

# LUCE

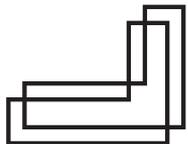
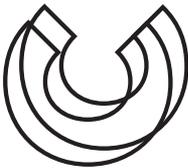
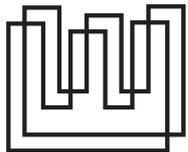
342

**Chi vive nella luce  
attraversa l'ombra**  
Who lives in light  
crosses the darkness

**Fondazione Rovati**  
**Un nuovo Museo dell'Arte**  
Fondazione Rovati  
A New Art Museum

**Manifesto della luce**  
Manifesto of light





Fondata  
da AIDI nel 1962  
Founded  
in 1962 by AIDI

**Direttore responsabile / Editor-In-Chief**  
Silvano Oldani

**Comitato dei Garanti / Board of Supervisors**  
Laura Bellia (Responsabile Comitato Scientifico AIDI e CIE ITALIA), Aldo Bigatti (Presidente ASSIL), Paolo Di Lecce (Presidente CIE ITALIA), Pietro Palladino (Presidente APIL), Anna Pellegrino (Politecnico di Torino), Gian Paolo Roscio (Presidente AIDI e AIDI Editore), Maurizio Rossi (Politecnico di Milano, POLI.design), Mattia Sica (Direttore Settore Energia Utilitalia).  
Direttore: Alvaro Andorlini (Segretario Generale AIDI)

**Art Director**  
Mario Piazza

**Segreteria di redazione / Editorial secretary**  
Andrea Calatroni, Federica Capoduri, Monica Moro  
[redazione@rivistaluce.it](mailto:redazione@rivistaluce.it)

**Grafica e impaginazione / Graphic design and layout**  
Anchora, Milano

**Collaboratori / Contributors**  
Matilde Alessandra, Carla Balocco, Laura Bellia, Paolo Calafiore, Andrea Calatroni, Federica Capoduri, Stephanie Carminati, Jacqueline Ceresoli, Francesco Ciulli, Carlo D'Alesio, Arturo dell'Acqua Bellavitis, Marcello Filibeck, Massimo Gozzi, Silvia Eleonora Longo, Pierluigi Masini, Pietro Mezzi, Monica Moro, Fulvio Musante, Marco Nozza, Alberto Pasetti, Anna Pellegrino, Andrew Peterson, Alessandra Reggiani, Maurizio Rossi, Francesca Tagliabue

**Pubblicità e Promozione / Advertising & Promotion**  
Mariella Di Rao  
T +39 3357831042  
[mdirao@gmail.com](mailto:mdirao@gmail.com)

**Amministrazione / Administration**  
Roberta Mascherpa  
[aidi@aidiluce.it](mailto: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](mailto:redazione@rivistaluce.it)  
[www.luceweb.eu](http://www.luceweb.eu)

**ABBONAMENTI E ARRETRATI**  
SUBSCRIPTIONS AND PAST ISSUES

Per abbonamenti, anche digitali, e acquisto copie arretrati / For subscriptions, including digital ones, and purchasing back copies  
[abbonamenti@rivistaluce.it](mailto:abbonamenti@rivistaluce.it)  
[www.luceweb.eu/acquista/](http://www.luceweb.eu/acquista/)

**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

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, Carlos Loscalzo, Federico Mauri, Anna Pellegrino, Lorella Primavera, Alessandra Reggiani, Luca Rufolo, Giulio Scabin, Alberto Scalchi, Ubaldo Schiavi, Andrea Solzi, Margherita Suss, Antonino Toro, Alessia Usuelli, Alessandro Visentin

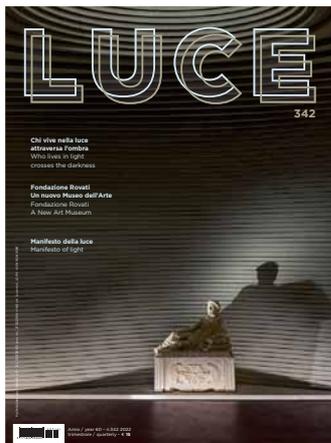
**Stampa / Printer**  
Arti Grafiche Bianca&Volta, Truccazzano (Mi)

© 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](mailto: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](mailto:aidi@aidiluce.it)



342

Anno / Year 60  
Dicembre / December 2022

COVER PHOTO

Fondazione Luigi Rovati.  
Ingresso Piano Ipogeo con  
il grande sarcofago marmoreo  
etrusco in evidenza /  
Fondazione Luigi Rovati.  
Hypogeum Floor entrance  
with the large Etruscan marble  
sarcophagus in evidence.  
Photo © Giovanni de Sandre



**Revotec**  
sostiene la rivista LUCE /  
supports LUCE magazine

CREDITS

AUTORI / AUTHORS

Matilde Alessandra, Laura Bellia,  
Francesca Bosello, Andrea Calatroni,  
Piero Castiglioni, Jacqueline Ceresoli,  
Giulia Chinello, Francesca Cremasco,  
Roberto Corradini, Mariella Di Rao,  
Cristina Ferrari, Martina Ferronato,  
Marcello Filibeck, Massimo Gozzi,  
Ruggero Guanella, Silvia Eleonora Longo,  
Pierluigi Masini, Monica Moro, Giulia Nisticò,  
Marco Nozza, Marco Palandella,  
Alberto Pasetti Bombardella,  
Alessandra Reggiani

FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS

Giacomo Artale, Mattia Balsamini,  
Toni Baptiste, Paul Beumer, Ela Bialkowska,  
Micaela Bonalanza, Brescia e Amisano,  
Roberta Carvalho, Castanea/Boymond,  
Claudio Cervelli, De Camillis-Fibbi,  
Giovanni De Sandre, Tegan Emerson,  
Alexander Erbetta, Tim Van Etten,  
Daria Ettore, Oscar Ferrari, Pierpaolo Ferrari,  
Marcello Filibeck, Fabio Gambina,  
Matthias Gasser, Groove Lighting, LabLUZX,  
Ralph Larmann, Ryan Lester, Serge Libis,  
Massimo Listri, Manuela Lourenço,  
Jorrit Lousberg, Nice Shot Art, Filippo Medici,  
Alexander Mermillod, Paolo Miotto,  
Seth Mooner, OKNO studio, Thomas Pagani,  
Paolo Pello, Lorenzo Piovella, Alberto  
Polonara, Beppe Raso, Alessandra Reggiani,  
Basilio Rodella, Paolo Stroppa, Frank J.  
Thomas, VL Fluxus, Saskia Uppernkamp,  
Jens Ziehe

TRADUTTORI / TRANSLATORS

Matilde Alessandra, Stephanie Carminati,  
Celia Claudia Diamante, Marcello Filibeck,  
Silvia Eleonora Longo, Monica Moro

SOMMARIO / HEADLINES

EDITORIALI  
EDITORIALS

14 **Chi vive nella luce attraversa l'ombra**  
Who lives in light crosses the darkness  
– *Silvano Oldani*

19 **Caro Silvano, caro Direttore**  
Dear Silvano, dear Editor-in-Chief  
– *Mariella Di Rao e Redazione Luce*

21 **Non solo misurare, ma pure illuminare**  
Not only measure but also illuminate  
– *Piero Castiglioni*

24 **Alla scoperta della Light Art**  
Discovering Light Art  
– *Jacqueline Ceresoli*

27 **Raccontare nuovi linguaggi**  
Telling new languages  
– *Marcello Filibeck*

30 **Manifesto della luce**  
Manifesto of light  
– *Mariella Di Rao*

33 **Flos: 60 anni all'insegna del buon design**  
Flos: celebrating 60 years of good design  
– *Pierluigi Masini*

39 **Lionel Brunet. Luce indipendente e interdipendente**  
Lionel Brunet. Independent and interdependent light  
– *Monica Moro*

44 **Fondazione AEM, per la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della cultura aziendale**  
AEM Foundation for the protection and enhancement of history and corporate culture  
– *Massimo Gozzi*

49 **Tizio, il good design si veste di rosso**  
Tizio, good design wears red  
– *Monica Moro*

53 **"L'illuminazione all'alba di una nuova era"**  
"Lighting at the dawn of a new era"  
– *Laura Bellia*

57 **Settler Land Building. La luce come opportunità di lettura dell'architettura**  
Settler Land Building. Light as an opportunity to read architecture  
– *Ruggero Guanella, Francesca Bosello*

62 **Un nuovo Museo dell'Arte. Fondazione Luigi Rovati**  
New Art Museum. Fondazione Luigi Rovati  
– *Giulia Chinello*

68 **Minimalismo e integrazione**  
Minimalism and integration  
– *Alessandra Reggiani*

72 **La Fondazione Paolo e Carolina Zani**  
The Paolo and Carolina Zani Foundation  
– *Cristina Ferrari*

76 **GPS a bordo dei lampioni smart, la bussola per un servizio intelligente**  
Smart streetlight with GPS on board, the compass for efficient service  
– *Giulia Nisticò*

79 **Il ruolo del design nella luce**  
The role of design in lighting  
– *Laura Bellia, Andrea Calatroni*

86 **L'amore per il proprio lavoro. Intervista a Giorgia Bono**  
The love for your work. Interview with Giorgia Bono  
– *Marco Nozza*

90 **"Voglio lasciare il pubblico con un'emozione positiva, ma anche mostrargli quanto possano essere manipolati gli esseri umani". In conversazione con Christopher Bauder**  
"I want to give people a positive emotion, but also show how manipulated can be as a human being". In conversation with Christopher Bauder  
– *Silvia Eleonora Longo*

95 **Protesta Luminosa – la luce al servizio della democrazia**  
Light Protest – light at the service of democracy  
– *Matilde Alessandra*

SPECIALE  
SPECIAL REPORT

LIGHTING DESIGNERS

CORRISPONDENZE  
CORRESPONDENCES

FORMAZIONE  
EDUCATION

100 **Brillante workshop di illuminazione in Castelfranco Veneto**  
Brilliant lighting workshop in Castelfranco Veneto  
– *Roberto Corradini, Marco Palandella*

