

LUCE

331

**Tangent, tra design
e tecnologia**

Tangent, between design
and technology

**Dean Skira
Tu chiamale emozioni**

Dean Skira. You can call
them emotions

**Valerio Tiberi
La poesia del filamento**

Valerio Tiberi
The poetry of the filament

LUCE

Rivista fondata
da AIDI nel 1962
Magazine founded
in 1962 by AIDI

Direttore responsabile / Editor-In-Chief

Silvano Oldani
silvano.oldani@rivistaluce.it

Art Director

Mario Piazza

Grafica e impaginazione

Anchora / Fabio Grazioli

Collaboratori / Contributors

Carla Balocco, Laura Bellia, Paolo Calafiore (Teatro),
Andrea Calatroni, Federica Capoduri,
Stephanie Carminati (redazione), Jacqueline Ceresoli (Light Art),
Francesco Ciulli, Carlo D'Alesio, Arturo dell'Acqua Bellavitis,
Marcello Filibeck, Eleonora Fiorani, Silvia Longo (Berlino),
Pietro Mezzi, Fulvio Musante, Alberto Pasetti,
Amaranta Pedrani (Parigi), Anna Pellegrino, Andrew Peterson,
Maurizio Rossi, Francesca Tagliabue

Segreteria / Administration

Roberta Mascherpa

Redazione / Editorial Department

Via Monte Rosa 96, 20149 Milano
T +39 02 87389237 F +39 02 87390187
redazione@rivistaluce.it www.luceweb.eu

AIDI

Editore / Publisher

Presidente / Chairman

Gian Paolo Roscio

Vice Presidente / Deputy Chairman

Dante Cariboni

Consiglio / Board

Alvaro Andorlini (segretario generale), Roberto Barbieri, Michele Bassi,
Alessandro Battistini, Laura Bellia (responsabile scientifico),
Aldo Bigatti, Clotilde Binfa, Raffaele Bonardi, Dante Cariboni,
Paolo Di Lecce, Gianni Drisaldi, Massimiliano Guzzini, Luca Moscatello,
Anna Pellegrino, Luca Pellizzari, Lorella Primavera,
Alessandra Reggiani, Alberto Scalchi, Ubaldo Schiavi, Andrea Solzi,
Margherita Suss, Daniel Tatini, Alessia Usuelli, Alessandro Visentin

Pubblicità e Promozione / Advertising & Promotion

Mariella Di Rao
T +39 3357831042
mdirao@gmail.com

**SERVIZIO ABBONAMENTI
SUBSCRIPTION**

T +39 02 87389237
abbonamenti@rivistaluce.it

L'abbonamento può decorrere
da qualsiasi numero /
The subscription may start
from any number

UN NUMERO / ONE ISSUE

€ 15,00
contributo spese di spedizione € 2,00 / shipping fee of € 2,00

ABBONAMENTO ANNUALE ITALIA / YEARLY SUBSCRIPTION ITALY

4 numeri / 4 issues € 60,00

ABBONAMENTO ANNUALE ESTERO / YEARLY SUBSCRIPTION FOREIGN COUNTRIES

4 numeri / 4 issues € 92,00
(Europa e Paesi Mediterranei / Europe and Mediterranean countries)
4 numeri / 4 issues € 112,00
(Africa / America / Asia / Oceania)

**Modalità di pagamento
Payments**

Banca Popolare di Sondrio - Milano
IBAN IT58M0569601600000010413X67
c/c postale / postal current account n. 53349205

Stampa / Printer

Arti Grafiche Bianca&Volta, Truccazzano (Mi)

© LUCE
ISSN 1828-0560

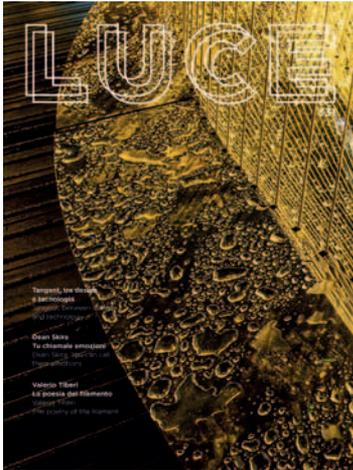
Copyright AIDI Editore, via Monte Rosa 96, Milano
Registrazione presso il Registro della stampa del Tribunale
di Milano n. 77 del 25/2/1971 Repertorio ROC n. 23184
Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

