

[c]

compasses

the architecture & interior design international magazine | middle east

LIGHTING THE FUTURE

Focus:
Avant-garde
and innovation
in lighting design

Martinelli Luce, Linea Light
Ricardo Legorreta, Maurizio Montagna
UNICA Architects

E N G L I S H / I T A L I A N I S S U E

[c] compasses

the architecture & interior design international magazine | middle east

Publisher Board

Marco Ferretti
Francesca Maderna

Scientific Director

Andrea Pane
director@compassesworld.com

Scientific Committee

David Chipperfield
Odile Decq
Massimiliano Fuksas
Hans Ibelings
Farida Kamber Al Awadhi
William Menking
Italo Rota
Livio Sacchi
Yehuda Safran
Karl T. Ulrich

Editorial Staff

Jenine Principe
Giovanna Russo Krauss
Daria Verde
staff@compassesworld.com

Editorial Board

Paola Ascione
Francesca Capano
Maria Vittoria Capitanucci
Paolo Giardiello
Serkan Gunay
Achraf Ibrahim
Massimo Imparato
Ferruccio Izzo
Laura Lieto
Giovanni Menna
Linda Nubani
Ivan Parati
Gennaro Postiglione
Titti Rinaldi
Saud Sharaf

Art Director

Ferdinando Polverino De Laureto

Team and Publishing Coordinator

Andrea Del Gaudio
media@compassesworld.com

Associate Editor Middle East

Ivan Parati

Associate Editor Italy

Maria Vittoria Capitanucci

Correspondents

Brazil Ana Carolina de Souza Bierrenbach
Beatriz Mugayar Kühl
Nivaldo Vieira de Andrade
Massimiliano Campi
China Annamaria Giangrasso
Cristiano Luchetti
Emirates Laurence Bassières
France Nicolas Detry
Claudia Tamburro
Ingrid Paoletti
India Matteo Belliore
Japan Sikander Khan
Kuwait Laurence Bassières
Morocco Alberto Calderoni
New Zealand Cristina Bronzino
Palestine Teresa Ferreira
Portugal Federico Calabrese
Spain Camilla Mileto
Fernando Vegas
Serkan Gunay
Pietro Belli
Turkey Michele Pasca di Magliano
UK Randall Mason
USA Linda Nubani

Text Review

Rania Shalabi
Neal Putt

Photographer

Sharif Nazal
Sandra Zarneshan

Advertising Sales Director

Luca Mollamo

Advertising Sales Agency

Agicom Srl
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
phone Italy + 39 069078285
Skype: agicom.advertising
Manuela Zuliani
manuelazuliani@agicom.it
mobile Italy + 39 3467588821
Skype: agicom.manuela

SUBSCRIPTIONS

To subscribe
please send your contacts
by e-mail to
media@compassesworld.com

Decree of the Court of Naples
n. 58 / 20-12-2016

Cover Image

Courtesy of Martinelli Luce

All the articles in this issue have been peer reviewed by the Scientific Committee and the Editorial Board

Publisher

e.built Srl - Italy
Via Francesco Crispi 19-23
80121 Napoli
phone +39 081 2482298
fax +39 081 661014
mobile +39 335 5889237

Gulf Countries Representative

Build LLC
Souk Al Bahar
Old Town Island Burj Khalifa District
Dubai - UAE

[compasses] is a supporting member of

Compasses n.30 - 2019
Printed in Italy
by Rossi Srl
Nola (Napoli)

March 2019
ISSN NUMBER: 2409-3823

The publishers regret that they cannot accept liability for error or omissions contained in this publication, however caused. The opinions and views contained in this publication are not necessarily those of the publishers. Readers are advised to seek specialist advice before acting on information contained in this publication, which is provided for general use and may not be appropriate for the reader's particular circumstances. The ownership of trademarks is acknowledged. No part of this publication or any part of the contents thereof may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form with - out the permission of the publishers in writing.

030 LIGHTING THE FUTURE

[editorial]

22 Lighting the future - Andrea Pane
Illuminando il futuro

[essays]

25 Aesthetics and beyond: against the Commodification of Architecture - Ramon Rispoli
Estetica e oltre: contro la mercificazione dell'architettura

33 Milano Design Film Festival. Design speaks to cinema - Maria Vittoria Capitanucci
Milano Design Film Festival. Il design parla al cinema

41 Looking at the future by relocating man at the feet of nature and of the world - Maria Vittoria Capitanucci
Guardare al futuro ricollocando l'uomo ai piedi della natura e del mondo

[focus]

50 The avant-garde light / Avant-gardes of light - Luciana Gunetti
La luce d'avanguardia/ Avanguardie di luce

60 Advanced lighting systems for environmental quality - Laura Bellia
Sistemi di illuminazione innovativi per la qualità ambientale

