

LUCE

345

Poste Italiane spa - Spec. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n.46) art. 1 comma 1, L.C./M. - ISSN 1128-0560

**Reale o virtuale,
un mondo da costruire
insieme. Intervista
a Marcel Wanders**

Real or virtual, this is
a world to build together.
Interview with Marcel
Wanders

**Intervista a Laura Bellia,
nuovo presidente AIDI**

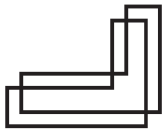
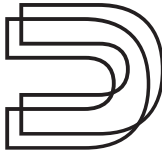
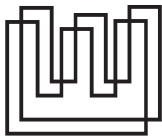
Interview with Laura Bellia,
the new AIDI president

**Speciale
Economia circolare e
illuminazione sostenibile**

Special report
Circular economy and
sustainable lighting

Anno / year 61 - n.345 2023
trimestrale / quarterly - € 15

**Fondata
da AIDI nel 1962**
Founded
in 1962 by AIDI

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,
Siello Longo, Pierluigi Masini,
Pietro Mezzi, Monica Moro,
Marco Nozza, Alberto Pasetti Bombardella,
Giulia Ottavia Silla

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 IT58M056960160000010413X67

AIDI

Editore / Publisher

Presidente / Chairman
Laura Bellia

Vice Presidente / Deputy Chairman
Raffaele Bonardi

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,
Gian Paolo Roscio, Luca Rufolo,
Giulio Scabin, Alberto Scalchi,
Matteo Seraceni, Andrea Solzi,
Margherita Suss, Francesco Trimarchi,
Alessandro Visentin, Antonio Zanetti

Stampa / Printer

Arti Grafiche Bianca&Volta, Truccazzano (MI)

© LUCE
ISSN 1828-0560

Copyright AIDI 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

345

Anno / Year 61
Settembre / September 2023

COVER PHOTO

Halo, installazione di *Karolina Halatek*, Cascina Cuccagna, Milano, 2023 / *Halo*, installation of *Karolina Halatek* Cascina Cuccagna, Milan, 2023
Photo © Karolina Halatek

Revetec
sostiene la rivista LUCE /
supports LUCE magazine

CREDITS

AUTORI / AUTHORS

Federica Capoduri, Jacqueline Ceresoli, Mariella Di Rao, Cristina Ferrari, Marcello Filibeck, Massimo Gozzi, Sielo Longo, Stefano Magni, Anna Mariani, Pierluigi Masini, Pietro Mezzi, Monica Moro, Marco Nozza, Alberto Pasetti Bombardella, Pietro Palladino, Alessandra Reggiani, Matteo Seraceni, Giulia Ottavia Silla

FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS

Antinori, Andrea Avezù, Silvia Badalotti, Marco Bergamaschi, Giorgio Bianchi - Comune di Bologna, Ronan Bouroullec, Mario Cucinella Architects and Artemide, Giulio Crosara, Donato Di Bello, Ilario Fabbian - IEFEE Studio, Pierpaolo Ferrari, Raffaele Ferraro, Giovanni Gastel, Pavel Golik, Karolina Halatek, Bart Herreman, Severin Jakob, Andrea Martiradonna, Opt Lasers, Gavriil Papadiotis, Petró Gilberti, Beppe Raso Photographer, Luca Rotondo, Studio Castelli, Studioillumina, Studio Pasetti, Studio Vetroblu, Michele Vecchiotti, Alberto Zanetti

TRADUTTORI / TRANSLATORS
Monica Moro

EDITORIALI
EDITORIALS

30 **Editoriale**
Editorial
– *Mariella Di Rao*

LETTERE AGLI ESPERTI
LETTERS TO THE EXPERTS

31 **Lettere agli Esperti**
– *Redazione*

INCONTRI
INTERVIEWS

34 **Intervista a Carlotta de Bevilacqua**
Interview with Carlotta de Bevilacqua
– *Monica Moro*

40 **Reale o virtuale, un mondo da costruire insieme. Intervista a Marcel Wanders**
Real or virtual, this is a world to build together. Interview with Marcel Wanders
– *Monica Moro*

45 **Gaetano Castelli: "Datemi un LED e vi illuminerò il mondo e sarà il festival più magico dell'universo"**
Gaetano Castelli: "Give me a LED and I will light up the world and it will be the most magical festival in the universe"
– *Jacqueline Ceresoli*