La riproduzione totale o parziale di testi e foto è vietata senza l'autorizzazione dell'editore.
Si permettono solo brevi citazioni indicando la fonte. In questo numero la pubblicità non supera il 45%.
Il materiale non richiesto non verrà restituito. LUCE è titolare del trattamento dei dati personali presenti
nelle banche dati di uso redazionali. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal D.LGS. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali presso T +39 02 87390100 - aidi@aidiluce.it
The total or partial reproduction of text and pictures without permission from the publisher, is prohibited.
Only brief quotations, indicating the source, are allowed. In this issue, the advertisement does not exceed 45%.
The unsolicited material will not be returned. LUCE is the controller of the personal data stored in the editorial
databases. Persons concerned may exercise their rights provided in Legislative Decree 196/2003
concerning protection of personal data by: T +39 02 87390100 - aidi@aidiluce.it

ILLUMINATI DI LUCE

ABBONATI A LUCE

www.luceweb.eu

331

Anno / Year 58
Marzo / March 2020

COVER PHOTO

Chords of light, 2019
Installazione di Tangent per le festività natalizie a Paddington Central, Londra (dettaglio) / Installation by Tangent for the Christmas season in Paddington Central, London (detail)
Photo © Holly Wren

Reverberi Enetec
sostiene la rivista LUCE /
supports LUCE magazine

CREDITS

AUTORI / AUTHORS

Laura Bellia, Paolo Calafiore, Andrea Calatroni, Federica Capoduri, Stephanie Carminati, Francesco Ciulli, Carolina De Camillis, Luce della Foglia, Riccardo Fibbi, Gianni Forcolini, Cristina Grazioli, Roberto Le Serre, Empio Malara, Carlo Micono, Monica Moro, Silvano Oldani, Antonio Palermo, Alberto Pasetti Bombardella, Andrew Peterson, Francesca Tagliabue

FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS

Daniilo Alessandro, Kitoko Aydinlatma, Danijel Bartolić, Brendan Bell, Luca Benedet, Daniele Casadio, Francesco Chiodaroli, Iliara Costanzo, Giovanni De Angelis, Romina De Novellis, Bart Everson, Christophe Forey, Fotogramma, Cristian Guida, Giovanni Hanninen, Luke Hayes, Hufton+Crow, Aryeh Kornfeld, Roberto Le Serre, Andrea Macchia, Giulia Marangoni, Ulisse Mariangeli, Arianna Marinelli, Massimo Marolda, Andrea Martiradonna, Carlo Micono, Marie-France Millasson, Multivideo, Nicole Nunziata, Claudia Pajewski, Luciano Romano, Federico Scutera, Goran Šebelić, Sebastián Sepúlveda, Hrvoje Serdar, Yoko Seyama, Delfino Sisto Legnani + Marco Cappelletti, Paolo Soave, Fabrizio Stipari, Gabriel Stochero, John Sturrock, Ruy Teixeira, Sheyda Vatan Khah, Holly Wren, Nicole Zattoni

TRADUTTORI / TRANSLATORS

Lorenzo Barbieri Hermitte, Stephanie Carminati, Monica Moro, Barbara Rossi

ERRATA CORRIGE

In "La nuova luce del Duomo di Milano", articolo pubblicato su LUCE 330, è stato erroneamente riportato A2A Energia anziché A2A Illuminazione Pubblica

EDITORIALE
EDITORIAL

16 **Un nuovo sguardo sul futuro e tanta audacia per ricominciare**
A new look at the future and the courage to start again
- *Silvano Oldani*

EPIFANIE DI LUCE
EPIPHANIES OF LIGHT

18 **Il deserto di luce in Emily Dickinson**
The wilderness of light in Emily Dickinson
- *Empio Malara*

SPECIALE PAESAGGIO URBANO
URBAN LANDSCAPE
SPECIAL REPORT

20 **Il "Paesaggio Urbano" tra illuminazione intelligente, connessione e comunicazione**
The "Urban Landscape" between intelligent lighting, connection, and communication
- *Laura Bellia, Andrea Calatroni*