70 Martinelli Luce. An interview with Emiliana Martinelli - Daria Verde
Martinelli Luce. Intervista a Emiliana Martinelli

80 About Linea Light Group, a conversation with Gianluca Salciccia - Jenine Principe
A proposito di Linea Light Group, una conversazione con Gianluca Salciccia

[architecture & plan]

90 Mexican minimalism: the Camino Real Hotel Polanco by Ricardo Legorreta - Ana Carolina de Souza Bierrenbach, Federico Calabrese
Minimalismo alla messicana: l'Hotel Camino Real Polanco di Ricardo Legorreta

100 Billboards. Two projects by Maurizio Montagna - Marianna Ascolese, Federica Deo
Billboards. Due progetti di Maurizio Montagna

[experiences]

112 Light, color, matter. Guest Area for the new Dubai Sport Arena - Riccardo Robustini
Luce, colore, materia. Guest Area per la nuova Dubai Sport Arena

[academia]

118 The New Arab Urban. Gulf Cities of Wealth, Ambition and Distress. A conversation with Harvey Molotch and Davide Ponzini - Andrea Pane
The New Arab Urban. Gulf Cities of Wealth, Ambition and Distress. Una conversazione con Harvey Molotch e Davide Ponzini

[materials & interiors]

126 The future of design in China. The next edition of Tianjin International Design Week - Massimiliano Campi
Il futuro del design in Cina. La prossima edizione della Tianjin International Design Week

132 Vespa Piaggio. From the vision of Corradino d'Ascanio to the new electric frontier - Maurizio Peticarini
La Vespa Piaggio. Dalla visione di Corradino d'Ascanio alla nuova frontiera dell'elettrico

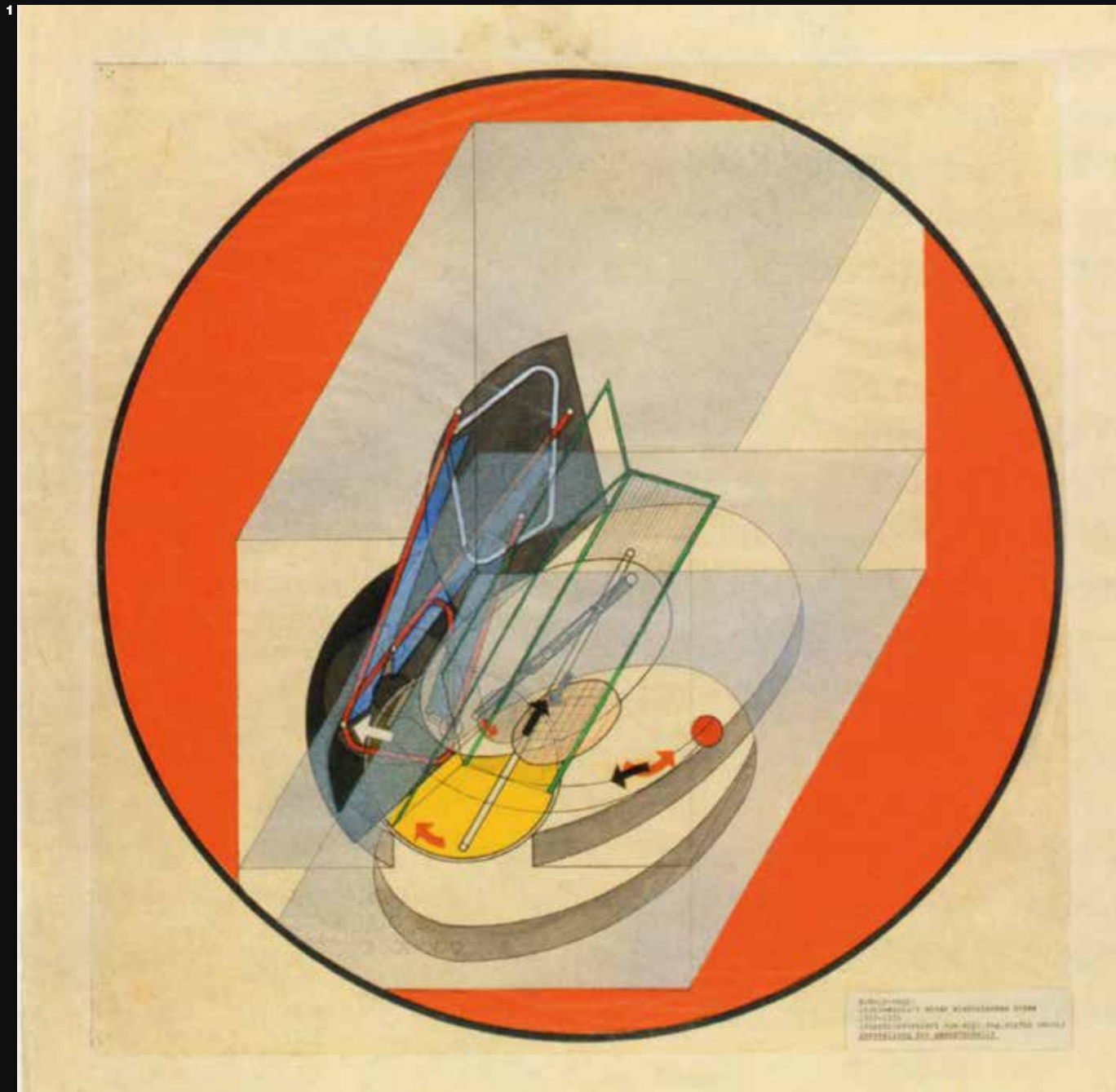
[smart food]