104 **Il Master in Lighting Design & Technology del Politecnico: parte la XXI edizione**  
The Master in Lighting Design & Technology of the Politecnico: the 21st edition to be launched  
– *Monica Moro*

ICONE DEL DESIGN  
ICONS OF DESIGN

108 **Nessino, una lampada pop**  
Nessino, a pop lamp  
– *Monica Moro*

SHOWTIME

111 **Il pubblico va sorpreso**  
The audience must always be surprised  
– *Marcello Filibeck*

MUSEI  
MUSEUM

116 **Le domus romane di Palazzo Valentini: sotterranei illuminati d'archeologia**  
The roman domus of Palazzo Valentini: illuminated archaeology underground rooms  
– *Francesca Cremasco*

LIGHT ART

120 **I corridoi e le stanze di luce di Bruce Nauman**  
Bruce Nauman's corridors and rooms of light  
– *Jacqueline Ceresoli*

125 **Olafur Eliasson: guardare, ascoltare, partecipare**  
Olafur Eliasson: watching, listening, participating  
– *Jacqueline Ceresoli*

RICERCA  
RESEARCH

129 **La visione nell'emozione**  
Vision through emotion  
– *Alberto Pasetti Bombardella*

TACCUINI DI LUCE  
LUCE'S NOTEBOOK

134 **Quando la luce si fa "opera" nella città**  
When light becomes a "work of art" in the city  
– *Martina Ferronato*

MAKING OF

138 **CYL. Evoluzione smart dell'arredo urbano**  
CYL. Smart evolution of urban furniture  
– *Andrea Calatroni*

INDICE  
INDEX

141 **Indice 2022**  
Index 2022

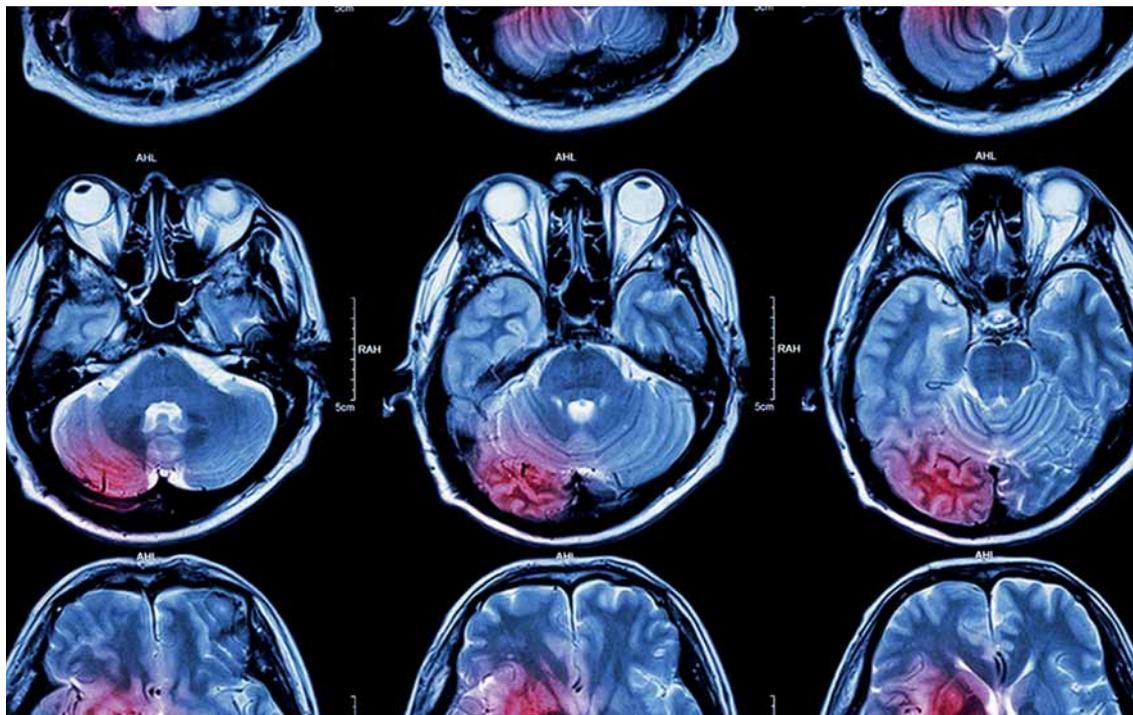


RICERCA

# La visione nell'emozione

**Lo stimolo che attiva  
la coscienza esploratrice**

di / by Alberto Pasetti Bombardella



Rappresentazione del Neuroimaging funzionale, attività del cervello nei lobi occipitali e temporali / Representation of functional neuroimaging, brain activity in the occipital and temporal lobes

Nella pagina precedente / in the previous page James Turrell, *Skyspace*, the Color Inside, nel William C. Powers, JR, student activity center, Austin, Texas