PROGETTARE LA LUCE
DESIGNING LIGHT

26 **Illuminare lo sport. La nuova illuminazione del Palaindoor di Ancona**
Lights in sport: The new lighting of the Palaindoor in Ancona
- *Monica Moro*

31 **Sotto una nuova luce: il rinnovamento della sede ASM di Vercelli**
Under a new light: The renovation of the ASM headquarters in Vercelli
- *Roberto Le Serre, Carlo Micono*

35 **Da lassù la Terra è bellissima: il racconto in luce di Alberto Pasetti per il lanciatore VEGA**
From up here the Earth is beautiful: Alberto Pasetti's luminous tale for the VEGA launcher
- *Stephanie Carminati*

39 **Fabriano Paper Pavillon**
- *Federica Capoduri*

43 **La riscoperta delle spettacolari scenografie neroniane: la Domus Transitoria sul Palatino**
The discovery of Nero's spectacular scenery: the Domus transitoria on the Palatine
- *Carolina De Camillis, Riccardo Fibbi*

48 **La nuova luce di Speirs + Major per Coal Drops Yard**
The new light by Speirs + Major for Coal Drops Yard
- *Francesca Tagliabue*

LIBRI
BOOKS

52 **L'illuminazione delle opere nelle mostre d'arte. Il libro di Francesco Murano**
Lighting artworks in art exhibitions: The book by Francesco Murano
- *Luce della Foglia*

INCONTRI
INTERVIEWS

56 **D'Alesio&Santoro. Cultura e complessità: Rivedere i paradigmi del Corporate Branding attraverso la Luce**
D'Alesio&Santoro. Culture and complexity: Reviewing the paradigms of Corporate Branding through Light
- *Federica Capoduri*

61 **Piuarch. Essere parte del Rinascimento Milanese**
Piuarch. A part of the Milanese Renaissance
- *Andrea Calatroni*

LIGHTING DESIGNERS

66 **Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Intervista a Dean Skira**
You can call them emotions, if you like. Interview with Dean Skira
- *Francesco Ciulli*

71 **Pascal Chautard, Limarí Lighting Design. Un lighting designer si prende cura di tutti i dettagli**
Pascal Chautard, Limarí Lighting Design: A lighting designer takes care of all details
- *Andrew Peterson*

TACCUINI DI LUCE
LUCE'S NOTEBOOKS

75 **Architetti e Lighting Designer: L'avvio di un dibattito**
Architects and Lighting Designers: Starting a debate
- *Gianni Forcolini, Alberto Pasetti Bombardella*

DESIGNERS

79 **Tangent. Tra design e tecnologia, realtà e fantasia**
Tangent. Between technology and design, reality and fantasy
- *Stephanie Carminati*

LANTERNA MAGICA

83 **È il filamento che rende tutto poetico. Conversazione con Valerio Tiberi**
The filament makes all things poetic. A conversation with Valerio Tiberi
- *Paolo Calafiore*

CONVEGNI
CONFERENCES

88 **Lumière Matière. Convegno internazionale di studi a Lille, Padova e Venezia**
Lumière Matière: International conference in Lille, Padua and Venice
- *Cristina Grazioli, Antonio Palermo*

RICERCA E INNOVAZIONE
RESEARCH AND INNOVATION

93 **Smart Lighting: un nuovo modello di comunicazione urbana**
Smart Lighting: a new model of urban communication
- *Andrea Calatroni*

MAKING OF

97 **Ledmaster One. Rendiamo lo sport ancora più emozionante**
Ledmaster One. We make sport even more exciting
- *Andrea Calatroni*

101 **Fulgur 1. Armature stradali tecnologiche e adattabili**
Fulgur 1. Technological and adjustable street lighting
- *Andrea Calatroni*

