

LUCE

344

**La luce, la bellezza
e la natura di
Michael Anastassiades**

The light, the beauty
and the nature
by Michael Anastassiades

**Andrea Anastasio,
l'artista e il designer filosofo
che lavora con la luce**

Andrea Anastasio, an artist,
designer and philosopher
who works with light

**Le nuove frontiere
dell'illuminazione.**

Intervista a Shuji Nakamura

The new frontiers
of lighting. Interview
with Shuji Nakamura

**Speciale EuroLuce 2023 /
The City of Lights**

Special EuroLuce 2023 /
The City of Lights

Fondata
da AID I nel 1962
Founded
in 1962 by AID I

Direttore responsabile /
Editor-in-Chief
Mariella Di Rao

Comitato Editoriale /
Editorial Board
Elisa Belloni (coordinatore),
Miriam Emiliano, Sonny Giansante,
Carlos Alberto Loscalzo, Lorella Primavera,
Alessandra Reggiani, Alberto Scalchi,
Matteo Seraceni, Margherita Suss,
Alessia Uselli

Segreteria di redazione /
Editorial secretary
Cristina Ferrari,
Federica Capoduri,
Monica Moro
redazione@rivistaluce.it

Progetto Grafico
Anchora

Grafica e impaginazione /
Graphic design and layout
Lorenzo Mazzali

Collaboratori / Contributors
Paolo Calafiore, Federica Capoduri,
Jacqueline Ceresoli, Cristina Ferrari,
Marcello Filibeck, Massimo Gozzi,
Sielo Longo, Pierluigi Masini,
Pietro Mezzi, Monica Moro,
Marco Nozza, Alberto Pasetti Bombardella,
Alessandra Reggiani, Maurizio Rossi

Pubblicità e Promozione /
Advertising & Promotion
Clotilde Binfa
T +39 351 8213388
c.binfa@icloud.com
Viola Fumagalli
T +39 339 3328097
viola.fumagalli@gmail.com

Amministrazione / Administration
Roberta Mascherpa
aidi@aidiluce.it

Direzione e redazione - Amministrazione /
Main office - Administration
Via Pietro Andrea Saccardo 9, 20134
Milano, Italy
T +39 02 87389237 / 02 87390100
redazione@rivistaluce.it
www.luceweb.eu

ABBONAMENTI E ARRETRATI
SUBSCRIPTIONS AND PAST ISSUES

Per abbonamenti, anche digitali,
e acquisto copie e arretrati /
For subscriptions, including digital ones,
and purchasing back copies
abbonamenti@rivistaluce.it
www.luceweb.eu/acquistal

TRIMESTRALE - 4 NUMERI ANNO /
QUARTERLY - 4 ISSUES PER YEAR

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

ABBONAMENTO ITALIA / SUBSCRIPTIONS
ITALY
1 anno / 1 year € **60,00**
Studenti / Students € **40,00**

ABBONAMENTO ESTERO / INTERNATIONAL
SUBSCRIPTION

Europe and Mediterranean € **92,00**
Africa / America / Asia / Oceania € **112,00**

EDIZIONE DIGITALE / DIGITAL EDITION
Abbonamento / Subscription € **16,99**
Singola uscita / Single issue € **5,49**

ARRETRATI / PAST ISSUES
Copia cartacea, singola uscita /
Printed copy, one issue € **15,00***

* il prezzo si intende comprensivo di
spedizione in Italia / The price includes
shipping within Italy

Modalità di pagamento
Payments

Banca Popolare di Sondrio - Milano
IBAN IT58M0569601600000010413X67

AID I

Editore / Publisher

Presidente / Chairman
Laura Bellia

Consiglio / Board
Roberto Barbieri, Michele Bassi,
Elisa Belloni, Raffaele Bonardi,
Dante Cariboni, Paolo Di Lecce,
Carlos Alberto Loscalzo, Federico Mauri,
Enrico Munaron, Alessandra Paruzzo,
Anna Pellegrino, Alessandra Reggiani,
Luca Rufolo, Giulio Scabin, Alberto Scalchi,
Matteo Seraceni, Margherita Suss,
Francesco Trimarchi, Alessandro Visentin,
Antonio Zanetti

Stampa / Printer
Arti Grafiche Bianca&Volta, Truccazzano (MI)

© LUCE
ISSN 1828-0560

Copyright AID I Editore, via Pietro Andrea Saccardo 9, 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

344

Anno / Year 61

Giugno / June 2023

COVER PHOTO

Maria Cristiana Fioretti, *H2ORIZON*.

Particolare dell'opera site-specific multimediale *Amniotic Fluid Space*.