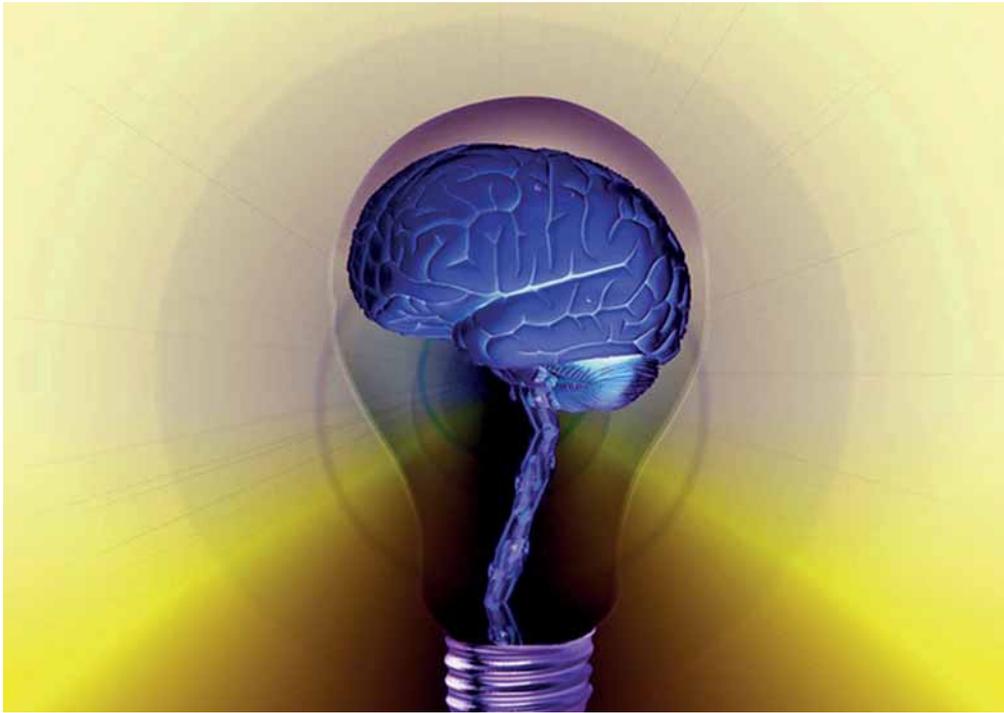
Questo rappresenta il terzo e ultimo articolo sull'approccio della sfera percettiva visiva connessa al nostro mondo interiore. Nei primi due articoli sono state affrontate le modalità di interazione del nostro percepire le immagini in funzione di due principali stati fenomenologici. Il primo ha riguardato la contemplazione della scena statica nello spazio mentre il secondo ha posto in esame il funzionamento del nostro sistema percettivo a fronte di una scena in movimento, un contesto dinamico. In entrambi i casi si manifestano dei processi reattivi e cognitivi che portano l'osservatore ad affrontare l'esperienza conoscitiva secondo una modalità che ha poco a che fare con la convinzione, secondo la quale, una stessa immagine contemplata produrrebbe una stessa reazione nella maggior parte degli osservatori. Di fatto, il principale distinguo, che introduce questo terzo articolo, riguarda la predisposizione del singolo osservatore, a fronte della molteplicità indefinita dei molti, di interagire attraverso un livello emozionale del tutto personale che, per intensità e contenuto, rende la sua esperienza unica ed irripetibile. La nostra capacità di reazione emozionale è completamente individuale pur presentando delle similitudini e dei livelli empatici con altri individui<sup>1</sup>. Ma nonostante si tratti della forma esperienziale più significativa per l'essere umano, rimane anche la meno conosciuta nelle sue dinamiche di innesco e nel suo funzionamento fisiologico. Ci si emoziona di fronte ad un'opera d'arte, un paesaggio, un gesto simbolico ma non se ne comprendono le ragioni profonde durante l'esperienza contemplativa stessa. A volte alcune motivazioni si esplicitano nel tempo e la memoria conscia richiama indirettamente le analogie di simili esperienze dal profondo del subconscio. La semplice impostazione cromatica di un'opera pittorica, con particolare richiamo ad un ricordo atavico quale un rosso scarlatto o un blu notte, costituisce una base di partenza per l'innesco subliminale<sup>2</sup>. Tuttavia, il primo processo nella contemplazione di

un'opera, di una scena, di un contesto in cui si è immersi, riguarda l'attivazione della percezione conscia, ovvero la presa di coscienza della realtà così come ci appare di fronte ai nostri occhi. Sembra banale ma l'essere consci di quanto accade di fronte a noi non è solo una questione di tenere gli occhi ben aperti ma, bensì, di essere presenti e partecipi all'elaborazione di quello che contempliamo. Infatti, molti studi sulla percezione cognitiva hanno dimostrato come l'attenzione nei confronti della scena visiva sia parziale e, a volte, completamente deviata dal suo significato complessivo perché catturata da un tema più forte e distraente. Per attivare una presa di coscienza piena ed intensa è necessario che molti fattori interiori fisiologici e fisici esterni, contestuali, siano allineati e si manifestino contemporaneamente: una forma di sincronicità<sup>3</sup>. Ma cosa succede se interviene il subconscio e si insinua nella percezione conscia? Probabilmente fa scattare l'accesso ad un'ulteriore dimensione interpretativa, in una sequenza di processi percettivi che sembrano manifestarsi ed evolvere malgrado l'osservatore stesso. Una di queste manifestazioni si può definire come "sognare con gli occhi aperti"<sup>4</sup>, ovvero perdere la precisa aderenza alla realtà e sostituire il contenuto della coscienza con pensieri e fantasie diversi e solitamente gradevoli. Tuttavia, alla pari dei sogni durante lo stato di sonno, sono ricordi difficilmente conservabili nella memoria a lungo termine. Diversamente, le sensazioni profonde, che generano un livello emozionale elevato durante lo stato di veglia si codificano secondo un processo di memorizzazione che permettono un richiamo anche a distanza di anni. In un certo senso è come se il nostro sistema percettivo conscio oscillasse tra la capacità più o meno intensa di comprendere i fattori stimolanti esterni e quella di gestire i ricordi e le pulsioni immagazzinati nel nostro cervello, più precisamente nell'ippocampo, organo preposto alla custodia ma anche alla riverberazione dei ricordi nel circuito del processo emozionale.