◀ TACCUINI DI LUCE

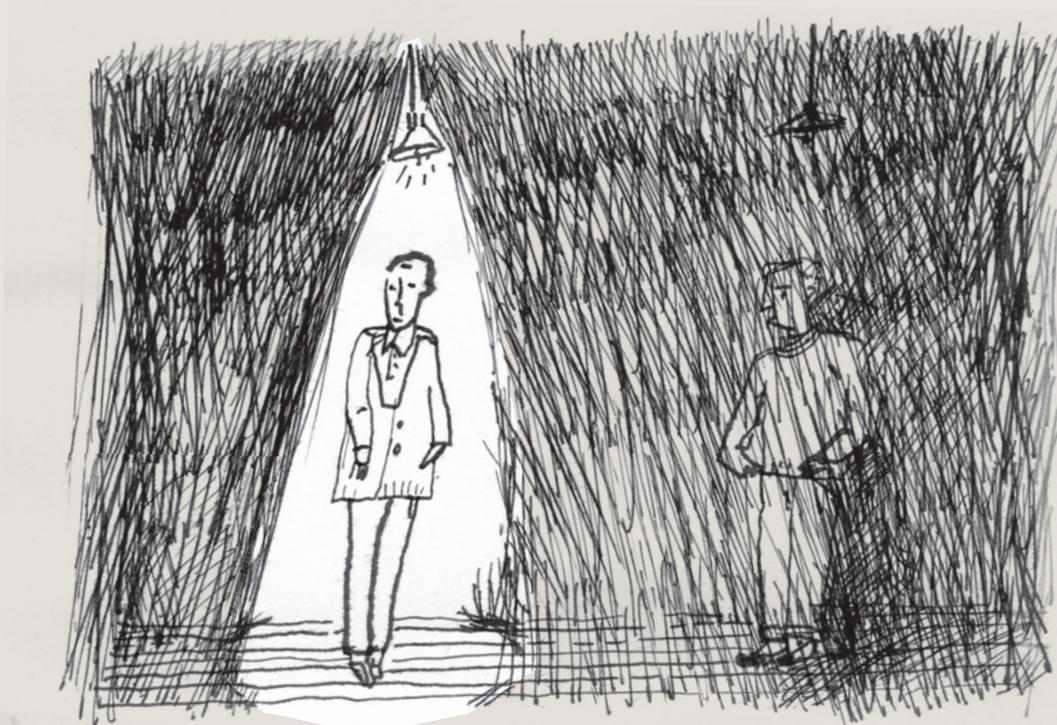
Architetti e Lighting Designer

L'avvio di un dibattito

Dopo il recente articolo sul numero di *LUCE* di dicembre "La professione del Lighting Designer e gli Architetti: perché manca il coinvolgimento", curiosa e interessante "conversazione" a cura di Erica Napoli Rottstock con il lighting designer Filippo Cannata, avviamo su questo tema, con gli interventi di Gianni Forcolini e Alberto Pasetti Bombardella, che ringraziamo, il dibattito tra i protagonisti della cultura e dell'arte "luministica". Ricordiamo, a chi sarà sfuggito, che l'articolo fu

l'effetto di un incontro occasionale estivo in una località della Sicilia tra conoscenze e amicizie che conoscono e leggono da tempo questa storica rivista. Presentazioni, approfondimenti, domande, risposte e pensieri sull'illuminazione, riassunti in una "conversazione" con brillanti e forse cercate ingenuità dell'autrice, che svolge tutt'altra professione, diventata al suo ritorno, su mio invito, un curioso e insolito articolo scritto per *LUCE*.

Occasione oggi, con gli interventi di due autorevoli professionisti del mondo della luce italiana, per invitare anche altri protagonisti, architetti e lighting designer, a intervenire su queste pagine con le loro idee e pareri su un argomento di grande interesse e attualità, nella speranza che la discussione costituisca un punto di partenza per sensibilizzare coloro che non avessero ancora sperimentato i benefici di una stimolante collaborazione tra il mondo della *luce* e quello dell'*architettura*. (s.o.)

Architetto
o Lighting Designer?
Dipende da chi
accende la luce /
Architect or Lighting
Designer? It depends
on who turns on
the light

Bisogna collaborare, perché la luce è un fattore primario dell'habitat umano

di Gianni Forcolini

Ho trovato curioso e stimolante l'articolo a firma di Erica Napoli Rottstock dal titolo "La professione del Lighting Designer e gli architetti: perché manca il coinvolgimento?" pubblicato nel numero 330 di *LUCE*. Curioso perché il sottotitolo recita "Conversazione con Filippo Cannata", ma nel testo non si trova la voce dello stimato collega. Ci sono però molte riflessioni stimolanti, come abbiamo detto, su un argomento che ha suscitato negli ultimi tempi innumerevoli dibattiti e su cui varrebbe la pena raccogliere le posizioni di entrambe le figure professionali: architetti e lighting designer. Cerchiamo di capire le ragioni del "mancato coinvolgimento".