51 **Tra favole, animali e sogni di bambini: l'arte e il design emozionale di Marcantonio**
Between fairytales, animals and children's dreams: the art and emotional design of Marcantonio
– *Pierluigi Masini*

56 **Design e Intelligenza Artificiale. Conversazione con Ronan ed Erwan Bouroullec**
Design and Artificial Intelligence. In conversation with Ronan and Erwan Bouroullec
– *Sielo Longo*

ASSOCIAZIONI
ASSOCIATIONS

60 **Laura Bellia nuovo presidente AIDI**
Laura Bellia, the new AIDI president
– *Mariella Di Rao*

64 **Luce in Veneto: una rete per valorizzare le eccellenze del mondo dell'illuminazione e creare network tra le aziende**
Luce in Veneto: a network to promote excellence in the lighting world and establish networks between companies
– *Cristina Ferrari*

LUCE SUI GIOVANI
LIGHT ON THE YOUNG PEOPLE

67 **Professione del lighting designer: criticità e opportunità di una buona formazione**
The lighting designer profession: critical issues and opportunities for a good education
– *Pietro Palladino*

71 **Una ritrovata bellezza liberty risplende sul lungomare di Cagliari. Intervista a Michele Schintu**
A new-found Art Nouveau beauty shines on Cagliari's seafront. Interview with Michele Schintu
– *Federica Capoduri*

ARCHITETTURA
ARCHITECTURE

77 **18° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia**
18th International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia
– *Alberto Pasetti Bombardella*

PROGETTARE LA LUCE
DESIGNING LIGHT

82 **Lighting for Genoa. Illuminazione e rigenerazione urbana: installazioni artistiche permanenti accendono tre nuove piazze del capoluogo ligure**
Lighting for Genoa. Lighting and urban regeneration: permanent art installations light up three more squares in Liguria's capital city
– *Marco Nozza*

86 **La luce come narrazione. Riqualficazione ambientale e artistica della cisterna Yerebatan Sarayi a Istanbul**
Light as narrative. The environmental and artistic redevelopment of the Yerebatan Sarayi Cistern in Istanbul
– *Alessandra Reggiani*

90 **Per una comunità globale dell'illuminazione. Intervista a Sharon Stammers & Martin Lupton**
For a global lighting community. Interview with Sharon Stammers & Martin Lupton
– *Marco Nozza*

LANTERNA MAGICA
MAGIC LANTERN

94 **Luce di carta. I notturni di Rembrandt**
Light on paper. Rembrandt's Nocturnes
– *Anna Mariani*

LIGHTING DESIGNERS
LIGHTING DESIGNERS

98 **La luce condivisa e integrata di Iacopo Acciaro**
The shared and integrated light of Iacopo Acciaro
– *Alessandra Reggiani*

SPECIALE
SPECIAL REPORT

103 **Economia circolare e illuminazione sostenibile**
Circular economy and sustainable lighting

105 **Misurare l'economia circolare nell'industria**
Measuring the circular economy in industry
– *Massimo Gozzi*

109 **Pensare circolare. Intervista a Marco Capellini**
Thinking Circular. Interview with Marco Capellini
– *Matteo Seraceni*

112 **Non solo sostenibilità**
Not only sustainability
– *Pietro Mezzi*

118 **Stampa 3D - La nuova frontiera dei materiali ecosostenibili**
3D printing - The new frontier of eco-sustainable materials
– *Stefano Magni*

VIDEO ART

122 **Fabrizio Plessi: "Bisogna affidarsi all'arte e integrarla nella propria vita quotidiana anche con l'aiuto delle nuove tecnologie"**
Fabrizio Plessi: "We must rely on art and make it part of our daily lives, also with the help of new technologies"
– *Mariella di Rao, Cristina Ferrari*

RICERCA E TECNOLOGIA
RESEARCH AND TECHNOLOGY

130 **Ritmi circadiani: cosa sono e come funzionano**
Circadian rhythms: what they are and how they work
– *Matteo Seraceni*

SHOWTIME

134 **Luce e Musica: Cesare Cremonini illumina con le Luci del suo palco il Portico di San Luca di Bologna**
Light and Music: Cesare Cremonini illuminates Bologna's Portico di San Luca with his light show
– *Marcello Filibeck*

