

26
años

O P T I K O LAB

Dossier Institucional

Arquitectura Fenoménica:

experiencias sensoriales con luz
para fines educativos y culturales

El caso que lo dice todo

El programa VINCI de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llevó OPTIKO LAB al Museo Palacio Vergara de Viña del Mar. Era algo que probablemente no estaba en los registros habituales de ninguna de las dos instituciones. En dos días, 1.400 personas vivieron la experiencia. Quedó gente fuera. El museo se posicionó como un espacio capaz de albergar experiencias innovadoras sin traicionar su identidad patrimonial.

Ese es el punto de partida.

Qué es OPTIKO LAB

Un laboratorio de Arquitectura Fenoménica. Un dispositivo técnico de 50 metros cuadrados que construye las condiciones para un encuentro entre la luz, el sonido y el cuerpo de quien entra.

No es una instalación artística. No es un espectáculo de luces.
No es una experiencia inmersiva comercial.

Es un espacio donde la percepción se activa sin explicaciones previas. El visitante entra, algo ocurre, y sale con una huella — lo que nosotros llamamos Fenoma — que perdura mucho después de que la experiencia termina.

26 años de investigación ininterrumpida. 80.000 personas en Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica. Universidades, ministerios de cultura, bienales y museos.

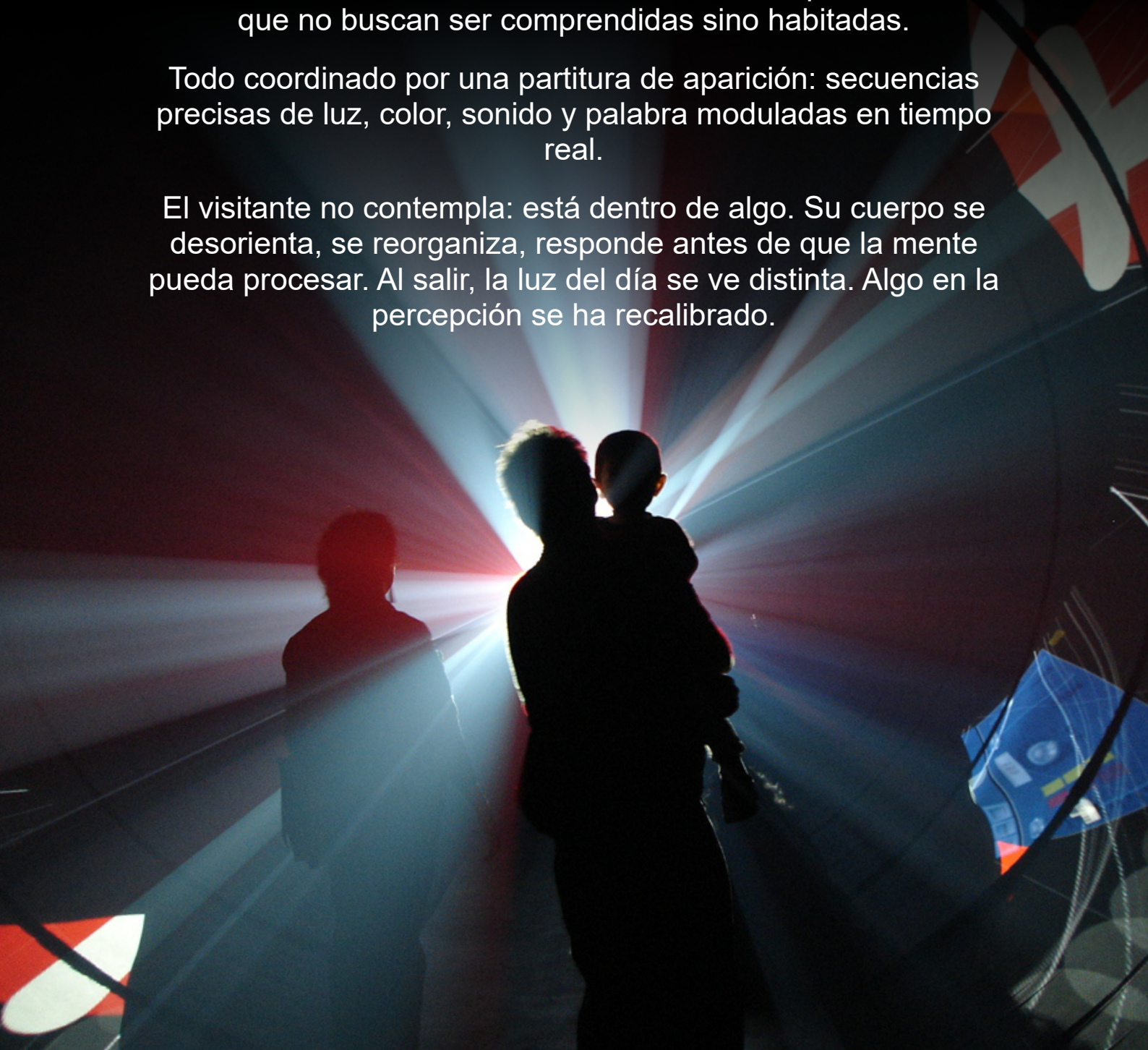
La experiencia

Oscuridad total. Sin referencias, sin objetos que mirar, sin mensaje que interpretar.

Filamentos de luz volumétrica que se despliegan en el espacio sin soporte material reconocible. Frecuencias sonoras que se sienten antes de escucharse. Una voz sintética que dice frases que no buscan ser comprendidas sino habitadas.

Todo coordinado por una partitura de aparición: secuencias precisas de luz, color, sonido y palabra moduladas en tiempo real.