140 Filippo La Mantia / Piero Lissoni. Creativity shines with its own light - Ferdinando Polverino De Laureto
Filippo La Mantia / Piero Lissoni. La creatività brilla di luce propria

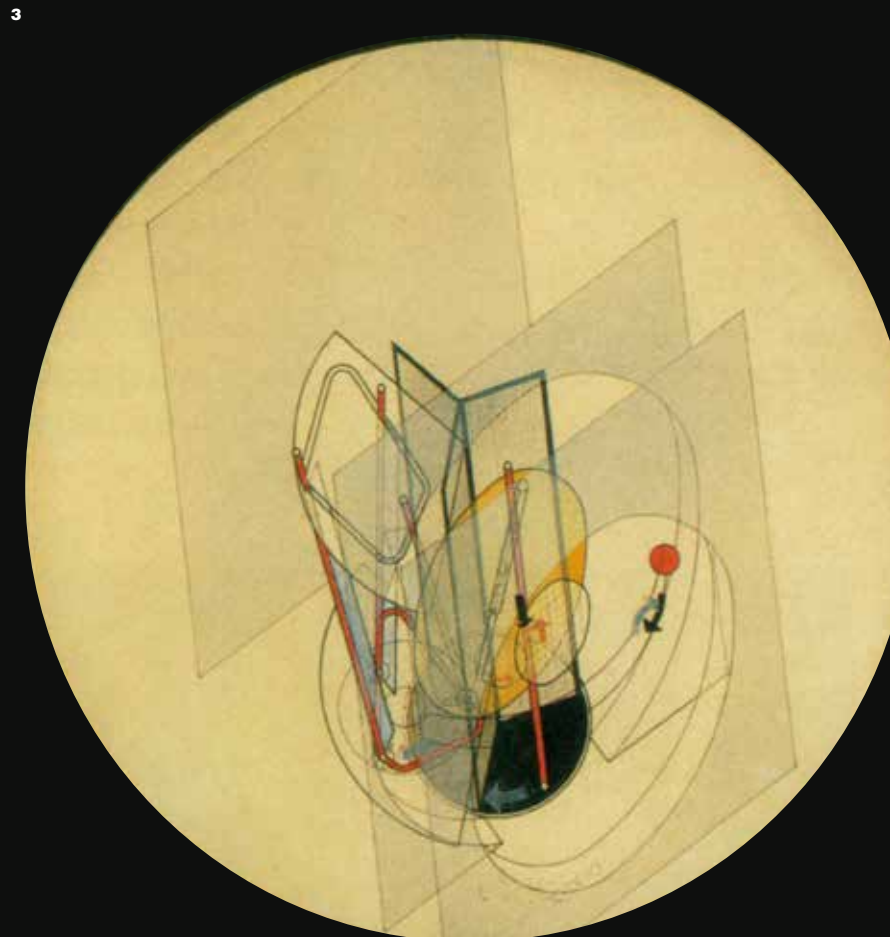
Luciana Gunetti
Politecnico di Milano

The avant-garde light/ Avant-gardes of light

1-4 Light-prop by Lazlo Moholy-Nagy, from 1922 to 1930.