Galerie d'Art Contemporain, Menton 2023 /

Detail of the multimedia site-specific

work *Amniotic Fluid Space* by Maria

Cristiana Fioretti, *H2ORIZON*. Galerie d'Art Contemporain, Menton 2023

© Borys Dolgopolsky

Revetec

sostiene la rivista LUCE /

supports LUCE magazine

CREDITS

AUTORI / AUTHORS

Elisa Belloni, Paolo Calafiore, Floriana Cannatelli, Federica Capoduri, Jacqueline Ceresoli, Giulia Chinello, Mariella Di Rao, Miriam Emiliano, Laura Feliciani, Cristina Ferrari, Marcello Filibeck, Massimo Gozzi, Filippo Lubrano, Pierluigi Masini, Pietro Mezzi, Sielo Longo, Monica Moro, Marco Nozza, Alberto Pasetti Bombardella, Marilù Piazzolla, Marcello Polidori, Alessandra Reggiani, Maurizio Rossi, Matteo Seraceni, Giulia Ottavia Silla, Margherita Suss

FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS

A&S design, Giampietro Agostini, Abdullah AlKarimi, Andrea Anastasio, Milano, Agnese Bedini, Giacomo Bianco, Hélène Binet, Martina Bonetti, Jasmine Bruno, Francesco Caredda, Maira Chighine, Martin Chum, Clod, Gianni Comunale, Gaetano Corica, Claudio DeAngelis, Christian Del Giusto, Borys Dolgopolsky, Ilario Fabbian – IEF Studio, Oscar Ferrari, Fabrizio Floreani, Beppe Giardino, Mattia Greggi, Pavel Golik, Ana Humljan, Giuliano Koren, Carlo Lavatori, Delfino Sisto Legnani, Kaiyuan Liu, Roberta Luciani, Moreno Maggi, Andrea Mariani, Giuseppe Mazzù, Alberto Pasetti Bombardella, Michela Pedranti dIstudio, Matt Perk, Marco Petrucci, Alexandros Pissourios, Be.Polar Studio, Laila Pozzo, Nava Rapacchietta, Diego Ravier, Lavinia Elettra Reggiani, Francesco Rucci, Alessandro Saletta, Massimo Scavazzini, Hanadi Sileet, Delfino Sisto Legnani, Eirini Vourloumis, Miro Zagnoli, Mauro Zani

TRADUTTORI / TRANSLATORS

Monica Moro

SOMMARIO / HEADLINES

EDITORIALI EDITORIALS

- 16 **Editoriale**
Editorial
– Mariella Di Rao

LETTERE AGLI ESPERTI LETTERS TO THE EXPERTS

- 17 **Lettere agli Esperti**
Letters to the Experts
– Redazione

INCONTRI INTERVIEWS

- 21 **La luce, la bellezza e la natura di Michael Anastassiades**
The light, the beauty and the nature by Michael Anastassiades
– Monica Moro
- 26 **Andrea Anastasio, l'artista e il designer filosofo che lavora con la luce**
Andrea Anastasio, an artist, designer and philosopher who works with light
– Pierluigi Masini
- 32 **Umberto De Paola. Il filosofo regista alla guida dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo**
Umberto De Paola. The philosopher and director at the head of the Academy of Fine Arts in Palermo
– Jacqueline Ceresoli
- 36 **Le donne dell'Iran, esempio di coraggio e di speranza**
Iranian women, an example of courage and hope
– Mariella Di Rao
- 40 **Aggiorniamoci sulle Comunità Energetiche Rinnovabili**
Let us get updated on Renewable Energy Communities
– Massimo Gozzi

LUCE SUI GIOVANI LIGHT ON THE YOUNG PEOPLE

- 43 **"Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri"**
"Spaziale. Everyone belongs to everyone else"
– Giulia Ottavia Silla

SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

- 47 **Eco centric lighting. La luce che rispetta la biodiversità**
Eco-centric lighting. Light that respects biodiversity
– Miriam Emiliano
- 51 **"Obiettivo, azzerare le emissioni"**
"Target, net zero emissions"
– Pietro Mezzi

ASSOCIAZIONI ASSOCIATIONS

- 55 **A Firenze il Convegno di AIDI per celebrare la Giornata Internazionale della Luce**
The Conference held by AIDI in Florence to celebrate International Day of Light
– Cristina Ferrari

PROGETTARE LA LUCE DESIGNING LIGHT

- 59 **San Pellegrino Flagship Factory. Quando la luce dialoga con l'architettura e l'ambiente**
San Pellegrino Flagship Factory. When light dialogues with architecture and the environment
– Giulia Chinello

- 63 **Spoletto by Light**
Spoletto by Light
– Pietro Mezzi
- 67 **Nella città eterna, il recupero di una villa anni '30 per la nuova sede universitaria di SDA Bocconi**
In the eternal city, the restoration of a 1930s villa for the new university headquarters of SDA Bocconi
– Federica Capoduri

SPECIALE EUROLUCE 2023 / THE CITY OF LIGHTS SPECIAL EUROLUCE 2023 / THE CITY OF LIGHTS

- 71 **Speciale Euroluce 2023 / The City of Lights**
Special Euroluce 2023 / The City of Lights
- 72 **Euroluce 2023: Intervista a Carlo Urbinati**
Euroluce 2023: Interview with Carlo Urbinati
– Mariella Di Rao
- 76 **Euroluce 2023: un'esperienza luminosa**
Euroluce 2023: a luminous experience
– Alessandra Reggiani
- 82 **Intervista a Hélène Binet: La fotografia e il senso della Natura, del Tempo e dell'Architettura**
Interview with Hélène Binet: Photography and the Sense of Nature, Time and Architecture
– Monica Moro
- 86 **Konstantin Grčić e la filosofia del limite**
Konstantin Grčić and the philosophy of limitation
– Sielo Longo
- 90 **Luci, riflessi e bagliori dal futuro. Il Fuorisalone della Milano Design Week**
Lights, reflections and flashes from the future. The Fuorisalone of Milan Design Week
– Paolo Calafiore
- 94 **Calamaio: dal Master in Lighting Design MLD dell'Università Sapienza di Roma a Euroluce 2023**
Calamaio: from the MLD Master in Lighting Design at Sapienza University of Rome to Euroluce 2023
– Floriana Cannatelli

