

Hablamos con la mente maestra de los visuales de Dreamstate

Moisés Coyoc | thump

Aug 21 2017

"Desde principios de los 90 he estado activo en la escena rave y ha sido una larga evolución de 23 años".

Los reflectores y cámaras siempre están sobre los artistas que se presentan en los mejores festivales del mundo, sin embargo detrás de estos impresionantes shows como EDC Las Vegas, Ultra, Lollapalooza y clubs como XS en las Vegas, tienen un héroe secreto de la noche. Este es Steve Lieberman quien a temprana edad empezó a involucrarse en la escena rave con pequeños trabajos en clubs de adolescente, siendo desde el que compraba los focos y ahora siendo el diseñador de los mejores escenarios del mundo.

THUMP: ¿Cómo empezaste en este mundo del diseño de luces? ¿Cuándo fue el momento en el que decidiste que esto era lo tuyo?

Steve Lieberman: Alrededor de 1998 mi esposa y yo, en ese entonces mi novia, dejamos Nueva York y nos mudamos a Arizona, donde teníamos un promedio de 3 a 4 shows por semana, a lo largo de 3 años de los cuales la mayoría eran eventos de música electrónica. Fue en ese entonces cuando empezamos a construir una pequeña empresa comprando lentamente nuestro propio equipo como consolas, luces etc. Así fue como fui haciendo mi propio camino a base de prueba y error, para eso yo era el chofer, rigger, programador y hasta el chico de los cables en esta compañía.

Ultra Music Festival 2015

De cierta manera eres el héroe secreto de los festivales ¿Cómo le explicas al público en general qué es lo que haces y cómo llegas a inspirarte para lograrlo?

Para empezar el diseño es un trabajo muy subjetivo, lo que para ti puede lucir fantástico a la persona de un lado puede no gustarle, al final es una opinión. Por ejemplo yo siempre he sido un gran fan de la arquitectura y del diseño limpio, donde se evita saturar de elementos. Me gustan las piezas grande y ángulos limpios, pero que evoquen a una emoción de asombro, a tal nivel que te llegues a sentir pequeño cuando estas enfrente de él y que al mismo tiempo tenga todos los elementos de un show para terminar fascinado. Cuando hago los shows visuales y de luces, siempre busco que todo se sienta tangible, como si lo pudieras tocar y probar, para cuando la música se haga presente y las luces se prendan lo puedas sentir hasta en la parte trasera de tu cuello.

La inspiración para los shows viene de cualquier parte como revistas, arquitectura, culturas y hasta de la naturaleza. La parte difícil por así decirlo es conservar el balance de tecnología y arte. Porque lo que se ve bien en papel puede que sea imposible de construir o viceversa. Siendo así este nuestro flujo de trabajo para lograr los shows.

¿Cuál es la diferencia entre iluminar un club y un festival?

Hay varias diferencias, así como similitudes, por ejemplo en un club se busca un ambiente más inmersivo, ya que estas adentro la mayoría del tiempo, y es un lugar lleno de cosas en todos lados como las barras, mobiliario, etc. En el mismo lugar hay un arquitecto, diseñador de interiores y el diseño de luces, el cual es importante que encaje muy bien con todo lo demás. Para esto nos gusta mucho destacar la arquitectura del lugar y la geometría del espacio. Esto si lo transportan a un festival lo primero que notas es la escala en todo, para empezar en un festival hay muchísima más gente que en un club, la experiencia es más íntima y personal en el club que en el festival. Por ejemplo en un festival hacemos un diseño que lo llamé "Front Loaded" que prácticamente es un ambiente de escenario largo como el que hacemos en EDC, donde tienes escenarios de 500 pies de largo.

hay crossovers entre el club y el festival, como el resaltar la geometría o la arquitectura, pero en sí la principal diferencia es la escala, por ejemplo para EDC Las Vegas son millones y millones de dólares en renta de luces, mientras que en un club se hace la compra desde 60mil dolares o hasta 10 millones de dólares en luces, pero si lo comparas estos 10 millones no alcanzan ni para iluminar el escenario 2 de Las Vegas.

¿Qué nos puedes decir sobre el diseño en Dreamstate?

Cuando se trata de shows de trance nosotros ya sabemos a qué nos enfrentamos y que estilo debemos darle, por ejemplo para dreamstate hacemos un diseño que se sienta tecnológico y futurista. Esto se debe a que la música es más fuerte, rápida y el público es más joven, si lo comparamos con uno de House que es un poco más tranquilo. Para nosotros es importante que el diseño refleje el estilo de la música, para este show nuestro diseño está enfocado en lo grande para que cuando el beat pegue hasta tengas que dar un paso atrás de lo impresionante que es, vas a sentir el calor de las lámparas y hasta vas a querer cerrar los ojos por un rato, siguiendo así el sentimiento de fuerza que buscamos. Por otra parte en la parte visual en las pantallas el diseño es tecnológico y futurista, es como si estuviera mil años adelante en el futuro.

Para esta versión en México estamos muy emocionados, ya que será en un lugar cerrado y eso nos da la oportunidad de que el público se sumerja aún más en el diseño, en general es un diseño inmersivo que la gente va a disfrutar mucho.

¿Las demandas especiales de los artistas representan un reto para el diseño?

Por lo general estas demandas siempre nos llegan antes de empezar el diseño, así que adaptamos el diseño basado en esas demandas, para así no tener que estar haciendo cambios para cada artista. Un ejemplo de esto sucedió en la edición de este año en Lollapalooza en Chicago, donde uno de los headliner tiene una demanda especial muy particular sobre una pantalla en el escenario. Para esto tuvimos que basar el diseño alrededor de la pantalla para que no tuviéramos problemas, ya que son acuerdos que ya se habían firmado por el festival.

También para estos temas se habla con los promotores de los artistas involucrados de que ciertos artistas reciben la producción completa del escenario y otros solo una parte, pero esto no es el caso en dreamstate ya que aquí cada artista recibe lo que nosotros llamamos una producción de festival.

¿Cuáles son tus siguientes shows donde vamos a poder apreciar tus diseños?

Tenemos muchos proyectos en puerta, por ejemplo se viene EDC orlando, la apertura de Liv en Miami a principios de septiembre, donde hicimos una gran remodelación donde un gran candelabro robótico tiene 210 LEDs que se controlan individualmente y programables, igual el diseño de clubs en Dubai, Nueva York, a principios del 2018 esta EDC México y muchas más.

Foto tomada del reviewjournal.com