El visitante no contempla: está dentro de algo. Su cuerpo se desorienta, se reorganiza, responde antes de que la mente pueda procesar. Al salir, la luz del día se ve distinta. Algo en la percepción se ha recalibrado.

Formatos de colaboración

Instalación temporal

La Cámara Negra opera en sesiones rotativas durante toda la jornada. Desde un día hasta varias semanas.

Ejemplo: Parque Cultural de Valparaíso — 21 días de instalación continua (2014).

Conferencia + experiencia

El director de OPTIKO ofrece una conferencia sobre Arquitectura Fenoménica y percepción, seguida de una sesión práctica en la Cámara Negra. Ideal para universidades y posgrados.

Ejemplo: UDESC, Florianópolis, Brasil — Conferencia y experiencia para el CEART y PPGAC (2026).

Formación docente

La experiencia se complementa con taller de mediación y material pedagógico. Los docentes viven la experiencia, reflexionan y adquieren herramientas para trabajar la percepción en el aula.

Cupo máximo recomendado: 20 docentes.

Asesoría en infraestructura cultural inflable

Diseño, fabricación y operación de estructuras inflables para instituciones que requieran infraestructura móvil.

Ejemplo: Ministerio de Cultura de Costa Rica — Domo inflable para 300 personas (2012).

Contenidos disponibles según el propósito de la activación:

Espaciogramas: Rayos de luz volumétrica en niebla densa.
Geometrías que se habitan, no se miran.

Ilusiones sensoriales: Luz RGB, color y movimiento. El ojo ve lo que no está.

Jardín de Silencio: Aforismos vocalizados que operan como vibración, no como semántica.

Color y percepción: Cromáticas de pura experiencia sensorial, sin código cultural previo.

Para qué le sirve a su institución

Atracción de público nuevo

OPTIKO es transversal y accesible. No requiere conocimientos previos ni barreras de edad o formación. Atrae personas que no suelen visitar museos o centros culturales. Una parte significativa del público entra sin saber qué esperar y sale convertida en embajador de la experiencia.