- 96 **L'ombra che crea il valore della luce**
The shadow that creates the value of light
– Cristina Ferrari

- 98 **In Mother of pearl tables designer e artisti insieme per celebrare la madreperla**
In Mother of pearl tables, designers and artists team up to celebrate the mother-of-pearl
– Monica Moro

LIGHTING DESIGNERS

- 100 **La luce materiale immateriale di Giusy Gallina**
Giusy Gallina's immaterial material light
– Marco Nozza

RICERCA E TECNOLOGIA RESEARCH AND TECHNOLOGY

- 104 **Le nuove frontiere dell'illuminazione. Intervista a Shuji Nakamura**
The new frontiers of lighting. Interview with Shuji Nakamura
– Elisa Belloni

- 108 **Jan Vermeer. La luce dipinta, tra realismo e mistero**
Jan Vermeer. Painted light, between realism and mystery
– Alberto Pasetti Bombardella

- 114 **Human Centric Lighting design negli interni: evoluzione semantica, normativa e possibilità**
Human Centric Lighting in the Interior: semantic evolution, standards, and possibilities
– Maurizio Rossi

- 120 **Indoor e outdoor: una relazione possibile**
Indoor and outdoor: a possible relationship
– Matteo Seraceni

- 125 **Illuminare il futuro: l'intelligenza artificiale generativa accende la via dell'innovazione**
Lighting the future: Generative AI lights the way for innovation
– Filippo Lubrano

SHOWTIME

- 128 **ASOT 2023: REFLEXION Una nuova identità per un festival iconico**
ASOT 2023: REFLEXION A new brand identity for an iconic music festival
– Marcello Filibeck

LIGHT ART

- 131 **L'orizzonte oltre la profondità del mare nelle onde di luce di Maria Cristiana Fioretti**
The Horizon beyond the depth of the sea in the waves of light by Maria Cristiana Fioretti
– Jacqueline Ceresoli

LUCE SULLE REGOLE LIGHT ON THE RULES

- 135 **Normative e procedimenti autorizzativi per l'illuminazione urbana**
Standards and authorisation procedures for urban lighting
– Laura Feliciani, Marilù Piazzolla, Margherita Suss

RECENSIONI REVIEWS

- 138 **Viaggi d'autore attraverso luoghi simbolo del design. Raccontati nel libro di Antonella Galli e Pierluigi Masini**
Signature journeys visiting landmarks of design. Told in Antonella Galli and Pierluigi Masini's book
– Marcello Polidori