From 1922 to 1930, for Lazlo Moholy-Nagy, drawing and designing with lights meant experimenting with his light-prop (a space kaleidoscope) how a mobile structure, fitted in a square box with a circular opening in the front side and driven by an electric engine, could synthesize coordinated movements of planes realized in plastic, glass, steel mesh, grids and drilled sheets of metal (figs. 1-4). It is not surprising that in the same years, Moholy-Nagy, as a Bauhaus professor from 1923 to 1928, introduced, besides the *Neue Typografie*, light writing and thought about an experimental device for painting with light through immersion/participation, transparency and movement, spreading an idea of art as a form of information, production/reproduction and sensory education. In his article about the light display machine, published in 1930 in the magazine «Die Form 5»¹, Moholy-Nagy made clear that the device had been conceived as a kinetic prop and not as a kinetic sculpture, as it was interpreted after his death by critics who defined it a *Licht-Raum-Modulator*. The device produced light patterns that were projected inside or outside the box containing it. The Hungarian artist used artificial light as an autonomous language, giving his most complete contribution to the *Lichtträume*. With his light-prop he obtained a very complex visual result, made of coordinated movements and spatial articulations of sequences of lights and shadows. Moholy-Nagy later stated, in his book *The new vision*², that he had discovered with surprise that his device generated shadows which projected onto transparent, perforated screens, producing new and magical visual effects. He wrote that he had learned a lot from this object, defining it a «mobile for my later painting, photography, and motion pictures, as well as for architecture and industrial design»³. These are the years in which the German Werkbund's industries started producing Bauhaus globe lamps (1926) and in which, for Moholy-Nagy and for the avant-gardes, all the architectures of light became a sign that the new vision could shape both closed and open spaces, at all scales. The environment, architecture, landscape, advertisement and book cover composition realized with respect to the new vision is based on the possible relation among all the figurative «isms», considered the foundation of

the new-born design, to which the new frontiers of photography, cinema, light display and so on must be added. The lamp-objects begun to be published in magazines and also in *Bauhaus Buch* n. 7⁴ (figs. 5-6). Meanwhile the light-subject became, in specialized periodicals and books, the main character of the new light writing technique not only on sensible paper, but in all the spaces and environments designed by men: architecture, theatre, street. As Moholy-Nagy wrote in *The new vision*, the creative manipulation of light can be divided in two seams: *Light displays in the open air* and *Indoor light displays* (fig. 7). Taking inspiration from Moholy-Nagy's rotating spatial sculpture with reflecting, drilled or mirroring elements which projected alternate patterns of lights and shadows in the box and on the screen, many designers widened the technical horizon of the articulation of space-light. The way in which artists embedded the artificial light in their works led to the production of new ideas that could be translated in the theatrical effect of light sculptures or of lightening objects for the house. They did not look at the handy value of the object and the

shapes were not sought in nature, because the objective was to make the lamp an abstract light sculpture. Hence, the boundaries between art and design are faded and it does not make sense to classify these lamp-objects. In Italy, entrepreneur-designers and designers find in the Triennale exhibitions of the second postwar period the place where their projects and the new companies can communicate to one another, providing the groundwork for the Italian supremacy in the lighting design, as Alberto Bassi writes⁵. In 1949, the Fontana Arte lamps by Pietro Chiesa, for furnishings, installations or exhibitions at the Triennale, were the first to be defined works of abstract art by Ponti in «Domus»⁶. The most interesting seam according to Ponti is that of the mechanistic prototypes, in which Chiesa placed the apparatus that move the light in space. So, in Milan during the 1930s, we find the question of light moving in space as a new frontier to get out of the modernist canons of that period. Chiesa's mechanical lamps are debtors, as Bassi writes, to both the research on the movement and the machinism of

the Futurist theory. With Gino Sarfatti⁷ (Arteluce) and the realization of three lamps (576, 576/B and 577) from Alexander Rodchenko's drawings (1925), developed during the 15th Triennale, the figurative reference was found in the constructivism (figs. 8-10). A real historical recovery intervention, which was founded on the formal research, but which makes us understand the continuity and the permanence of the avant-gardes' cultural proposal in the Italian light design landscape.

In 1962 the Gruppo T (Livio Castiglioni⁸, Vittoriano Viganò, Bruno Munari e Davide Boriani) realized for Christmas a 100 meters tower using scaffoldings and a series of incandescent bulbs, programmed to create an effect of kinetic light, rising along the entire height of the building. The historical reference is to the light towers, such as the Torre Innocenti realized in 1935 at the Brussels exhibition which, once lit up, formed a new composition only made of light, comparable to the beautiful image of a rotating carousel which traces a visible virtual volume, published by Moholy-Nagy in the *Bauhaus Buch* n. 14⁹ *Von Material zu Architektur* and in *The new vision* (fig. 11). How to create virtual movements with light or light sculptures, also in interior fittings for fairs, is shown by Livio Castiglioni and Max Huber with the luminous sculpture of neon lamps made for Montecatini at the Milan fair in 1969 (figs. 12-14).