Posicionamiento diferencial

No es una exposición más. Es una experiencia que el visitante asocia indeleblemente con el lugar donde la vivió. Genera conversación, retorno y cobertura espontánea.

Herramienta pedagógica

Para universidades y museos, OPTIKO activa la percepción antes del discurso. Los estudiantes y visitantes que pasan por la Cámara Negra llegan a la discusión o al taller con una disposición distinta: más abierta, más atenta, más disponible.

Sin riesgo logístico

La institución provee el espacio, la electricidad y la difusión. OPTIKO lleva todo lo demás: estructura, proyectores, sistema de sonido, niebla, controladores, software propio, equipo técnico.

Sin riesgo de contenido

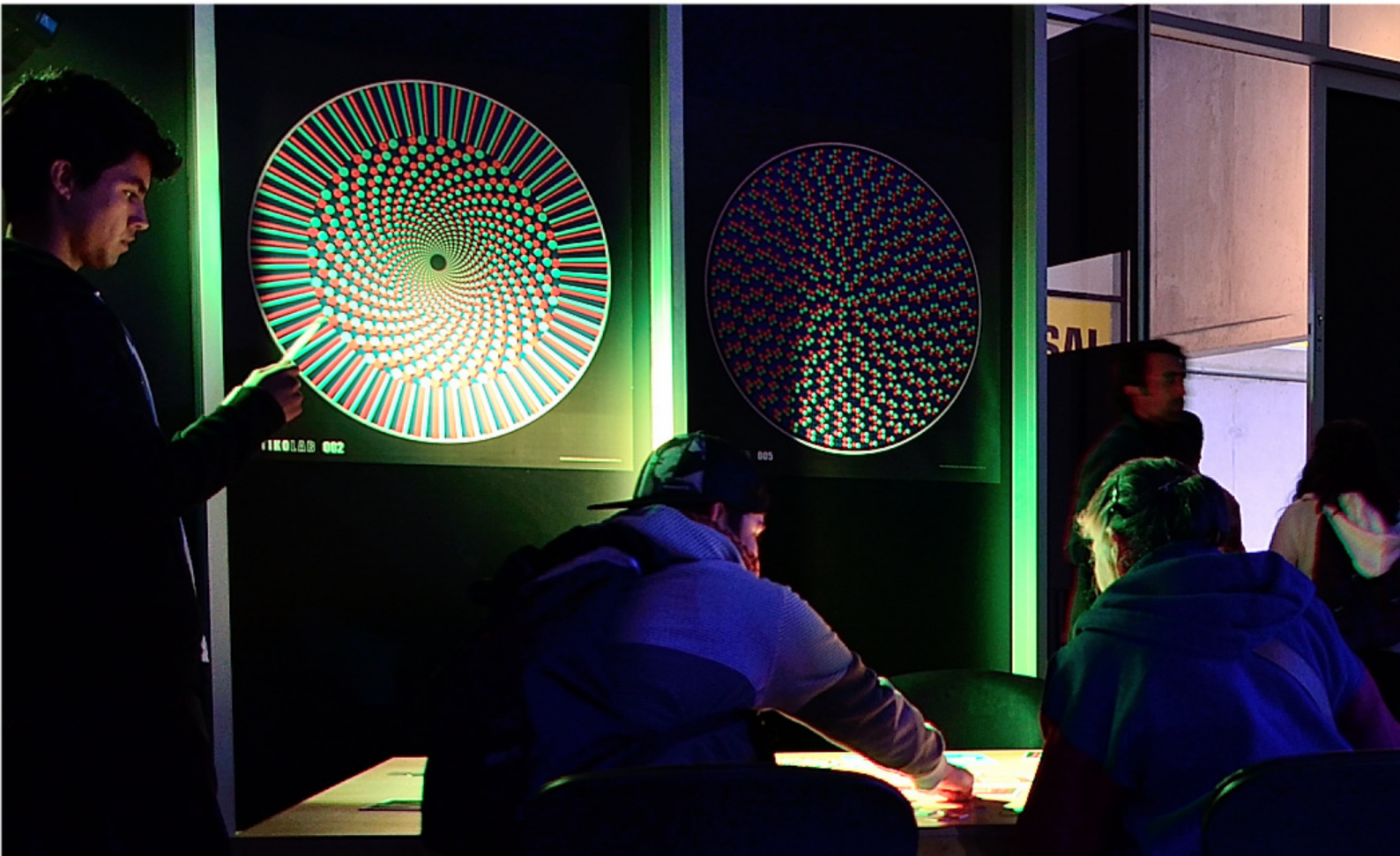
La experiencia no aborda temas divisivos, no excluye a nadie, no requiere alineación temática. Funciona en un museo de arte, una universidad, un centro cultural, un festival de ciencias o un programa de formación docente.