Partiamo da alcuni dati di fatto, che riteniamo siano incontrovertibili. Esercitare la professione di architetto oggi è molto complesso, perché il progettare gli spazi della vita privata e pubblica delle persone richiede svariate competenze che difficilmente sono possedute al livello adeguato da quel soggetto che si assume la responsabilità derivante dall'incarico assunto, dovendo sempre rispettare le norme e le leggi vigenti. Intendiamoci, molto dipende dal tipo e dall'estensione del progetto. Se io architetto, dovendo ristrutturare un piccolo appartamento, progetto travi e pilastri per ricavare un'apertura tra due locali, non mi rivolgo a uno strutturista per i calcoli. Così, se devo illuminare una zona soggiorno, forse non ho bisogno di un lighting designer. Le conoscenze che ho di Lighting Design, o che posso facilmente acquisire, mi consentono di sviluppare questa parte cruciale del progetto.

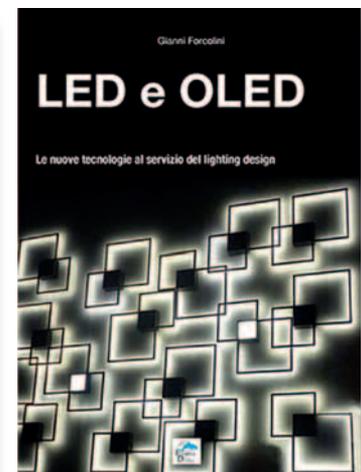
Certamente non è facile individuare la soglia oltre la quale l'illuminazione che l'architetto

vuole ottenere richiede l'intervento di un professionista specializzato, il lighting designer. La questione, da comprendere bene, si può riassumere con queste parole: la luce nello spazio dell'architettura è il risultato di plurime interazioni tra le sorgenti luminose, gli spazi confinati e liberi, i materiali, i volumi, i vuoti e i pieni, i colori, gli utenti. Tutti questi elementi concorrono al risultato finale, cioè l'illuminazione dell'opera architettonica. Ma attenzione: colui che seleziona e compone, in una parola che "crea" l'illuminazione rappresentandone gli esiti nello spazio costruito, grazie agli strumenti della propria arte (l'Architettura), è l'architetto e non il lighting designer. Ed è sempre stato così. La ricerca della migliore luce per rendere pienamente abitabile lo spazio da edificare ha attraversato secoli e secoli di storia in tutti i paesi del mondo. Gli esempi magistrali sono infiniti. In ogni epoca l'uomo ha elaborato i propri modelli, elaborando una propria cultura "luministica". Nel mondo occidentale si potrebbero citare i vasti interni delle cattedrali gotiche rischiarati dalle vetrate policrome, gli armoniosi spazi del nostro Rinascimento inondati dalla limpida luce mediterranea, gli estrosi capolavori del Barocco riconoscibili dai potenti effetti scenografici. Certo, per lungo tempo si è trattato di plasmare la luce naturale utilizzando gli stilemi della composizione architettonica, con i materiali duraturi che sono giunti fino a noi. Ma abbiamo anche le testimonianze letterarie e pittoriche di stupefacenti effetti, purtroppo effimeri, dati da fonti luminose a fiamma, a metà strada tra artificio e natura. E in epoca moderna