RECENSIONI
REVIEWS

137 **Tanta parte della nostra storia raccontata in un libro su Giuliano Zuccoli**
A significant part of our history told in a book about Giuliano Zuccoli
– *Giulia Ottavia Silla*

MAKING OF

139 **HALLEY, una lampada ispirata a una cometa**
HALLEY, a lamp inspired by a comet
– *Cristina Ferrari*

ARCHITETTURA

The Laboratory of the Future

18° Mostra Internazionale
di Architettura della Biennale di Venezia

di / by Alberto Pasetti Bombardella

photo © studio Pasetti

In questa edizione la scelta di aver privilegiato la comunicazione di ambiti del mondo dell'Architettura, come quelli provenienti dal continente africano, spesso misconosciuti e poco integrati rispetto alla nostra cultura occidentale, costituisce un punto di partenza per l'avvio di un dibattito più ampio sul futuro delle nostre città e sulle nuove modalità di convivere in ambienti antropizzati dove il grado di incertezza è purtroppo in crescita e ci impone di riflettere su un nuovo futuro modo di concepire le forme sostenibili dell'abitare e convivere sia con gli elementi urbani che con la natura

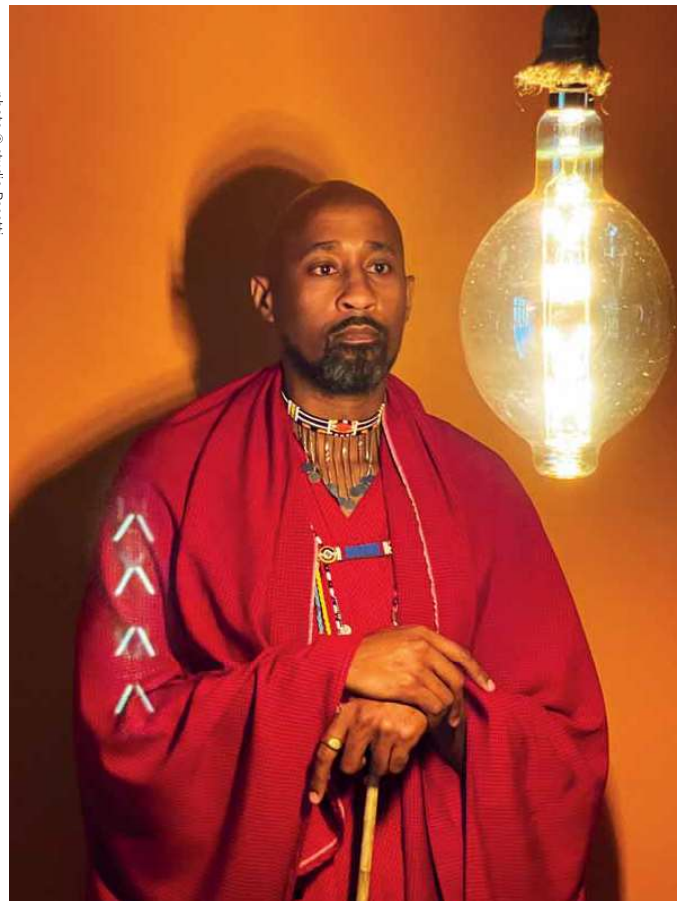
The *Laboratory of the future* è il titolo pensato dalla curatrice, *Lesley Lokko*, per la macchina espositiva della *Biennale*, durante il periodo visitabile dal 20 maggio al 26 novembre nei padiglioni dei Giardini, dell'Arsenale e nelle aree della città dedicate agli eventi collaterali. La manifestazione include la presenza di 89 partecipanti di cui più della metà sono provenienti dall'Africa o dalla diaspora africana e l'età media equivalente è poco sopra la quarantina e prossima alla trentina per i progetti speciali. Per questi ultimi, la curatrice spiega le ragioni di una definizione nuova del ruolo dell'architetto, utilizzando il termine anglosassone "*practitioner*", comprendendo una visione più ampia delle competenze operative nel territorio, nell'ambiente e nella città. Il Niger partecipa per la prima volta e riceve il premio del Leone d'Oro alla carriera conferito a *Demas Nwoko*, artista designer e architetto nigeriano. Il senso generale di questa Biennale si articola sul ruolo, la presenza e il significato che un certo approccio costruttivo contraddistingue il continente africano nei confronti delle grandi sfide del presente: il tema della decarbonizzazione e della decolonizzazione. Tuttavia, le problematiche relative alle conseguenze del cambiamento climatico, del reperimento delle fonti energetiche e alimentari costituiscono il fulcro dei pensieri per un nuovo futuro modo di concepire le forme sostenibili dell'abitare e convivere sia con la città che con la natura. Lo stesso presidente della Biennale, *Roberto Cicutto*, ribadisce l'importanza di "*ascoltare dall'interno le diverse voci che vengono dall'Africa e dialogano con il resto del mondo*" ricordando che si tratta del continente più giovane del pianeta. In maniera coerente e sinergica l'organizzazione strutturale e operativa della Biennale ha ottenuto il certificato di neutralità carbonica per tutte le sue manifestazioni (standard internazionale PAS2060 certificato da RINA) nel 2022, delineando un esempio virtuoso nell'impiego delle risorse, non solo nelle dinamiche dell'Architettura permanente, ma anche nei confronti delle manifestazioni temporanee. Quello che appare evidente, in questa edizione