From large-scale indoor and outdoor light sculptures, there has been a switch to lamp-sculptures such as Acrylic, produced as the model 281 in 1962 by the company O-Luce by Giuseppe Ostuni and Tito Agnoli (figs. 15-16). The lamp designed by Joe Colombo with his brother Gianni, even if recalling constructivist avant-garde experiments such as the plexiglass sculptures by Naum Gabo, is certainly daughter of the researches with programmed and kinetic art carried out in Italy in those years. In fact, it is a methacrylate lamp without light, in the sense that the light source (a fluorescent bulb) is hidden in the painted steel base (fig. 17). The C shape and the thickness of the curve are the expression of the two brothers' reflections on the role of light in art, but also of their research in the field of lighting, a combination that earned them the gold medal at the 13th Triennale of 1964. Thus, if the piece of Moholy-Nagy was a prop-light conceived both in its

K. J. JUCKER und W. WAGENFELD: Tischlampe aus Glas mit Milchglasglocke. Drahtzuführung innen in Neusilberrohr. 1923/1924. Höhe: 39 cm

W. WAGENFELD: Tischlampe. Eisenplatte verstäht; Messing vernickelt. Höhe: 39 cm. 1924

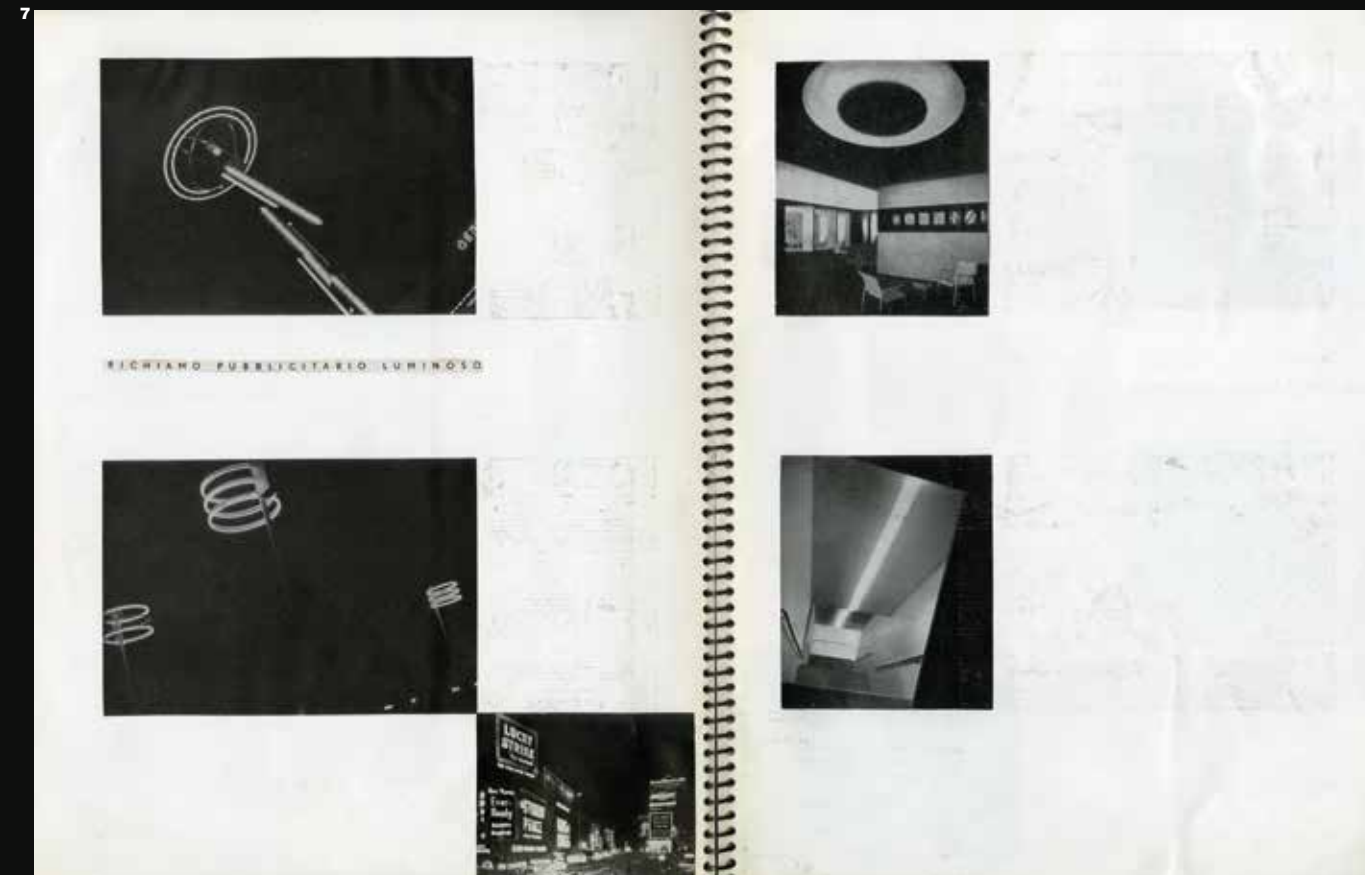
gesch. Höhe ca. 35 cm
AUSFÜHRUNG
Kristallspiegel-Glasplatte, Feinsilberrohr, Glasrohr, Zugfassung