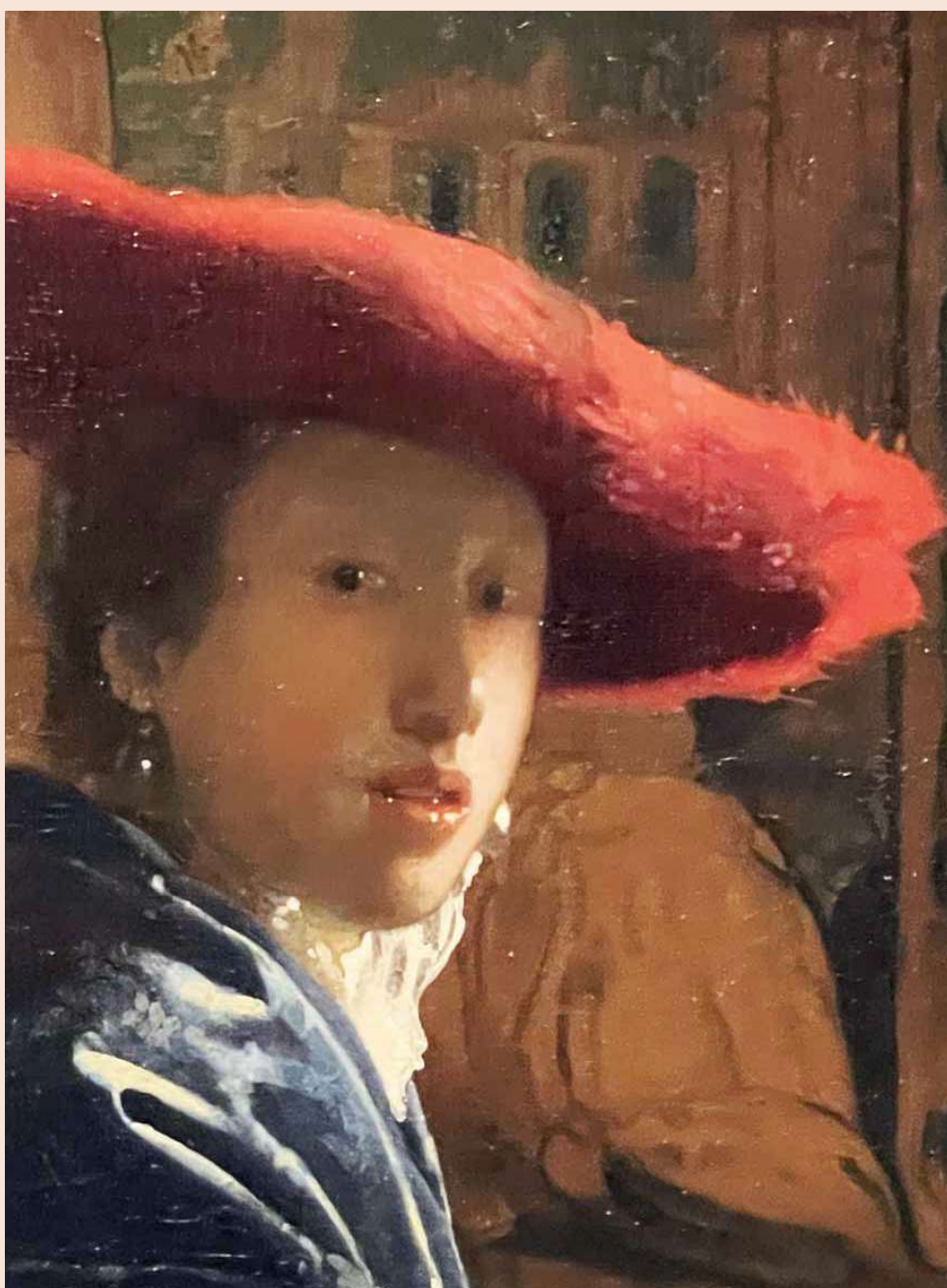
MAKING OF

- 141 **DIAL, il sistema in acciaio Inox per resistere in ambienti "estremi"**
DIAL, the stainless steel system that withstands "extreme" environments
– Cristina Ferrari
- 143 **LUCTRA®, una luce biologicamente efficace per i luoghi di lavoro**
LUCTRA®, a biologically effective light for workplaces
– Cristina Ferrari

Jan Vermeer

La luce dipinta, tra realismo e mistero

di/by Alberto Pasetti Bombardella
photo courtesy Alberto Pasetti Bombardella

Le foto sono state scattate durante la mostra in presenza del pubblico e senza treppiedi. Tale situazione rivela la condizione dello stato di illuminazione nelle sale espositive per come è stata concepita in occasione dell'esposizione e come veniva percepita dai visitatori. Si tratta di una miscellanea tra la luce naturale dei grandi lucernari diffondenti a soffitto e le proiezioni degli apparecchi posti su binari ad alta quota. Il grado di angolazione dei flussi luminosi e la patina pittorica leggermente riflettente ha determinato la presenza di alcune velature nella porzione superiore delle opere, oltre a evidenziare le *craquelures* dell'impasto pittorico nel suo stato di conservazione / The photos were taken during the exhibition in the presence of the public and without a tripod. This situation reveals the condition of the lighting in the exhibition rooms as it was conceived at the time of the exhibition and as it was perceived by the visitors. It is a mixture of the natural light from the large, diffuse ceiling skylights and the light coming from the luminaires placed on track way up. The angle of the luminous fluxes and the slightly reflective pictorial patina resulted in the presence of some glazing in the upper portion of the paintings, as well as highlighting the *craquelures* of the *pictorial impasto* in its state of preservation

Fanciulla con cappello rosso, particolare. Olio su tavola (22,8x18 cm) tra il 1666 e il 1667 circa. conservato nella National Gallery di Washington / Girl with red hat, Oil on panel (22.8x18 cm) 1666 - 1667. National Gallery in Washington

La mostra al Rijksmuseum di Amsterdam che ha raccolto 27 delle 36 opere esistenti del grande artista è stata l'occasione per comprendere l'assetto narrativo simbolico ed enigmatico del maestro e il ruolo fondamentale della luce nella costruzione scenica delle sue opere

La mostra che si è svolta presso il Rijksmuseum di Amsterdam ha raccolto 27 delle 36 opere esistenti del grande maestro, tra le quali la celeberrima *Ragazza dall'orecchino di perla*. Non è stata solo un'occasione unica e irripetibile per osservare contemporaneamente i capolavori mai riuniti insieme, prima d'ora, ma soprattutto ha offerto l'opportunità di trarre ulteriori spunti per la comprensione di uno tra gli enigmi più discussi e studiati nel mondo dell'arte. *Jan Vermeer*, infatti, è tutt'oggi un artista unico nel suo genere e non solo per l'impostazione stilistica e l'ambiguità simbolica che presenta nei suoi dipinti, ma, soprattutto, per la scarsa conoscenza storica sul suo percorso artistico e sulla sua vita privata e sociale. Il carattere enigmatico pervadente nelle sue opere è, da anni, oggetto di indagini e ricerche da parte di critici, storici, esperti d'arte, ma anche da psicologi e neuroscienziati orientati alla più giovane neuroestetica. L'artista, partendo da una figura apparentemente comune, riesce a ricavare un assetto narrativo che supera il concetto di rappresentazione, in particolare quando ritrae il ceto medio benestante olandese che spesso era raffigurato dagli artisti del suo tempo per ragioni più autocelebrative che introspettive. La sua messa in scena compositiva è rivolta a uno scopo più elevato, meno evidente e, di fatto, non contenuto

nell'apparire ma che appartiene a un substrato che l'osservatore può scoprire seguendo tappe progressive.

I quadri di Vermeer sembrano offrire un percorso di lettura a più gradi di approfondimento fornendo chiavi di lettura che si rivelano, man mano, sempre più introspettive del genere umano e sempre più misteriose. Inoltre, quello che stupisce immediatamente nell'osservazione dei suoi dipinti dal vivo è la dimensione inaspettatamente contenuta delle sue tele, fatta eccezione di alcune opere. In questa scelta compositiva la luce svolge un ruolo di primo ordine ed è proprio attraverso il suo controllo, il suo interagire infinitesimale che si delinea il coronamento di un approccio metodologico sopraffino che non trova eguali nella produzione di quel periodo storico.