potremmo fare altri casi di uso "sapiente" – "savant", come diceva Le Corbusier – della luce, sia naturale che artificiale. Il vero fattore di novità dell'epoca moderna è dato dalla grande varietà delle soluzioni praticabili. Cosa che implica la scelta, e quindi la necessità, di arricchire la propria cultura professionale con le conoscenze dei prodotti e delle tecnologie, per riconquistare la piena padronanza dell'iter progettuale e dare qualità al proprio lavoro. Ciò non esclude, anzi in tanti casi implica necessariamente, che, come l'ingegnere civile calcola la struttura portante dell'edificio disegnato dall'architetto e il consulente acustico controlla i suoni previsti nell'ambiente configurato dallo stesso, sia coinvolto il lighting designer nel lavoro di sviluppo del progetto dell'impianto di illuminazione. Ed è auspicabile che si stabilisca un'equilibrata e fattiva collaborazione tra i vari professionisti autori, co-autori e consulenti del progetto, ma tenendo presente che l'illuminazione è un primario fattore di qualità dell'habitat umano, la cui concezione e competenza creativa spetta per ragioni culturali, storiche e di ordinamento giuridico e deontologico alla figura professionale dell'architetto. Il lighting designer svolge le funzioni di consulente, coadiuvante, selezionatore delle soluzioni e dei prodotti necessari a realizzare le scene luminose contenute nel progetto redatto dall'architetto. Non si deve considerare un ruolo di poco conto bensì utile e necessario, in funzione dei casi specifici. Lo dimostra il lavoro di tanti validi lighting designer che prestano la loro collaborazione in studi architettura con ottimi risultati.

Gianni Forcolini
e alcuni dei suoi libri /
Gianni Forcolini and
some of his books

Il mondo della luce è in continua evoluzione, ecco una buona ragione per collaborare

di Alberto Pasetti Bombardella

Quale futuro per il dibattito tra due ambiti professionali così complementari e a volte distanti? Premetto che essendo contemporaneamente Architetto e Lighting Designer, per me la risposta sorge quasi spontanea: l'espressione professionale dell'uno e dell'altro appartiene alla stessa matrice, alla stessa origine di un'impostazione culturale del pensiero creativo. Come ha giustamente ricordato Gianni Forcolini, il legame tra luce e Architettura è sempre esistito, dagli albori della civiltà, e questo indipendentemente dalla capacità di fruire di mezzi tecnologici avanzati o comunque di ricorrere alla luce artificiale. Inutile peraltro rievocare tutta la storica ricerca del rapporto funzionale, ma anche simbolico, nell'uso della luce naturale nei luoghi di culto, come nelle abitazioni primordiali e negli edifici caratterizzati da una forte vocazione culturale e auto-rappresentativa. Ma oggi questo legame che nuovo significato ha assunto? Dipende certamente dal contesto di riferimento e dalla predisposizione culturale che è maturata nel corso degli anni. Infatti, la consulenza del lighting designer non è molto diffusa nell'ambito degli studi di Architettura, a meno che non si considerino studi professionali strutturati nei confronti della filiera del progetto, con un grado di sensibilità avanzata. Intendo quel tipo di sensibilità che permette di accedere a campi specialistici con un interesse genuino verso la ricerca e verso un tipo di competenza che difficilmente lo studio di architettura possiede al suo interno. La luce indubbiamente rappresenta uno tra questi e pone il quesito fondamentale sulla scelta del tipo di impostazione progettuale in funzione di un dialogo, di un lessico espressivo che l'architetto sollecita e che il lighting designer fa suo interpretandolo. La finalità? Una visione comune credo. Tuttavia, l'accomunanza di veduta non è un fatto automatico, non si tratta di pensare allo stesso modo ma piuttosto di comprendere quale valore aggiunto l'esperto dell'illuminazione può instillare in una data scelta o in una visione più ampia. La domanda che mi faccio spesso riguarda il "rimettersi in discussione spesso" attraverso l'enunciato classico: "per quale motivo un Architetto dovrebbe scegliere la mia collaborazione?". Di fatto la risposta non è immediata e ovvia. Certamente per arricchire la sua ricerca e la sua proposta, ma soprattutto per orientarsi in un mondo che non gli è propriamente noto. Un ambito fatto di tecnica, di prodotti, di normative, di sistemi di controllo, di qualità diversificate, sia formali che immateriali, in una filiera in continua evoluzione. Il mio approccio personale presenta la combinazione di questi elementi secondo una formulazione che permette all'Architetto di intravedere strade nuove, percorsi che rivelano aspetti del suo stesso progettare che egli stesso non prevedeva. Solitamente, lo stupore è reciproco perché le due energie creative si sommano.