L'aderenza maggiore verso uno dei due poli prevalenti "realtà apparente esterna" e "ricordi e pulsioni interni" determina il livello e il tipo di coscienza che, come si può bene intuire, non rivela una verità assoluta ma, piuttosto, una forma di interpretazione condizionata, un'alterazione della percezione del reale che si rinnova nel tempo. Se questa definizione dell'interpretazione è vera, allora non sorprende l'affermazione del *Piccolo Principe* di Saint Exupery, "l'essenziale è invisibile agli occhi", e in questo senso sono proprio le emozioni e le sensazioni interiori a definirci il significato delle cose, anche se questo sentire può evolvere nella nostra linea del tempo.

#### Il potere dell'immagine

Siamo costantemente e quotidianamente confrontati con immagini e non solo quelle del presente ma anche quelle del passato. L'immagine è una rappresentazione simbolica di una realtà che possiede molte facce e molti significati ma ha il vantaggio di essere circoscritta, misurabile nella sua estensione spazio-temporale e pertanto interpretabile. Gli stessi filosofi e psicologici hanno nei secoli confermato che la volontà e le capacità dell'intelletto umano sono strettamente correlate al potere delle immagini che incarnano le grandi visioni o i grandi sogni. Da questo assunto emerge una deduzione consequenziale scontata ma fondamentale: il modo in cui l'osservatore scopre la realtà, gode della contemplazione di un'opera d'arte, di un'architettura o di un paesaggio è sempre condizionato dalla luce. Infatti, ogni cosa illuminata prende vita ed esiste per l'osservatore. Sono le qualità della Luce, le ineffabili caratteristiche di un fascio luminoso o l'effetto di una grande volta celeste annuvolata a fare la differenza. È lo spuntare improvviso di un raggio di luce in una giornata grigia a mettere sul podio della percezione quell'albero, quella casa, quel fiore o quella parte di paesaggio che poco prima sembravano sopiti.



Nel dilemma storico se la luce fosse prodotta dai corpi osservati o da minuscole particelle emesse dall'occhio, la luce oggi sembra, in parte, generata dalla nostra interpretazione / In the historical dilemma of whether light was produced by observed bodies or by tiny particles emitted by the eye, light today seems, in part, to be generated by our interpretatio

Si tratta proprio della sorpresa quotidiana e perenne che la natura ci infonde, senza risparmio, con un potere di rinnovamento che solo la miscellanea degli ingredienti naturali riesce a mettere in opera. Senza luce saremmo privati di questa dimensione esistenziale, gli oggetti, lo spazio circostante e la rappresentazione di noi stessi sparirebbe. Per ottenere il buio assoluto è necessario ricorrere a luoghi sepolti in cui la luce naturale non è trasmessa. Tuttavia, anche negli affascinanti abissi marini una quota parte di luce, se pur infinitesimale, esiste e permette una forma di orientamento per le specie che ci vivono. Allo stesso modo anche nella notte più profonda, in assenza di luci della città, è sempre presente la luminanza del firmamento. Di fatto la Luce pervade sempre, ovunque. Se fisiologicamente siamo abituati a recepire i segnali luminosi, nei secoli e più recentemente il nostro, abbiamo perso l'abitudine di guardare verso l'alto<sup>5</sup> e quindi di allenarci a percepire il dettaglio nella poetica vastità della volta celeste. Nel mondo museale o nell'esplorazione del patrimonio culturale si manifesta qualcosa di simile, spesso si perde la capacità di leggere un dettaglio, un aspetto apparentemente minore, perché catturati dall'espressione iconica dell'insieme. Non si tratta di superficialità ma di carenza di coscienza percettiva. Ecco che l'intervenire progettualmente, aprire la strada ad una realtà altra, diversa, arricchisce quel senso di curiosità verso significati non ancora contemplati e verso un grado di consapevolezza nuovo. Il progetto sceglie, plasma e dona corpo alla materia attraverso la Luce, ma non solo. Conoscendo un po' meglio le ragioni alla base dei nostri meccanismi percettivi ci si rende conto di quanto il "linguaggio e la sintassi" della comunicazione sia fondamentale per scaturire l'interesse, la curiosità e a volte far nascere vere e proprie passioni. La Luce può essere utilizzata come un linguaggio e, di conseguenza, come uno strumento di comunicazione che, tuttavia, possiede delle potenzialità intrinseche trattandosi di una forma di energia che porta