Luce e spazio

Nella maggior parte delle messe in scena domestiche la luce naturale proviene da una finestra sul lato di sinistra nella stanza. Questa finestra è un punto di riferimento fisico e metafisico allo stesso tempo. Si tratta dell'unico mezzo di comunicazione verso l'ambiente esterno e verso la luce del sole, fonte luminosa filtrata e trasformata dalla vetrata policroma o monocroma a seconda dei casi. Quest'ultima è spesso caratterizzata da vetri ambrati quasi a testimoniare la volontà di perseguire una tonalità di luce calda in un regime di continuità dall'esterno all'interno, quando la luce solare porta il suo tepore e il suo abbraccio cromatico. Ogni dettaglio è pensato, ma, soprattutto, ogni particolare materico è investito dal fascio di luce in una corrispondenza quasi maniacale. Le ombre, i riflessi, il luccichio dell'acqua o dei metalli levigati, valorizzano ogni particella del quadro di Vermeer come se rispondessero alla legge universale della materia che si anima e si

intreccia rendendo più vigorosa la presenza della figura umana. Questa stessa presenza, spesso femminile, in parte affascinante, seducente e misteriosa allo stesso tempo, deve la sua forza espressiva proprio alla luce che l'artista plasma su di essa con una rara maestria. Questo avviene in una misura tale da trasformare la coerenza fisica ottica delle ombre, piegandola a suo beneficio per rafforzare la forza simbolica ed evocatrice della sua visione perfetta.

Nella *Donna che legge una lettera davanti alla finestra*, si evincono queste scelte in cui, dal dettaglio più piccolo a quello macroscopico, gli elementi della composizione esaltano la sua figura e la tensione della sua presenza quasi come fosse spiata dall'osservatore, da colui che la contempla. Infatti, quest'opera, il cui recente restauro ha liberato da strati pittorici postumi il Cupido presente a parete dietro di lei, contiene tutti gli elementi della teatralità di Vermeer in cui il tendaggio verde in primo piano pone l'osservatore in una posizione arretrata rispetto alla scena. La tenda e l'elegante tappeto arruffato sul tavolo fissano una distanza rispetto all'azione privata e intima della fanciulla intenta a leggere una lettera. In questa sospensione risiede la molteplicità di interpretazioni, prendono forma le diverse ipotesi provocando l'immaginazione sul contenuto della lettera stessa: si tratta di una notizia in campo sentimentale, familiare o altro? Tuttavia, gli ingredienti della messa in scena non si esauriscono qui. Un'attenta analisi della distribuzione del fascio luminoso proveniente dalla finestra permette di osservare quanto l'artista avesse padroneggiato la manipolazione delle ombre creando superfici più o meno luminose per far esaltare il volto della fanciulla, le sue mani e la lettera stessa. Si tratta di una vera e propria messa in scena luminosa in cui *"la luce pervade le ombre e spezza gli oggetti in una pixellizzazione"* come suggerito da Seymour Slive, storico di Harvard. Anche il dettaglio di un chiodo, nella parte superiore della parete nella composizione della *Mungitrice che versa il latte*, non è casuale e tende a rafforzare l'impostazione del tutto personalizzata della direzione del flusso delle ombre e dei riflessi. Non è pensabile che Vermeer non conoscesse la distribuzione geometrica delle proiezioni, anzi, la rimodellava molto abilmente per creare la massima illusione percettiva. Anche la sua prospettiva risulta essere di una precisione meticolosa e ineccepibile e, probabilmente, deriva da una preparazione geometrica ottenuta con l'ausilio di un pragmatico spago teso che dipartiva da un punto preciso, oggi ancora visibile come forellino sulla tela.

Ragazza con calice di vino, particolare dell'assetto tra arredo ed oggetti. Olio su tela (66,3x76,5 cm), 1659-1660 circa. Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / Girl with a glass of wine, detail of the arrangement between furniture and objects. Oil on canvas (66.3x76.5 cm), 1659-1660. Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin

Alberto Pasetti Bombardella, architetto laureato a Venezia, dal 1995 si dedica alla progettazione di soluzioni innovative per l'illuminazione e la valorizzazione nel settore dell'Arte e dell'Architettura. Con l'omonimo studio Pasetti lighting di Treviso lavora per la riqualificazione percettiva delle collezioni nei musei e cura l'illuminazione di aree archeologiche e di prestigiosi edifici storici, a livello nazionale, sia per clienti privati che per Enti Pubblici / **Alberto Pasetti Bombardella** is an architect graduated in Venice, since 1995 he dedicates himself to the design of innovative solutions for lighting and enhancement in the field of Art and Architecture. With the Pasetti lighting studio located in Treviso, he works on the perceptual redevelopment of museum collections, and takes care of the lighting of archaeological areas and prestigious historical buildings, at a national level, both for private clients and Public bodies