Kabage Karanja, Cave Bureau, padiglione centrale / Kabage Karanja, Cave Bureau, the Central Pavillion in Venice

a destra / on the right Padiglione Lettonia, all'Arsenale / The Latvian pavilion at the Arsenale in Venice

nella pagina precedente / in the previous page La storia di Aisha Qandisha, Gugulethu Sibonelelo Mthembu / The tale of Aisha Qandisha, Gugulethu Sibonelelo Mthembu

photo © studio Paesetti

della Biennale, è che uno dei temi principali di questo cambiamento epocale di trasmutazione ambientale ed energetica riguarda proprio uno dei continenti più ricchi di risorse naturali e, allo stesso tempo, più problematico sotto il profilo della vivibilità per effetto della sua parziale desertificazione. La scelta di aver preso a cuore la comunicazione di ambiti del mondo dell'Architettura spesso misconosciuti e poco integrati rispetto alla nostra cultura occidentale, costituisce un punto di partenza per l'avvio di un dibattito più ampio sul futuro delle nostre città e sulle nuove modalità di convivere in ambienti antropizzati dove il grado di incertezza è purtroppo in crescita. L'ingegneria ambientale, l'ingegneria energetica e la ricerca scientifica nel settore delle biotecnologie sono alcune tra le discipline che dovrebbero entrare a pieno titolo nel dibattito sul ruolo dell'Architettura oggi. Ovvero, sembra quasi impossibile scindere un ruolo fisico-ambientale, urbano e sociale da quello formale che, fino a qualche decennio fa, ha prevalso nel mondo della progettazione architettonica. Tuttavia, la Biennale di Venezia di quest'edizione sembra anch'essa presa dalla cronicizzazione dell'idea di progetto, con ragionamenti e forme di pensiero, a differenza di un' esplorazione pragmatica e fattiva di progetti concreti. Si tratta di una posizione su cui divergono autorevoli media stigmatizzando, alcuni, il carattere poco incisivo delle proposte esposte e lodando, gli altri, la capacità innovativa di avere messo in moto la macchina del dialogo e del confronto interculturale. Infatti, il tema del linguaggio e della parola concettuale, impiegata nell'ambito dell'apparato didascalico generale, in questa Biennale, è una delle criticità prese di mira da

una delle testate internazionali rinomate quale *Artribune*. Diversamente *The Guardian* elogia il carattere di sfida dell'impianto curatoriale di Lesley Lokko nei confronti dell'occidentale cultura architettonica tradizionale. Pareri discordanti e controversi, ma comunque determinati entrambi dall'importanza dell'aver dato voce ad attori della scena internazionale meno ascoltati negli ultimi decenni. Di fatto, il *Padiglione lettone* rappresenta un punto di arrivo e di partenza della visione ironicamente provocatrice relativa ai desiderata in Architettura. Un finto supermercato è allestito per esporre prodotti di consumo casalingo quotidiano in cui sono nominati concetti, aspirazioni, desideri della vita odierna, al posto delle descrizioni tipiche del prodotto industriale. Una metafora della capacità decisionale e di scelta tra un numero complesso ed elevato di soluzioni possibili: una via per rappresentare umoristicamente il dilemma del nostro agire progettuale quotidiano in cui si intrecciano aspirazioni, priorità, rispetto delle regole o propensione allo svago e al diletto. Tra le numerose presenze internazionali vi sono alcuni esempi simbolicamente pregnanti che rispecchiano lo spirito generale di questa Biennale: il laboratorio onirico, la contemplazione critica, il progetto culturalmente innovativo e il recupero della tradizione atavica. Il primo rimane completamente astratto e riguarda una credenza diffusa in Africa dal VII secolo. Si tratta di uno spirito di un'entità femminile, *Aisha Qandisha*, che poteva assumere diverse forme. Sembra che la sua presenza riguardasse apparizioni nei sogni degli uomini e che tale accadimento fosse foriero di "impotenza o di infedeltà". Al centro