con sé benefici ma anche conseguenze nefaste se assimilata in eccesso. L'alfabeto dell'illuminazione artificiale è oggi alla portata di coloro che hanno sviluppato una sensibilità nei confronti della materia dell'illuminazione ma rimane un settore per pochi specialisti quando si riferisce all'interazione con l'uomo e alla comprensione dei nuovi traguardi che legano la nostra personale idea di realtà a quella più vasta ed eterogenea di chi, come noi, cerca nella cultura e nell'arte una risposta creativa rispetto ai quesiti che la nostra nuova società civile, in mutazione, ci pone. La conoscenza delle dinamiche afferenti alle neuroscienze costituisce, pertanto, un nuovo punto di partenza che oggi, più che mai, apre un orizzonte conoscitivo di grande respiro innovativo e propositivo capace di portare linfa e stimoli in un settore, delicato quanto affascinante, definito dall'arte di illuminare e di entrare in una comunicazione interattiva con i nostri sensi, di cui la vista, è uno dei più potenti che l'uomo possa sperimentare.

\* Terza e ultima parte del percorso di ricerca sulla Visione, iniziato sul numero 340 *Visione creativa video ergo sum. Un nuovo punto di vista nella presa di coscienza dell'immagine* e proseguito sul 341 *Lo stimolo magico dell'immagine dinamica*.

Bibliografia / Bibliography  
 Alessandra Calcinotto, Marco Ivaldi, *Studi neuroscientifici sull'Arte*, Roberto Calzetti Editore, Ferriera di Torgiano, 2016  
 Marcos Quevedo Diaz, *Il cervello inconscio*, Ed. Emse Italia S.r.l., Milano, 2022  
 Semir Zeki, *Splendori e miserie del cervello*, Ed. Codice Edizioni, Torino, 2008  
 Semir Zeki, *Con gli occhi del cervello*, Ed. Di Renzo Editore, Roma, 2011  
 Tiziana Cotrufo, Jesús Mariano Urena Bares, *Il cervello e le emozioni*, Ed. Hachette Fascicoli S.r.l., Milano, 2018  
 Vilayanur S. Ramachandran, *Che cosa sappiamo della mente*, Ed. Mondadori, Milano, 2020

1. L'argomento è stato accennato nel precedente articolo (*Lo stimolo magico dell'immagine dinamica*, Luce 341) in relazione ai neuroni specchio. Una predisposizione di livello empatico che permette all'uomo ed ai primati di riconoscere determinati atteggiamenti o movimenti compiuti da estranei e di riprodurli istantaneamente virtualmente nel proprio cervello. Non è escluso che i neuroni specchio determinino anche una forma di apprendimento e conoscenza rispetto realtà ancora non note e possa spiegare alcuni meccanismi di stimolo nell'osservazione di alcune opere d'arte ma al contempo possano permettere una forma di empatia con l'opera per effetto del riconoscimento di alcuni valori che l'osservatore riconosce come propri.
2. "La quasi totalità della nostra esperienza sensoriale, inclusa quella esteroceettiva, è elaborata a livello subliminale e solo una piccola parte dell'informazione raggiunge la nostra coscienza". Marcos Quevedo Diaz, *Il cervello inconscio*
3. Secondo Carl Gustav Jung "Gli eventi sincronici si basano sulla simultaneità di due diversi stati mentali". Se fosse confermato allora sembrerebbe plausibile che lo stato mentale rivolto all'esterno e quello all'interno del cervello, in uno stato di simultaneità, possano indurre la presenza conscia completa.
4. "A differenza del mondo reale, nel quale il cervello risponde all'ambiente e ai suoi stimoli, nei sogni è l'ambiente ad essere modificato in conformità alle indicazioni del cervello inconscio. Prende forma, in questo modo, un nuovo mondo basato sulle memorie, sui pensieri, sulle immagini e sui suoni che si accumulano in modo quasi casuale a man mano che vengono in mente". M. Q. Diaz, *Il cervello inconscio*, pag. 106.
5. Nella sua ricerca artistico-filosofica l'artista James Turrell ha sempre posto al centro della sua attenzione la percezione dello sguardo rivolto verso l'alto, verso un cielo da scrutare e decodificare. Le sue installazioni *Skyspaces* sono state messe in opera in tutto il mondo e dimostrano come la corretta messa in scena della percezione del cielo sia determinante nel trasformare percettivamente uno spazio infinito in una dimensione finita, quasi palpabile.