Trayectoria

26 años de laboratorio ininterrumpido · 80.000+ personas ·
Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica · 5 proyectos Fondart

Instituciones: UDESC Brasil · PUCV · Universidad de Chile ·
USM · Universidad de Concepción · DUOC UC · UVM · Museo
Baburizza · Museo Palacio Vergara · Parque Cultural
Valparaíso · Centro Cultural de España · Bienal Internacional
de Arte Valparaíso · Bienal Sur Argentina · Festival
Internacional de las Artes Costa Rica · Programa Explora
Conicyt

Lo que dicen

"En reconocimiento a su destacada labor artístico-pedagógica y a su valiosa contribución al campo de la investigación sobre la luz como experiencia inmersiva en el espacio, tenemos el honor de invitarle..."

— Dr. Paulo Balardim, Profesor Titular, PPGAC/CEART/
UDESC, Brasil, 2025

"Estamos frente a un trabajo extraordinario e inédito en nuestro país e incluso más allá de las fronteras, que ha sabido construir una propuesta seria, con una actitud discreta, concentrados y dedicados a su quehacer."

— Yto Aranda, artista visual, prólogo a OPTIKO 2000/2014

El dispositivo / Inflable

Característica - Especificación

Dimensiones: 50 m² (aprox. 5 x 10 metros)

Altura mínima: 2,5 metros

Capacidad: Hasta 30 personas por sesión

Duración por sesión: 15-20 minutos

Montaje 30 minutos: Desmontaje 20 minutos

Aforo diario estimado: Hasta 600 personas

Requisitos eléctricos: 220V, 2 circuitos de 10A

Equipo: OPTIKO1 director + 1 asistente técnico

El dispositivo es modular y se adapta a distintos espacios y escalas: una sala de museo, un hall universitario, un gimnasio, un espacio no convencional. Puede operar desde un día hasta varias semanas.

Restricciones: Espacio Cubierto y protegido

El sistema se puede adaptar a espacios más pequeños y configurar según objetivos específicos y salones existentes.

O P T I K O

La mediación

OPTIKO LAB no es un espacio de educación en el sentido tradicional, pero trabaja con mediación para transferir sus investigaciones mediante dispositivos de aprendizaje experimental. No reemplaza el saber tradicional sino que integra dimensiones que generalmente se estudian de manera separada.

Esa transferencia ocurre antes y después de la experiencia — en la conferencia, en la conversación, en el taller docente— y se adecúa a los contextos expositivos de cada institución.

Lo investigado no se queda en el laboratorio: se traduce en formatos de mediación diseñados a la medida de cada público y pensados para apoyar la labor docente.

O P T I K O

Conversemos

Cada institución tiene necesidades y espacios distintos. El formato final se define en una reunión.

Para una cotización necesitamos saber: tipo de institución, formato de interés, fechas estimadas y características del espacio.

contacto@optiko.cl · +56 9 9901 9328 ·
www.optiko.cl

OPTIKO ESTUDIO CREATIVO |
MATHEMA LAB

Viña del Mar, Chile · © 2026