photo © Andrea Avezzi, courtesy La Biennale di Venezia

del significato simbolico si manifestavano le forme antiche di pregiudizi sulle donne e le conseguenti difficoltà di posizionamento del loro ruolo nella società colonialista, includendo le forme di oppressione e di paura che oggi ancora emergono. L'immagine scattata in mostra è parte dell'esposizione e dell'apparato narrativo dell'architetto *Gugulethu Sibonelelo Mthembu*. Il fascino della visione frammentata unito alla presenza femminile misteriosa e intrigante carica di simbologia, una rivelazione solo parziale del volto, si mescola e si fonde in una dimensione quasi onirica della luce rossa, pervasiva e incisiva come un attimo rubato in un immaginario "laboratorio di sviluppo" della nostra mente.

Il secondo riguarda il principio del modello, della ricostruzione in scala scenografica di una città e del suo paesaggio fusi in una forma contemplativa in cui emergono più temi sperimentali racchiusi in una visione: *Coastal imaginaries*. Il senso di questo progetto a strati bidimensionali è raccolto nell'idea di mettere in scena la città storica nella sua accezione di società dei nostri tempi e "la distruzione ambientale". Si tratta di una forma di poetica espositiva, critico-analitica, progettata da *Josephine Michau*, a cui è affiancata la stesura di una pubblicazione denominata *Critical Coasts*, presso il *Padiglione danese* ai Giardini. Il modello prospettico tridimensionale, realizzato attraverso quinte parallele in successione, mette in scena un paesaggio nel cui fondale una città storica si staglia su un cielo al tramonto con un'ampia chiarita tra le nuvole orizzontali. La proiezione luminosa copre tutta la dimensione della scena visiva, accorpando i due estremi: urbanizzazione e abbandono, distruzione in primo piano. La

tecnica dei piani sovrapposti è basilica, ma l'effetto di scena è compiutamente efficace ed è accompagnato da una colonna sonora che ne aumenta l'effetto di mistero e di sospensione dalla realtà.

Il terzo, una rappresentazione in scala di un progetto di architettura significativo quale la *Thabo Mbeki Presidential library* prevista a *Johannesburg*, rende esplicita la scala d'intervento e la portata in termini di integrazione ambientale naturalistica. L'architetto *Sir David Adjaye OM OBE* con il suo gruppo *Adjayes architects* ha affrontato il tema di una rinascita culturale africana attraverso un progetto simbolico ed evocativo "*uno spazio per una nuova coscienza culturale africana*". Il modello è particolarmente eloquente nei rapporti con il paesaggio e nell'impiego della luce naturale tramite una serie di lucernari calibrati per gli effetti diurni negli spazi comuni e nelle sale di lettura. Di fatto l'edificio vuole essere un centro culturale di eccellenza e raccoglie funzioni per la convegnistica, la formazione e la ricerca nel campo delle prospettive di sviluppo futuro del territorio africano.