# Vision through emotion

## The stimulus that activates discovery awareness

This is the third and final article on the approach of the visual perceptive sphere connected to our inner world. In the first two articles we discussed the ways of interaction of our perception images in function of two main phenomenological states. The first concerned contemplation of the static scene in space while the second examined the operation of our system in front of a moving scene, or a dynamic context. In both cases, there are reactive and cognitive processes that lead the observer to face the cognitive experience according to a mode that has little to do with belief, according to which, the same image contemplated would produce the same reaction in most observers. In fact, the main distinction, which introduces this third article, concerns the predisposition of the individual observer, in the face of an indefinite multiplicity of the many, to interact through an entirely personal emotional level that, for intensity and content, makes his/her experience unique and irrepeatible. Our ability to react is completely individual although we may present similarities and levels of empathy with other individuals'. Although it is the most significant experiential form for the human being, it remains also the least known in its triggering dynamics and in its physiological functioning. We can get emotional in front a work of art, a landscape, a symbolic gesture but do not understand the profound reasons during the contemplative experience itself. Sometimes some motivations are expressed in time and conscious memory that indirectly recalls the analogies of similar experiences from the depths of the subconscious. The simple chromatic setting of a pictorial work, with particular reference to an ancestral memory such as a scarlet red or a midnight blue, constitutes a starting point for the subliminal trigger<sup>2</sup>. However, the first process in the contemplation of an opera, a scene, a context in which one is immersed in, concerns the activation of conscious perception, that is, the awareness of reality. It seems trivial but being

aware of what happens in front of us it's not just a matter of keeping your eyes open but, rather, of being present and participating in processing what we contemplate. In fact, many studies of cognitive perception have demonstrated how the attention to the visual scene is partial and, at times, completely diverted from its overall meaning because it is captured by a stronger and distracting theme. To activate a grip of full and intense consciousness it is necessary that many internal physiological and physical external contextual factors are aligned and manifest simultaneously: a form of synchronicity<sup>3</sup>. What if the subconscious intervenes and creeps into the conscious perception? It probably triggers access to an additional interpretative dimension, in a sequence of perceptual processes that seem to manifest themselves and evolve despite the observer himself. One of these events can be defined as "dreaming with open eyes"<sup>4</sup>, or lose the precise adherence to reality and replace the content of consciousness with different and usually pleasing thoughts and fantasies. However, like dreams during the sleep state, they are memories that are difficult to keep in long-term memory. Otherwise, the deep sensations, which generate a high emotional level during the waking state encode themselves according to a storage process that allow a recall even after years. It is as if our perceptual conscious system oscillates between the more or less intense external stimulants ability and manage the memories and impulses stored in our brain, more precisely in the hippocampus, body part responsible for the custody but also for the reverberation of memories in the circuit of the emotional process. The greater adherence to one of the two prevailing poles "apparent external reality" and "internal memories and instincts" determines the level and type of consciousness that, as you can well guess, does not reveal an absolute truth but, rather, a form of conditional interpretation, an alteration of the perception of reality that is renewed in time. If

this definition of interpretation is true, then the statement of the Little Prince of Saint Exupery does not surprise, "the essential is invisible to the eyes", and in this sense is precisely the emotions and the inner sensations that define the meaning of things, even if this feeling can evolve in our timeline.

### The power of image

We are constantly and daily confronted with images and not only those of the present but also those of the past. The image is a symbolic representation of a reality that has many faces and many meanings but has the advantage of being circumscribed, measurable in its extent space- and therefore interpretable. The same philosophers and psychologists have over the centuries confirmed that the will and capabilities of the human intellect are closely related to the power of images that embody great visions or dreams. From this assumption, it emerges a consequential obvious deduction however fundamental: the way in which the observer discovers reality, enjoys the contemplation of an art work, architecture or landscape is always conditioned by light. In fact, everything that is lightened is brought to life and exists for the observer. These are the qualities of light, the ineffable characteristics of a beam of light or the effect of a large sky, sniff to make a difference. Suddenly a ray of light its ticked on a gray day to put on the podium of perception that tree, that house, that flower or that part of the landscape that just before seemed dormant. It is precisely the daily and perennial surprise that nature infuses us, without saving, with a power of renewal that only the mixture of natural ingredients can put in place. Without light we would be deprived of this existential dimension, the objects, the surrounding space and the representation of ourselves would disappear. To get absolute darkness you need to resort to buried places where natural light is not transmitted. However, even in the fascinating sea depths a share of light, albeit infinitesimal, exists and allows a form of orientation for the species living there. In the same way deeper night, in the absence of city lights, is always present the luminance of the firmament. In fact Light always pervades, everywhere. If physiologically we are accustomed to receive

Schematizzazione dei lobi del cervello:

Il lobo frontale controlla i movimenti, pianifica ed esegue le azioni ed inibisce gli impulsi. Il lobo parietale integra gli stimoli sensoriali in modo conscio ed inconscio. Il lobo temporale gestisce la memoria e la navigazione visuo-spaziale e contenendo l'amigdala e l'ippocampo è coinvolto dalle reazioni inconsce a fronte delle emozioni. Il lobo occipitale integra tutte le informazioni dal campo visivo in maniera conscia o inconscia, in aree di specializzazione dedicate