Luce e ambiguità

Ma chi erano le figure presenti nei suoi dipinti? E perché sembrano quasi tutte catturate in un attimo decisivo in cui sembra stia per accadere un fatto importante o si stia per rivelare un segreto? I ritratti, soprattutto, sono pregni di significati diversi che posso manifestarsi in funzione dello stato d'animo dell'osservatore e sono quasi dei simulacri dello spirito umano. Per il neurobiologo Semir Zeki *La ragazza con orecchino di perla* è la matrice di una forma di ambiguità tipica del genio di Vermeer. Il volto della ragazza per alcuni può assumere un'espressione invitante, per altri distante, sensuale o casta, sdegnosa o compiaciuta e, tra le possibili interpretazioni, si cela il fenomeno dell'identificazione da parte dell'osservatore. Vermeer pone quest'ultimo in una posizione di partecipazione attiva rispetto all'azione espressiva della sua scena e questo avviene, in particolare, perché i suoi personaggi di fantasia sono costituiti da volti di tutti e di nessuno. Le sue figure, senza nome, hanno una componente di universalità che pone interrogativi più che ribadire assertivamente ruoli predestinati. Quel volto appena girato che osserva chi lo contempla rappresenta una delle opere più conosciute del maestro, ma, forse, la meno compresa sotto il profilo del suo vero messaggio. Anche in questo caso, come nelle altre opere, la scelta dei particolari è meticolosissima e raggiunge tocchi di raffinatissima rappresentazione dei colori, dei tessuti e degli incarnati con un taglio di luce sempre proveniente da sinistra. Ma che dire della *Ragazza con calice di vino*? Un'altra forma di ambiguità velata, ma non troppo. L'uomo le ha appena versato un bicchiere e sembra in attesa di versargliene un altro. Le due figure non sembrano conoscersi bene e l'espressione facciale di lui denota una certa aspettativa mentre la ragazza sembra quasi nascondersi dietro al calice stesso. La scena fa apparire un senso di provocazione e tentazione o più semplicemente una leggera tensione tra i due personaggi che non comunicano tra loro direttamente. La finestra semichiusa che riflette un lieve bagliore sul muro interno, la tenda azzurra sul fondo che lascia trasparire una luce soffice, la sedia con strumento musicale ruotata di 45°, sono tutti ingredienti

che concorrono a rafforzare il punto d'interesse che cade in maniera naturale sulla ragazza. Tuttavia, nell'osservare più attentamente i dettagli della scena, appare un'incoerenza ottica: il dipinto ritratto sulla parete di fondo si staglia, nella parte inferiore sinistra, su un'ombra che non ricopre la sua cornice, come se appartenesse ad un altro spazio. Un maestro della luce quale Jan Vermeer non poteva commettere un errore così grossolano, né poteva trattarsi di una svista, ma piuttosto rappresenta un'altra forma di messaggio o un altro enigma. Non è noto sapere cosa contenesse quel dipinto, oggi quasi illeggibile, ma è probabile che costituisse una chiave di interpretazione sul rapporto tra le due figure, dato che le immagini selezionate dall'artista, per arredare le sue scene domestiche, sono tutte simbolicamente evocative e mai casuali.

Luce e incanto

Il ritratto della *Fanciulla con cappello rosso* è un capolavoro che si snoda tra l'elegante finezza della postura e quella

dell'abbigliamento che la stessa ostenta, quasi inconsapevolmente. Nella maggior parte dei ritratti e, in particolare in questo, l'espressione del viso trascende dal più comune segno di compiacimento o di tendenza all'autocelebrazione. Le cromie sono studiate in completa armonia con la fonte luminosa naturale, proveniente da destra e determinano la qualità dei tessuti e dei relativi riflessi che tendono a superare la semplice apparenza dei canoni estetici di bellezza. Si tratta di un percorso verso una forma di bellezza che risuona nella psiche e che comporta quel salto in avanti nella fenomenologia percettiva. Il piumaggio del cappello, la compresenza delle piume irradiate con quelle in ombra, gettano un riflesso sull'incarnato del viso che lo rende più istantaneo, più credibile, perché di fatto è di credibilità che si tratta, anche inconsapevole. Dipingere la luce è per Vermeer il mezzo che conduce alla contemplazione in una dimensione capace di aprire la porta tra due modi di percepire la realtà: la propria e quella dell'osservatore. Sono due visioni

Ragazza con calice di vino, particolare.
Olio su tela (66,3x76,5 cm), 1659-
1660 circa. Gemäldegalerie, Staatliche
Museen zu Berlin / Girl with a glass of
wine, detail. Oil on canvas (66.3x76.5
cm), 1659 - 1660. Gemäldegalerie,
Staatliche Museen zu Berlin

Ragazza con calice di vino, particolare
con il cavaliere. Olio su tela (66,3x76,5
cm), 1659-1660 circa, Gemäldegalerie,
Staatliche Museen zu Berlin / Girl
with a glass of wine, detail with the
gentleman. Oil on canvas (66.3x76.5
cm), 1659-1660. Gemäldegalerie,
Staatliche Museen zu Berlin

che finiscono per fondersi, senza tempo, per
un atto di fiducia che l'artista chiede ai suoi
spettatori e ottiene facilmente, attraverso lo
sguardo dei suoi personaggi che rivolge a loro.
Per realizzare questa connessione spontanea
e immediata la sua ricetta non contiene solo
ingredienti puri e matematici, ma anche
quelle distorsioni e quelle inesattezze volute,
progettate che catturano inconsciamente la
mente umana e creano l'incanto. Come diceva
Pablo Picasso, "l'arte è quella menzogna
che ci permette di conoscere la verità" e,
probabilmente, da secoli la luce dipinta
corteggia e stimola la curiosità e la brama
di conoscenza in un continuo balletto, per
rievocare il grande enigma esistenziale. Un
tema delicatissimo questo che ha saputo
porre in auge Jan Vermeer dipingendo la
sua personale visione dell'animo umano e
della società dell'epoca, in una piccola città
dell'Olanda protestante, quattro secoli fa.

