL y por qué eligió ese nombre. “Fue en 2009, tras tener la oportunidad de trabajar en Semai Lighting y Vossloh Schwabe Ibérica con Joan Sánchez, Gil Echarrí y Joan Presas. En esas empresas aprendí la tecnología LED en profundidad, un poco de electrónica, la parte eléctrica de las instalaciones, a soldar, el por qué los leds cuestan lo que cuestan... Pero llegó un día que entre necesidades administrativas y mi vena emprendedora decidí establecerme por mi cuenta, y de ahí nació LEDSCONTROL. Un nombre muy directo que viene de la tecnología que más me entusiasmaba en ese momento, así como de lo que mejor sabía hacer: controlar la luz mediante protocolo DMX”.

¿Fundó LEDSCONTROL ella sola? “Sí, cuando la fundé era una “one woman show” y Miquel Clotet, mi socio, se incorporó en 2012. Él viene del mundo del entretenimiento, ha realizado giras como diseñador de iluminación y como operador para compañías de danza y teatro, así como con artistas de reconocimiento internacional. Su experiencia, sus contactos y su pasión combinados con mi lado más tecnológico y emprendedor ha dado forma a lo que actualmente somos”. ¿Cuántas personas forman parte de vuestro equipo? “Somos un equipo de 8 y una red de 20 a 25 colaboradores. Solemos entregar

Desfile de Pronovias Le Ciel, realizado en colaboración con ByBeau Studio para Estudio Cortés. © Pronovias

proyectos llave en mano, que van desde el diseño, pasando por la fabricación y montaje de piezas especiales que luego forman parte de la decoración de las salas. También hacemos diseño de iluminación y producción técnica para festivales”.

¿Qué aspecto de su trabajo disfruta más? “Me encanta la parte creativa, aunque también me gusta la parte empresarial. Pero es importante reconocer y aceptar lo que no sabes hacer, y en la medida de lo posible, delegar en otros profesionales”.

Personalmente, apoyo la idea de colaboración entre diferentes perfiles profesionales. Creo que enriquece el equipo y el trabajo, y procuro aplicarlo siempre que tengo la ocasión. “Sí, estoy de acuerdo. La clave es saber reconocer la capacidad de cada uno y ver cómo puede contribuir al proyecto y saber delegar. Yo confío en mi equipo y procuro empoderarles. Considero que las empresas deben ser plataformas de desarrollo personal y me gusta cuando alguno de mis colaboradores decide emprender una aventura por su cuenta. Pensar que mi empresa le ha servido de trampolín para la siguiente etapa de su vida, me llena de satisfacción. LEDSCONTROL solo representa un momento en su carrera, pero somos una familia, y como tal compartimos conocimiento”.

Actualmente, Rebeca distribuye su tiempo entre la programación

Diseño, construcción e instalación de Zouk Singapore. © This Colosal

de proyectos de iluminación dinámica en arquitectura y el diseño de clubs y festivales. “En *clubbing* tenemos control total sobre lo que hacemos. Gozamos de un cierto prestigio y los clientes nos dan mucha libertad. Trabajamos de la mano de interioristas y arquitectos, así que nuestra opinión se incorpora al proceso creativo desde el inicio. En cambio, en iluminación dinámica para arquitectura veo dos tipologías de clientes: el diseñador de iluminación, que suele tener claro lo que quiere hacer. Nuestra función entonces es ayudarlo en la parte más técnica y plantear el proyecto de la manera más eficiente posible. Hacemos lo que yo llamo un “jazz de programación”, en la que voy mostrando en directo efectos, o hago sugerencias que sirven de inspiración y de la que surge una co-creación muy interesante. El segundo tipo de cliente es el instalador, o las empresas multimedia que desgraciadamente a veces se saltan al diseñador. En estos trabajos procuro hacer una labor de comisariado artístico, para dotar de sentido la obra”.

Rebeca trabaja en España y en el extranjero. Me interesa saber si encuentra diferencias entre los distintos países. “¡Sí, hay mucha diferencia! En temas de iluminación dinámica y multimedia en España se arriesga menos, todavía están bastante encorsetados y existen limitaciones económicas importantes. Por el contrario, el sureste asiático, donde tengo más experiencia, es una región cultural y económicamente muy rica, aunque también muy fragmentada. A nivel

arquitectónico, las ciudades son un popurrí, pero los interiores están muy cuidados. Allí me siento un poco más libre y además nos tratan muy bien”. Como ya es sabido “Nadie es profeta en su tierra”.

¿Dónde se ve en el futuro?, le pregunto. “El hecho de estar en contacto con gente tan adinerada y a la vez con gente tan pobre, que viene en sandalias a montar un escenario, hace que me planteo muchas cosas. Me gusta mucho la educación, inspirar a la gente y compartir conocimiento. Creo fervientemente que la educación nos hace libres y nos da herramientas para empoderarnos. Así que en el futuro me gustaría crear una escuela de técnicos, sería una forma de tributo a las personas que me han dado y enseñado tanto”.

Como decía al principio, Rebeca me ha cautivado por muchos motivos y tras este café, la admiro aún más. Es una mujer inteligente, valiente y desprende una energía contagiosa. Ha tenido la visión de encontrar un nicho de mercado, y a pesar de su juventud, ha construido un negocio exitoso desde cero. Repite a menudo que ha tenido suerte en la vida, pero yo creo que no es cuestión de suerte sino de actitud adecuada.

Gracias Rebeca por este café que se me ha hecho muy corto. No sé si llegaremos a colaborar profesionalmente algún día, pero sí que eres una mujer que me gustará tener cerca.