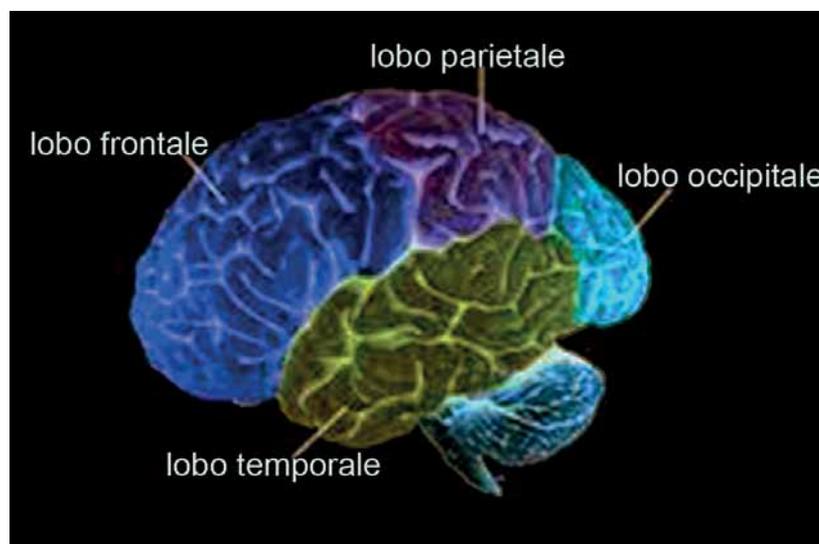


Diagram of the lobes of the brain:

The frontal lobe controls movement, plans and executes actions, and inhibits impulses. The parietal lobe integrates sensory stimuli in a conscious and unconscious way. The temporal lobe manages memory and visual-spatial navigation and, containing the amygdala and hippocampus, it is involved in unconscious reactions to emotions. The occipital lobe integrates all information from the visual field in a conscious or unconscious manner into dedicated specialised areas



photo © Studio Pasetti lighting

light signals, over the centuries and more recently, we have lost the habit of looking up<sup>5</sup> and then training to perceive detail in the poetic vastness of the celestial vault. In the museum world or in the exploration of cultural heritage something similar manifests itself, often you lose the ability to read a detail, an apparently minor aspect, because captured by the iconic expression of the whole. It is not superficiality but lack of perceptive consciousness. Here is the intervention design, that opens the way to another reality, different, it enriches that sense of curiosity towards meanings not yet contemplated and towards a new degree of awareness.

The project chooses, shapes and transforms the body to the material through Light, but not only. Knowing a little more the reasons behind our perceptive mechanisms we are realizing how the "language and syntax" of communication is fundamental to interest, curiosity and sometimes to give birth to real passions. Light can be used as a language and, consequently, as a communication tool that, nevertheless, possesses intrinsic potentials being a form of energy that brings with it benefits but also harmful consequences if assimilated in excess.

The alphabet of artificial lighting is now within reach of those who have developed a sensitivity towards the matter of illumination but remains a field for a few specialists when referring to the interaction with man and the understanding of new goals that link our personal idea of reality to the wider and heterogeneous one of those who, like us, seeks in culture and art a creative answer to the questions that our new civil society, in mutation, poses us. Knowledge of the dynamics of neuroscience is, therefore, a new starting point that today, more than ever, opens a great innovative horizon and is able to bring lymphs and stimuli in a sector, as delicate as fascinating, defined by the art of illumination and enter into an interactive communication with our senses, of which the view, is one of the most powerful that man can experience. **L**

\* Third and final part of the research journey on Vision, which began in issue 340 *Creative vision* video ergo sum. A *New Viewpoint in Image Awareness* and continued in 341 *The Magic Stimulus of the Dynamic Image*.

1.The topic was mentioned in the previous article (*The magical respect of the dynamic image*, Luce 341) in relationship to mirror neurons. An empathic level predisposition that allows humans and primates to recognize certain attitudes or movements made by strangers and instantly reproduce them virtually in our brain. It is not excluded that mirror neurons also determine a form of learning and knowledge respect still unknown realities and can explain some mechanisms of stimulation in the observation of some works of art but at the same time can allow a form of empathy with the work due to the recognition of some values that the observer recognizes as their own.

2."Almost all of our sensory experience, including the external oceptive one, is developed at a subliminal level and only a small part of the information reaches our consciousness. Marcos Quevedo Diaz, *The Unconscious Brain*.

3.According to Carl Gustav Jung, "Synchronic events are based on the simultaneity of two different

mental states. If it were confirmed then it would seem plausible that the mental state turned outside and inside the brain, in a state of simultaneity, that may induce complete conscious presence.

4."Unlike the real world, in which the brain responds to the environment and its stimuli, in dreams it is the environment that is modified in accordance with the indications of the unconscious brain. In this way, a new world based on memories, thoughts, images and its sounds that accumulate almost randomly and slowly coming to mind".

M. Q. Diaz, *The Unconscious Brain*, p. 106.

5.In his artistic-philosophical research the artist James Turrell has always placed the focus of his attention on the perception of the gaze turned upwards, towards a sky to be scrutinized and decoded. His installations "Skyspaces" have been set up all over the world and show how the correct staging of the perception of the sky is decisive in transforming perceptively an infinite space into a finite, almost palpable dimension.

Lorenzo Lotto,  
*L'elemosina di Sant'Antonio*, Basilica di San Giovanni e Paolo, Venezia, scena di enfaticizzazione / Lorenzo Lotto, *The Alms of St. Anthony*, Basilica of San Giovanni e Paolo, Venice, scene of emphasis

LA  
CULTURA  
DELLA  
LUCE  
AIDI

Associazione  
Italiana  
di Illuminazione

[www.aidiluce.it](http://www.aidiluce.it)