Jan Vermeer (Johannes van der Meer; Delft, 1632
– 1675) è stato uno dei principali pittori del '600
olandese. I soggetti dei suoi dipinti sono per lo più
personaggi borghesi ritratti mentre compiono in
apparente serenità gesti e azioni di vita quotidiana
molto semplici, inserendosi in un filone piuttosto
ricorrente nell'arte olandese dell'epoca. Riscoperto
solo a metà Ottocento, è oggi considerato uno
dei maestri del suo tempo per l'innovativo utilizzo
della luce nei suoi dipinti, concepito in maniera
quasi scientifica, grazie all'interesse per l'ottica che
si era sviluppato nell'Olanda in quel periodo /
Jan Vermeer (Johannes van der Meer; Delft,
1632 - 1675) was one of the main Dutch painters
of the 17th century. The subjects of his paintings
are mostly bourgeois characters portrayed while
performing very simple gestures and actions
of daily life in apparent serenity, fitting into a
rather recurring current in Dutch art of the time.
Rediscovered only in the mid-nineteenth century,
he is today considered one of the masters of his
time for the innovative use of light in his paintings,
conceived in an almost scientific way, thanks
to the interest in optics that had developed in
Holland at that time

Jan Vermeer Painted light, between realism and mystery

**The exhibition at the
Rijksmuseum in Amsterdam
that brought together 27 of
the great artist's 36 extant
works was an opportunity
to understand the master's
symbolic and enigmatic
narrative framework and the
fundamental role of light in the
scenic construction of his works**

The exhibition held at the *Rijksmuseum*
in *Amsterdam* brought together 27 of the
great master's 36 extant works, including the
celebrated *Girl with a Pearl Earring*. It was not

only a unique and unrepeatable opportunity
to simultaneously observe masterpieces
never before brought together, but above
all offered the opportunity to gain further
insights into one of the most discussed and
studied enigmas in the world of art. Indeed,
Jan Vermeer is still today a unique artist, and
not only because of the stylistic approach
and symbolic ambiguity he displays in his
paintings, but, more than anything else,
because of the lack of historical knowledge
about his artistic career and his private and
social life. For years, the enigmatic flair
pervading his works has been the subject of
investigation and research by critics, historians

and art experts, as well as by psychologists and neuroscientists focusing on the youngest neuroaesthetics. The artist, starting from an apparently common figure, succeeds in carving out a narrative structure that goes beyond the concept of representation, particularly when he portrays the wealthy Dutch middle class that was often depicted for more self-aggrandisement than introspective reasons by the artists of his time. His compositional *mise en scène* is aimed at a higher purpose, less obvious and, in fact, not contained in the appearance, but belonging to a substratum that the viewer can discover by following progressive stages. Vermeer's paintings seem to offer a multi-layered in-depth reading path, providing keys that gradually reveal themselves to be more and more introspective of mankind and increasingly mysterious. Furthermore, what is immediately surprising when observing his paintings live is the unexpectedly small size of his canvases, with the exception of a few works. In this compositional choice, light plays a paramount role, and it is indeed through its control and its infinitesimal interaction that the crowning achievement of a masterly methodological approach, which is unrivalled in the art production of that historical period, is revealed.

Light and space

In most of the home settings, natural light comes from a window on the left side of

the room. This window is a physical and metaphysical landmark at the same time. It is the only means of communication towards the outside environment and the sunlight; it is a light source filtered and transformed by the polychrome or monochrome glazing as the case may be. The latter is often characterised by amber-coloured glass almost as if to attest to the desire for pursuing a warm tone of light in a regime of continuity from outside to inside, when the sunlight brings its warmth and chromatic embrace. Every detail is thought out, but most importantly, every material detail is invested by the beam of light in an almost obsessive matching. The shadows, reflections, and the shimmering of water or polished metals enhance every tiny particle of Vermeer's painting as if responding to the universal law of matter that comes alive and intertwines, making the presence of the human figure more vigorous. This same presence, often female, at once fascinating, seductive and mysterious, owes its expressive force to the very light that the artist shapes on it with rare mastery. This happens to such an extent that he transforms the physical optical coherence of the shadows and bends it to his own advantage to strengthen the symbolic and evocative power of his perfect vision. In the *Girl Reading a Letter at an Open Window*, these choices are evident where the elements of the composition enhance her figure and the tension of her presence, from the smallest detail to the macroscopic