L'ultimo esempio è rappresentato dal progettista stesso, evocando un percorso verso la tradizione, ma soprattutto verso l'origine dell'Architettura: la caverna ancestrale. Il *Cave_bureau* di *Kabage Karanja* e *Stella Mutegi* si occupa di ricerche in ambito archeologico e antropologico. La sua vocazione è orientata all'esplorazione del senso arcaico dell'abitare le caverne, in particolare dell'Africa dell'Est, la *Rift Valley* (fossa tettonica). *Kabage* è un narratore e disegnatore, nel suo pensiero è presente la ricostruzione del senso universale dell'abitare la caverna in relazione al

collegamento con il presente sia dal punto di vista artificiale che naturale paesaggistico. Una provocazione ideologica o uno spunto per una sfida al progresso e all'innovazione tecnologica è resa esplicita dalla propria presenza, in costume tribale tradizionale, a fronte della scintilla tecnologica della nostra epoca: la luce di un'era nuova, ancora incerta, simboleggiata dalla lampadina. Una contrapposizione che non lascia indifferente in quanto si comprende la diversità, ma anche la forza di attrazione che le due dimensioni sono in grado di esercitare: dalla grotta, culla di vita protetta, alla civilizzazione tecnologica, territorio di vita in equilibrio precario.

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

The Laboratory of the Future

18th International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia

In this edition, the choice of giving ample room to the communication of those realities in the world of Architecture, coming from the African continent, which are often misunderstood and poorly integrated compared to our western culture, is a starting point for launching a broader debate on the future of our cities and the new ways of living together in the anthropised environment, where the degree of uncertainty is sadly on the rise and requires us to reflect on new future ways of conceiving sustainable forms of living and coexisting with both city and nature

The *Laboratory of the future* is the title given by the curator, *Lesley Lokko*, for the *Biennale's* exhibition machine, open during the period from 20 May to 26 November in the pavilions of the Giardini, the Arsenale and in the areas of the city dedicated to the collateral events. The event includes the presence of 89 participants of which more than half are from Africa or the African diaspora and the average age is just over forty and close to thirty for the special projects. Especially for the latter, the curator explains the reasons of the new definition in use for the role of the architect – the Anglo-Saxon term “*practitioner*” – thus taking a more comprehensive view of operational skills in the territory, the environment and the city. Niger, who participated for the first time, received the Golden Lion award for Lifetime Achievement, which was awarded to *Demas Nwoko*, Nigerian artist, designer and architect. The overall theme of this Biennial is about the role, presence and significance of a certain constructive approach of the African continent towards the great challenges of the present: the issues of decarbonisation and decolonisation. The issues concerning the consequences of climate change, energy and food sources are at the heart of the thought for a future new way of conceiving sustainable forms of living and coexisting with city and nature. The president of the Biennale himself, *Roberto Cicutto*, has emphasised the importance of “*listening from the inside to the many voices that come from Africa and dialogue with the rest of the*

world”, reminding us that this is the youngest continent on the planet. In a consistent and synergetic approach, the structural and operational organisation of the Biennale has obtained the carbon neutrality certificate for all its events (international standard PAS2060 certified by RINA) in 2022, setting a virtuous example for the use of resources, not only in the dynamics of permanent architecture, but also in temporary events.

In this edition of the Biennale, what appears clear is that one of the main themes of this epochal shift of environmental and energy transmutation involves specifically one of the continents richest in natural resources and, at the same time, most problematic in terms of liveability due to its partial desertification. The choice of having taken to heart the communication of areas of the world of Architecture that are often misunderstood and poorly integrated into our western culture, provides a basis for launching a broader debate on the future of our cities and the new ways of living together in anthropised environments where the degree of uncertainty is unfortunately growing. Environmental engineering, energy engineering and scientific research in the field of biotechnology are some of the disciplines that should enter fully into the debate on the role of Architecture today. In other words, it seems almost impossible to separate a physical, environmental, urban and social role from the mere role of shape that, until a few decades ago, prevailed in the world of architectural design. However,

this edition of the Venice Biennale also seems to be caught up in the historicisation of the idea of design, with reasoning and forms of thought, as opposed to a pragmatic and factual exploration of concrete projects. This is a position on which the authoritative media think differently, some stigmatising the lack of incisiveness of the entries, while others praise the innovative capacity of having set the machine of dialogue and intercultural confrontation in motion. In fact, the issue of language and the conceptual wording used in the general written communication in this Biennale is one of the critical issues targeted by one of the renowned international publications such as *Artribune*. In contrast, *The Guardian* praises the challenging nature of Lesley Lokko's curatorial installation against traditional Western architectural culture. These are divided and controversial views, but both caused by the true significance of having given a voice to actors on the international scene who have received less attention in recent decades. So, if we take a look at the *Latvian Pavilion*, it represents a point of arrival and departure of the ironically provocative vision of what is desired in Architecture. A mock supermarket is set up to display everyday household consumer products in which concepts, aspirations and desires of modern life are named instead of typical industrial product descriptions. It is a metaphor for the ability to make decisions and to choose between a complex and large number of possible solutions: a humorous way of representing the dilemma of our daily

photo © studio Pasetti

Padiglione Danimarca, installazione tridimensionale, Coastal Imaginaries / The Danish Pavilion, 3D dioramas, Coastal Imaginaries