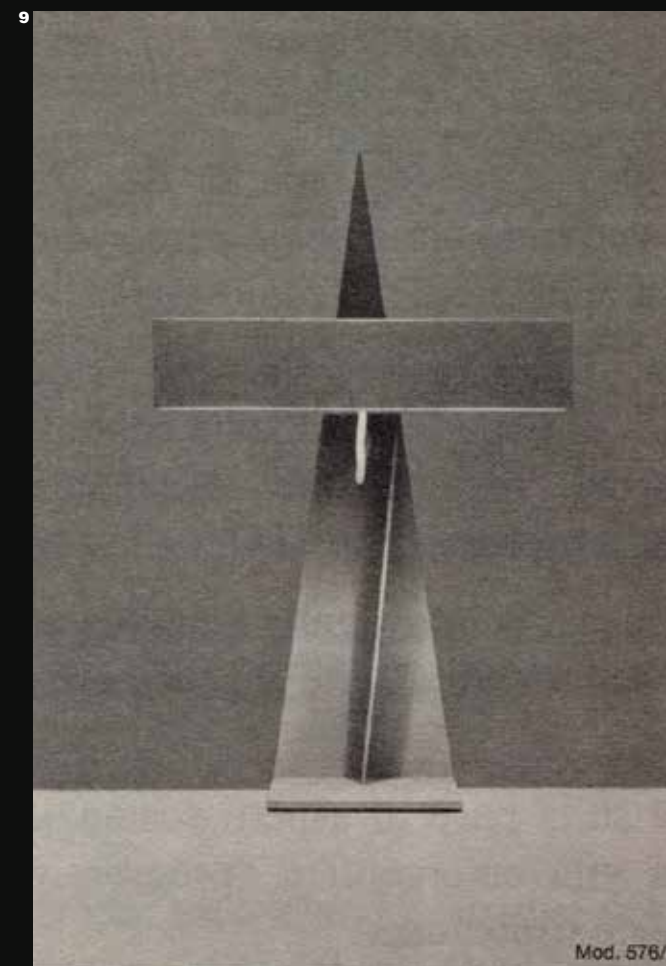
TISCHLAMPE AUS GLAS

- VORTEILE**
- 1 beste Lichtverstrahlung (genau erprobt)
  - 2 sehr gefällige Form
  - 3 besonders schönes Licht
  - 4 praktisch für Schreibtisch, Nachttisch usw.
  - 5 Glöckle festgeschraubt bleibt in jeder Lage unbeweglich

5-6 Tischlampe aus Glas by K. Jjuker and W. Wagenfeld, 1923-24.
7 Light displays in the open air and Indoor light displays in «Costruzioni-Casabella», n. 159-160, 1941.
8-10 Lamps 576 and 576/B by Gino Sarfatti, Arteluce / Lampade 576 e 576/B di Gino Sarfatti, Arteluce.

Mod. 576

Mod. 576/B

design and in the choice of materials as a total experiment, with Colombo language and technology come together in an industrially produced project.

In 1970, Livio Castiglioni and Davide Boriani, with the project *Spazio della stimolazione percettiva* (Space of perceptive stimulation) for the 35th Venice Biennale – set up in one of the 28 rooms they designed for the experimental section of the Italian pavilion – reached the degree of stimulation with immersive light: sound, light and movement are in a synesthetic synergy. Those effects are obtained by creating an Ames camera with four luminous prisms in homeostatic balance, interacting with the spectators through lights and sounds, exchanging light-color, sound and movement signals (figs. 18-19). From the temporary installations of the Biennale to a fluorescent tube light installation for the house, made of transparent plastic, colored by Ettore Sottsass and definable as an indoor light display, the transition is short. Designed by Sottsass in 1968 for Poltronova and built with shiny and transparent industrial materials, the Asteroid table lamp with a Perspex diffuser is a hybrid piece with a strong iconic impact, a fetish with an explicitly ritualistic quality (figs. 20-22). The object has a sculptural shape and is designed as an altarpiece for domestic liturgy. Radical lamps are experimental objects, but they are also symbols of a new relationship between man and built environment: the light they create is a light that does not illuminate, but underlines the magical value of the object.