one, almost as if she were spied on by the observer, by the one who contemplates her. In fact, this work, whose recent restoration has freed the Cupid on the wall behind it from posthumous pictorial layers, contains all the elements of Vermeer's theatricality, in which the green curtain in the foreground places the observer in a position set back from the scene. The curtain and the elegant ruffled carpet on the table set a distance with respect to the private and intimate action of the girl intent on reading a letter. In this suspension lies a multiplicity of interpretations and different hypotheses take shape provoking the imagination on the content of the letter itself: are they perhaps either romantic or family news or other news? However, the staging elements do not end there. A careful analysis of the distribution of the light beam coming from the window allows you to see how well the artist had mastered the manipulation of shadows by creating more or less luminous surfaces to enhance the maiden's face, her hands and the letter itself. It is a genuine luminous *mise-en-scène* in which "*light pervades the shadows and breaks the objects into a pixellisation*" as suggested by Harvard historian Seymour Slive. Even the detail of a nail, in the upper part of the wall in the composition of the *Milkmaid pouring milk*, is not fortuitous and serves to reinforce the entirely personalised setting of the direction of the flow of shadows and reflections. It is inconceivable that Vermeer was unfamiliar with the geometry of projections; on the contrary, he very skilfully reshaped it to achieve the maximum perceptual illusion. His perspective, too, is of meticulous and impeccable precision and probably derives from a geometric preparation obtained with the aid of a pragmatic string stretched from a precise point, still visible today as a small hole in the canvas.

Light and ambiguity

But who were the people depicted in his paintings? And why do they almost all seem to be caught in a decisive moment in which something important seems to happen or a secret is about to be revealed? The portraits, above all, are imbued with different meanings that can manifest themselves depending on the mood of the observer and are almost simulacra of the human spirit. For the neurobiologist Semir Zeki the *Girl with a Pearl Earring* is the matrix of a form of ambiguity typical of Vermeer's genius. For some, the girl's face can take on an inviting expression, for others a distant, sensual or chaste one, or even a disdainful or smug one and, among the possible interpretations, there is the phenomenon of identification by the observer. Vermeer places the latter in a position of active participation with respect to the expressive action of his scene and this occurs, in particular, because his fictional characters are made up of everyone's and nobody's faces. His nameless figures have an undercurrent of universality that poses questions rather than asserting predestined roles. That barely turned face gazing back at the viewer is one of the master's best known works, but perhaps the least understood in terms of its true message.

Here, as in the other works, the choice of details is meticulous and reaches touches of the most refined representation of colours, fabrics and complexions with a cut of light always coming from the left. But, what about the *Girl with a Glass of Wine*? Yet again, it is another form of ambiguity that is veiled, but not too much. The man has just poured her a glass and seems to be waiting to pour her another one. The two figures do not seem to know each other well and the expression of his face denotes a certain expectation, while the girl seems almost to be hiding behind the glass itself. The scene suggests a sense of provocation and temptation or, more simply, a slight tension between the two characters who do not communicate directly with each other. The half-closed window reflecting a faint glow on the interior wall, the blue curtain in the background letting a soft light shine through, the chair with a musical instrument rotated by 45 degrees, are all ingredients that combine to boost the point of interest that falls naturally on the girl. However, in looking more closely at the details of the scene, an optical inconsistency appears: the painting portrayed on the back wall stands out, in the lower left part, on a shadow that does not cover its frame, as if it belongs to another space. A master of light such as Jan Vermeer could not have made such a gross mistake, nor could it have been an oversight, but rather it represents another form of message or enigma. It is not known what that painting, which is almost illegible today, contained, but it is likely that it constituted a key to interpreting the relationship between the two figures, given that the images selected by the artist to decorate his domestic scenes are all symbolically evocative and never random.

Light and enchantment

The portrait of the *Girl with a Red Hat* is a masterpiece that unwinds between the elegant finesse of her posture and that of the clothing she flaunts almost unconsciously. In most of the portraits, and particularly in this one, the expression on her face transcends the most common sign of complacency or tendency towards self-celebration. The colours are designed in complete harmony with the

natural light source coming from the right and determine the quality of the fabrics and their reflections that tend to go beyond the mere appearance of aesthetic canons of beauty. It is a journey towards a form of beauty that resonates in the psyche and brings about that leap forward in perceptual phenomenology. The plumage of the hat, or better, the co-presence of the feathers in light with those in shadow, casts a reflection on the complexion of the face that makes it more instantaneous, more plausible, because it is indeed a matter of credibility, even if it is an unconscious one. For Vermeer, painting light is the means that leads to contemplation in a dimension that opens the door between two ways of perceiving reality: his own and that of the observer. These two visions end up merging, timelessly, through an act of trust that the

artist asks of his viewers and easily obtains, through the gaze of his characters that he turns to them. As to obtain this spontaneous and immediate connection, in his recipe there are not only purely mathematical ingredients, but also those intentional, designed distortions and inaccuracies that unconsciously capture the human mind and create enchantment. As *Pablo Picasso* said, "*Art is the lie that enables us to realise the truth*" and, probably, for centuries the painted light has courted and stimulated curiosity and the yearning for knowledge in a continuous ballet, to evoke the great existential enigma. This is a delicate theme that Jan Vermeer was able to bring into vogue by painting his personal vision of the human soul and the society of the time, in a small town in Protestant Holland, four centuries ago. **L**

Ragazza con orecchino di perla, particolare. Olio su tela (44,5x39 cm), 1665-1666 circa. Mauritshuis dell'Aia / Girl with a Pearl Earring, detail. Oil on canvas (44.5x39 cm), circa 1665-1666. Mauritshuis in The Hague

a destra / on the right
Donna che legge una lettera davanti alla finestra, particolare con riflesso su vetro. Olio su tela (83x64,5 cm), 1657 circa. Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda / Girl Reading a Letter at an Open Window, detail with reflection on the glass. Oil on canvas (83x64.5 cm), 1657. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