Sono certo che il sodalizio tra le due professioni è destinato a crescere anche in Italia, com'è avvenuto in tanti altri paesi nel mondo, ma prima è necessario affrancare il progettista della luce dalla percezione che il suo ruolo possa essere svolto indistintamente da tecnici o da commerciali nella filiera della produzione o della vendita. A questo scopo servono grandi progetti esemplari, modelli di riferimento di altissima qualità da porre strategicamente all'attenzione di un pubblico e di una committenza, per costruire la catena di valore la cui percezione diretta diventa la migliore forma di conoscenza e apprezzamento del lavoro del lighting designer.

Alberto Pasetti Bombardella

Architects and Lighting Designers

Starting a debate

Following the recent article by Erica Napoli Rottstock published in the December issue of *LUCE*, "The lighting designer profession and the architects: why is involvement missing?", a curious and interesting "conversation" with the lighting designer Filippo Cannata, we begin the debate on this topic, with two protagonists of the "lighting" art and culture, Gianni Forcolini and Alberto Pasetti Bombardella, whom we thank.

We would like to remind those who may have missed it that the article was the outcome of an occasional summer meeting in Sicily between acquaintances and friends who have known and read this historic magazine for a long time. Presentations, in-depth analysis, questions,

answers and thoughts on lighting, summarized in a "conversation" rich in brilliant and perhaps sought-after naiveties of the author, who has a completely different profession, which became, at my invitation, a curious and unusual article written for *LUCE*. An opportunity today, thanks to the contributions of two authoritative professionals from the Italian lighting world, to invite other protagonists, architects and lighting designers, to participate in these pages with their ideas and opinions on a subject of great interest and topicality, hoping that the discussion will be a starting point to raise awareness among those who have not yet experienced the benefits of a stimulating collaboration between the world of *light* and that of *architecture*. (s.o.)

We need to work together, because light is a primary factor of the human habitat

by Gianni Forcolini

I was curiously stimulated by Erica Napoli Rottstock's article titled "The lighting designer profession and the architects: Why is involvement missing?", published in issue 330 of *LUCE*. It left me especially curious because the subtitle reads "A conversation with Filippo Cannata", but the voice of the respected colleague is not found within the text. There are, however, many stimulating reflections regarding a topic of discussion that has generated countless debates in recent years, of which both sides of the coin ought to be heard: architects and lighting designers. Let's try to understand the reasons behind the "lack of collaboration".

Let us begin with some incontrovertible facts. Working professionally as an architect is extremely complicated nowadays, as the planning of private and public spaces requires a variety of skills that are rarely possessed, at an adequate level, by the hired person who is responsibly tasked with the project, having to always abide by regulations and laws. Let it not be mistaken, a lot depends on the type of project. As an architect, if I have to renovate a small apartment, designing beams and pillars to create an opening between two rooms, I don't turn to a structural engineer for calculations. In the same way, if I need to illuminate a living room, I might not require a lighting designer.

The knowledge I have of lighting design, or that which I can obtain, allows me to develop this crucial part of the project.

Clearly, identifying the threshold beyond which the architect requires an intervention on behalf of a lighting designer is never easy. The issue, which must be well understood, can be summed up with these words: lighting in architecture is the result of multiple interactions between light sources, confined and open spaces, materials, volumes, voids and solids, colours, users. All of these elements contribute to the final result: an illuminated architectural piece. But beware: the person who selects and composes, or in a word "creates" the lighting representing its results in the built space, thanks to the tools of his art (Architecture), is the architect and not the lighting designer. It has always been this way. The search for the best light to make the space fully inhabitable spans centuries and centuries of history, in all the countries of the world. The examples are countless. Every era has had man elaborating his own models, developing his own "luministic" culture. In the Western world, we could talk about the vast interiors of Gothic cathedrals brightened by the polychrome windows, the Renaissance's harmonious spaces filled with limpid Mediterranean light, or the whimsical masterpieces of the Baroque recognizable by the powerful scenographic effects. Of course, for a long time it involved moulding natural light using the stylistic features of architectural composition, with lasting materials that are still with us now. But we also have the literary and pictorial evidence of amazing effects, unfortunately ephemeral, given by flame light sources, halfway between artifice and nature. And in modern times we could find other cases of a "wise" – "savant", as Le Corbusier defined it – use of light, both natural and artificial. The truly novelty factor in modern times is due to the great variety of practicable solutions. This involves the choice, and therefore the need, to enrich one's professional culture with knowledge of products and technologies, to re-conquer a full command of the planning process and improve the quality of his/her work.