Moreover, the radical avant-garde

Mod. 576/B
Mod. 576/B
Mod. 576/B

moves from the search for the function of light to the emotion that light creates in the environment. In addition to radical designers, who do that by fragmenting the real with iconic and symbolic lamp objects, even a minimalist like the graphic designer AG Fronzoni can boast of having designed the Quadra lamp (1962), which once again concentrates in a lamp-object the teaching, both formal and experimental, of historical avant-gardes (fig. 23). Quadra, today produced by Viabizzuno, was published in the book *Das Geheimnis Des Schattens: Licht Und Schatten In Der Architektur/ The Secret of the Shadow: Light and Shadow in Architecture* (2002)¹⁰ with an accompanying text that says:

«Is there or isn't there a frame? There is and there isn't: There is when there is light, There isn't when there isn't light».

AG Fronzoni, with an operation of historical quotation, puts the square of Bauhaus matrix and the point, which becomes the «hole in the light», back in the center, creating a punctual system that generates – in a context of overabundant lights, such as the contemporary one – a question on the meaning of shadows. From the cube with a circular hole (light-prop) to the open Fronzonian frame, from the radical avant-garde atmospheres to the new graphic immobility of light, research evolves without ever leaving the current of light installations as visual artifacts that educate the senses. From Moholy-Nagy to AG Fronzoni, from avant-garde to avant-garde, these designers and their light sculptures, at different scales, open air and indoor, have built a middle ground between design and artistic research, crossing unusual thresholds to search spaces of autonomy through art¹¹.

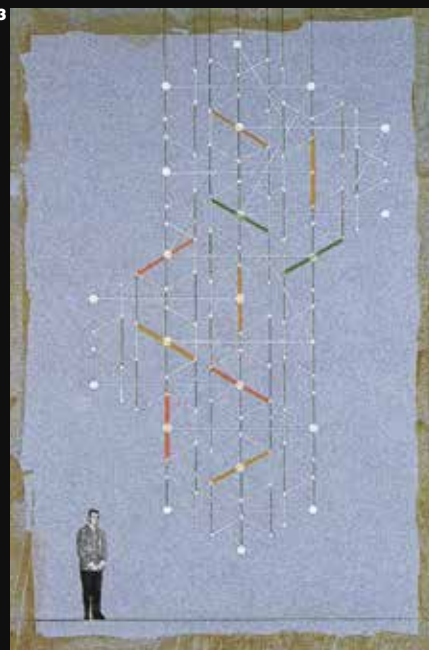
Translated by Jenine Principe and Daria Verde

Endnotes

- 1 L. Moholy-Nagy, *Lichtrequisit einer elektrischen Bühne*, in «Die Form 5», n. 11-12, 1930, pp. 297-299.
- 2 L. Moholy-Nagy, *The new vision*, G. Wittenborn, New York 1947.
- 3 *Ibid.*, p. 80.
- 4 AA.VV., *Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten*, Albert Langen Verlag, München 1925.
- 5 A. Bassi, *La luce italiana. Design delle lampade 1945-2000*, Electa, Milano 2003.
- 6 G. Ponti, *L'opera di Pietro Chiesa*, in «Domus», n. 234, 1949, pp. 32-49.
- 7 M. Romanelli, S. Severi, *Gino Sarfatti. Opere scelte 1938-1973*, Silvana Editoriale, Milano 2012.
- 8 D. Scodeller, *Livio e Piero Castiglioni. Il progetto della luce*, Electa, Milano 2003.
- 9 L. Moholy-Nagy, *Von Material zu Architektur*, A. Langen, München 1929.
- 10 AA. VV., *Das Geheimnis Des Schattens: Licht Und Schatten In Der Architektur/The Secret of the Shadow: Light and Shadow In Architecture*, eds. H. Binet et al., Deutsches Architektur Museum, Frankfurt-am-Main 2002.
- 11 See D. Baroni, *Loggetto lampada. Forma e funzione. Storia degli apparecchi d'illuminazione a luce elettrica*, Electa, Milano 1981; P. Castiglioni, C. Baldacci & G. Biondo, *Lux Italia 1930-1990. L'architettura della luce*, Berenice, Milano 1991.

11 Virtual volume of a merry-go-round / Volume virtuale di una giostra.
 12 Tower of Christmas light by Gruppo T (Livio Castiglioni, Vittoriano Viganò, Bruno Munari, Davide Boriani), 1962 / Torre di luci per Natale del Gruppo T.
 13-14 Luminous sculpture for Montecatini pavilion by Livio Castiglioni and Max Huber, Milan fair 1969 / Scultura luminosa per padiglione Montecatini di Livio Castiglioni e Max Huber, fiera di Milano 1969.
 15-16 Lamp model 281 called Acrilica by Joe and Gianni Colombo, O-Luce, 1962 / Lampada modello 281 detta Acrilica di Joe e Gianni Colombo, O-Luce, 1962.