La Thabo Mbeki
presidential
library, prevista a
Johannesburg /
The upcoming Thabo
Mbeki Presidential
library in
Johannesburg

photo © studio Pesenti

design work in which aspirations, priorities, respect for rules or propensity for fun and enjoyment are intertwined. Among the many international presences, there are some symbolically meaningful examples that reflect the general spirit of this Biennale: the dream workshop, the critical contemplation, the culturally innovative project and the revival of ancestral tradition.

The first one is left completely abstract and concerns a belief that has been widespread in Africa since the 7th century. It is about a female entity spirit, *Aisha Qandisha*, who could take multiple forms. It seems that her presence involved appearing in men's dreams and that such an occurrence was a harbinger of "impotence or infidelity." At the core of the symbolic meaning were the ancient forms of prejudice against women and the consequent difficulties of positioning their role in the colonialist society, including the forms of oppression and fear that still emerge today. The captured photograph on display is part of the exhibition and narrative apparatus by architect *Gugulethu Sibonelelo Mthembu*. The fascination of the fragmented vision combined with the mysterious and intriguing female presence loaded with symbolism and the only partial revelation of her face, mixes and merges in an almost dreamlike dimension of red light, pervasive and incisive like a moment stolen from an imaginary "dark room" in our mind.

The second example is about the idea of a mock-up model, namely a large-scale scenic reconstruction of a city and its landscape

fused in a contemplative way, where it is possible to perceive several experimental themes enclosed in a vision called *Coastal imaginaries*. The essence of this project made of a series of two-dimensional layers is to stage the historical city as a modern-day society and "the environmental destruction". It is a form of exhibition poetics, both critical and analytical, designed by *Josephine Michau*, accompanied by a publication *Critical Coasts*, at the *Danish Pavilion* in the Giardini. The 3D perspective diorama, made through parallel backdrops in succession, stages a landscape in whose background a historic city is silhouetted against a sunset sky with a clearing among the horizontal clouds. The light projection covers the whole dimension of the visual scene, bringing together the two extremes: urbanisation and abandonment, with destruction in the foreground. The technique of superimposed planes is basic, but the scene effect is fully effective and is accompanied by a soundtrack that increases the mystery and suspension from reality.

The third one is a scale rendition of such a remarkable architectural project such as the *Thabo Mbeki Presidential library* in Johannesburg, making evident the scale of the intervention and the scope in terms of naturalistic environmental integration. Architect *Sir David Adjaye OM OBE* with his group *Adjayes architects* has addressed the theme of an African cultural renaissance through a symbolic and striking project "*a space for a new African cultural awareness*". The mock-up model is particularly eloquent

in its relationship with the landscape and its use of natural light through a series of skylights calibrated for daylight effects in the common areas and reading rooms. In fact, the building is intended to be a cultural centre of excellence and brings together functions for conferences, training and research in the field of the future development prospects of the African territory.

The last example is in the person of the designer himself, who shows us a path towards tradition but, above all, towards the origin of Architecture, that is the ancestral cave. The *Cave_bureau of Kabage Karanja* and *Stella Mutegi* deals with research in archaeology and anthropology. Its focus is on the exploration of the archaic meaning of cave-dwelling, particularly with a reference to East Africa's Rift Valley (tectonic trench). Kabage is a storyteller and drawing artist, in his thinking there is a reconstruction of the universal sense of cave dwelling in connection with the present both from an artificial and natural landscape point of view. An ideological provocation or a challenge to progress and technological innovation is made explicit by his own presence, in traditional tribal costume, facing a technological "spark" of our time: it is the light of the new era, still uncertain, symbolised by the light bulb. This juxtaposition does not leave us indifferent as we understand the diversity, but also the power of attraction that the two dimensions hold: from the cave, the cradle of protected life, to technological civilisation, the landscape of life is in precarious balance. **L**