This does not exclude – on the contrary, in many cases it necessarily implies it – that, just as the civil engineer calculates the load-bearing structure of the building designed by the architect and the acoustic consultant checks the sounds within this designed environment, the lighting designer is involved in the work of developing the lighting system. Establishing a balanced collaboration between the various professionals, co-authors and consultants is desirable, without forgetting that lighting is a primary factor of importance in terms of the quality of human habitat, whose creative conception and competence is up to the architect, for cultural, historical, legal, and deontological reasons. A lighting designer assumes the role of consultant, adjuvant, and selector of the solutions and products needed to realize the lighting scenes contained in the project drawn up by the architect. It must not be regarded as a role of little importance, as it is useful and necessary, according to the specific case. The work of many valid lighting designers who work in architectural studios with excellent results demonstrates this.

Photo © Studio Pasetti

Alberto Pasetti
Bombardella,
Riquilificazione
illuminotecnica
di Palazzo Besta
a Teglio (Sondrio) /
Alberto Pasetti
Bombardella,
Luminous
redevelopment
of Palazzo Besta
in Teglio (Sondrio)

The world of light is constantly evolving, so here is a good reason to work together

by Alberto Pasetti Bombardella

What is the future for the debate between two professional fields that are so similar yet sometimes so distant? I will begin by saying that for me, being both an architect and a lighting designer, the answer is almost spontaneous: the professional expression of both belong to the same mould, to the same origin of a cultural setting within the creative thought. As Gianni Forcolini rightfully stated, the relationship between light and architecture has always existed, from the beginning of civilisation, regardless of the capacity to use advanced technological means or resort to artificial light. It is also useless to evoke the entire historical research of the functional yet symbolic relationship in the use of natural light in places of worship, as well as in primordial dwellings and buildings characterized by a strong cultural and self-representative vocation. However, has this relationship acquired a new meaning today? That all depends on the reference framework and the cultural predisposition that has matured over the years. In fact, lighting design consulting is not so widespread within the realm of architectural studios, unless we consider the professional studies structured towards a project's production chain, with an advanced level of awareness. I am talking about that kind of sensitivity that allows us to access specialist sectors with a genuine interest in research, together with a type of expertise that is rare to find within architectural studios. Light undoubtedly represents one of these, posing the fundamental question about the choice of the type of design approach in function of a dialogue and an expressive vocabulary, called for by the architect and interpreted by the lighting

designer. The result being? A common vision, I believe. Nevertheless, the commonality of vision is never automatic; it is far less about thinking in the same way and more about comprehending the added value instilled by the lighting expert, in a specific choice or as part of a wider vision. The question I often ask myself involves some "second-guessing" through the classic statement: "why should an architect seek out my assistance?" The answer is never immediate, nor obvious. Surely it serves to enrich his/her research and proposal, but mainly to orientate the architect in a manner that they are not formally accustomed to. A sector made up of technique, products, regulations, monitoring systems, and diverse qualities, both formal and intangible, within a production chain that is in continuous evolution. My personal approach features a combination of these elements according to a formulation that allows the architect to glimpse new pathways, routes that sometimes unexpectedly reveal aspects of his own planning. Usually, the amazement is mutual, because the two creative energies become compounded. I am sure the partnership between the two professions is destined to grow in Italy too, as occurred in many other countries around the world. However, we first have to free the lighting designer from the perception that his role can be carried out indistinctly by technicians or salesmen in the sales or production chain. For this purpose, we need great and exemplary projects, high-quality reference models to place before an audience or a client, to build a value chain whose direct perception becomes the best form of understanding and appreciation of the lighting designer's role.

L

Alberto Pasetti
Bombardella,
Museo della Merda,
Castelbosco,
Gagnano Trebbiese
(Piacenza) /
Alberto Pasetti
Bombardella, The Shit
Museum, Castelbosco,
Gagnano Trebbiese
(Piacenza)

Photo © Henrik Blomqvist