La luce d'avanguardia/ Avanguardie di luce

Disegnare e progettare con la luce volle dire per Lazlo Moholy-Nagy, dal 1922 al 1930, sperimentare con il suo *light-prop* (a *space kaleidoscope*) come una struttura mobile – contenuta in una scatola quadrata con un'apertura circolare sul fronte e guidata da un motore elettrico – potesse sintetizzare movimenti coordinati di piani realizzati in plastica, vetro, rete metallica, reticoli e lastre perforate di metallo (figg. 1-4). Non stupisce che Moholy-Nagy in quegli stessi anni, come docente al Bauhaus dal 1923 al 1928, introducesse, oltre alla *Neue Typografie*, la scrittura con la luce e pensasse anche ad un dispositivo sperimentale per dipingere con la luce tramite l'immersione/partecipazione, la trasparenza e il movimento, diffondendo un'idea di arte come forma di informazione, produzione/riproduzione ed educazione sensoriale. Nel suo articolo sul *light display machine*, pubblicato nel 1930 nella rivista «Die Form 5»¹, Moholy-Nagy chiarì che il dispositivo era stato concepito come *kinetic prop* e non come scultura cinetica, come fu interpretata dopo la sua morte dai critici che la definirono un *Licht-Raum-Modulator*. Il dispositivo produceva dei *light patterns* che venivano proiettati internamente o esternamente alla scatola che lo conteneva. L'artista ungherese usò la luce artificiale come linguaggio autonomo, dando il suo contributo più completo ai *Lichtträume*. Ottenne, con il suo *light-prop*, un risultato visivamente molto complesso, fatto di movimenti coordinati e articolazioni spaziali di sequenze di luce e ombra. Moholy-Nagy dichiarò più tardi, nel suo volume *The new vision*², che con sorpresa aveva scoperto che nel suo dispositivo si generavano ombre che proiettavano su schermi trasparenti e perforati, producendo nuovi e magici effetti visivi. Scrisse di aver imparato molto da questo oggetto definendolo un «dispositivo per la mia successiva pittura, fotografia e cinema, oltre che per l'architettura e il design industriale»³.

Sono gli anni in cui le industrie del Werkbund tedesco iniziano a produrre le lampade a globo Bauhaus (1926) e in cui, per Moholy-Nagy e per le avanguardie, tutte le architetture di luce divengono il segno che la *new vision* poteva plasmare sia gli spazi chiusi che quelli aperti, a tutte le scale. La composizione di ambienti, architetture, paesaggi, annunci pubblicitari, copertine di volumi basati sulla *new vision*, si fonda sulle possibili relazioni tra tutti gli "ismi" figurativi, considerati fondativi per il nascente design, a cui vanno aggiunte le nuove frontiere della fotografia, del film, del *light display*, etc.

Gli oggetti-lampada iniziano ad essere pubblicati in riviste e anche nel *Bauhaus Buch* n.7^a (figg. 5-6) e parallelamente il soggetto-luce diviene protagonista, nelle riviste di settore e nei volumi, della nuova tecnica di scrittura con la luce, non solo sulla carta sensibile, ma in tutti gli spazi e gli ambienti progettati dall'uomo: architettura, teatro, strada. Come scrive Moholy-Nagy, sempre in *The new vision*, la manipolazione creativa della luce può essere divisa in due filoni: *Light displays in the open air* e *Indoor light displays* (fig. 7).

Molti progettisti, ispirandosi alla scultura spaziale rotante di Moholy-Nagy con elementi riflettenti, perforati o specchianti che proiettavano *pattern* alterni di luce e ombra nella scatola e sugli schermi, allargarono l'orizzonte tecnico dell'articolazione dello spazio-luce.

Il modo in cui gli artisti incorporarono la luce artificiale nei loro lavori portò alla produzione di nuove idee che potevano essere tradotte nell'effetto teatrale di sculture di luce o in oggetti illuminanti per la casa. Essi non guardarono al valore pratico dell'oggetto e le forme non furono ricercate in natura, perché l'obiettivo era che la lampada fosse una scultura di luce astratta (*abstract light sculpture*). I confini tra arte e design divengono dunque sfumati e non ha senso trovare classificazioni per questi oggetti-lampada.

In Italia imprenditori-designer e designer cercano nelle Triennali del secondo dopoguerra il luogo dove far dialogare i loro progetti e le neo-aziende del settore, ponendo le basi, come ci ricorda Alberto Bassi⁶, del primato italiano del *lighting design*. Per prime le lampade di Fontana Arte di Pietro Chiesa, per arredi,

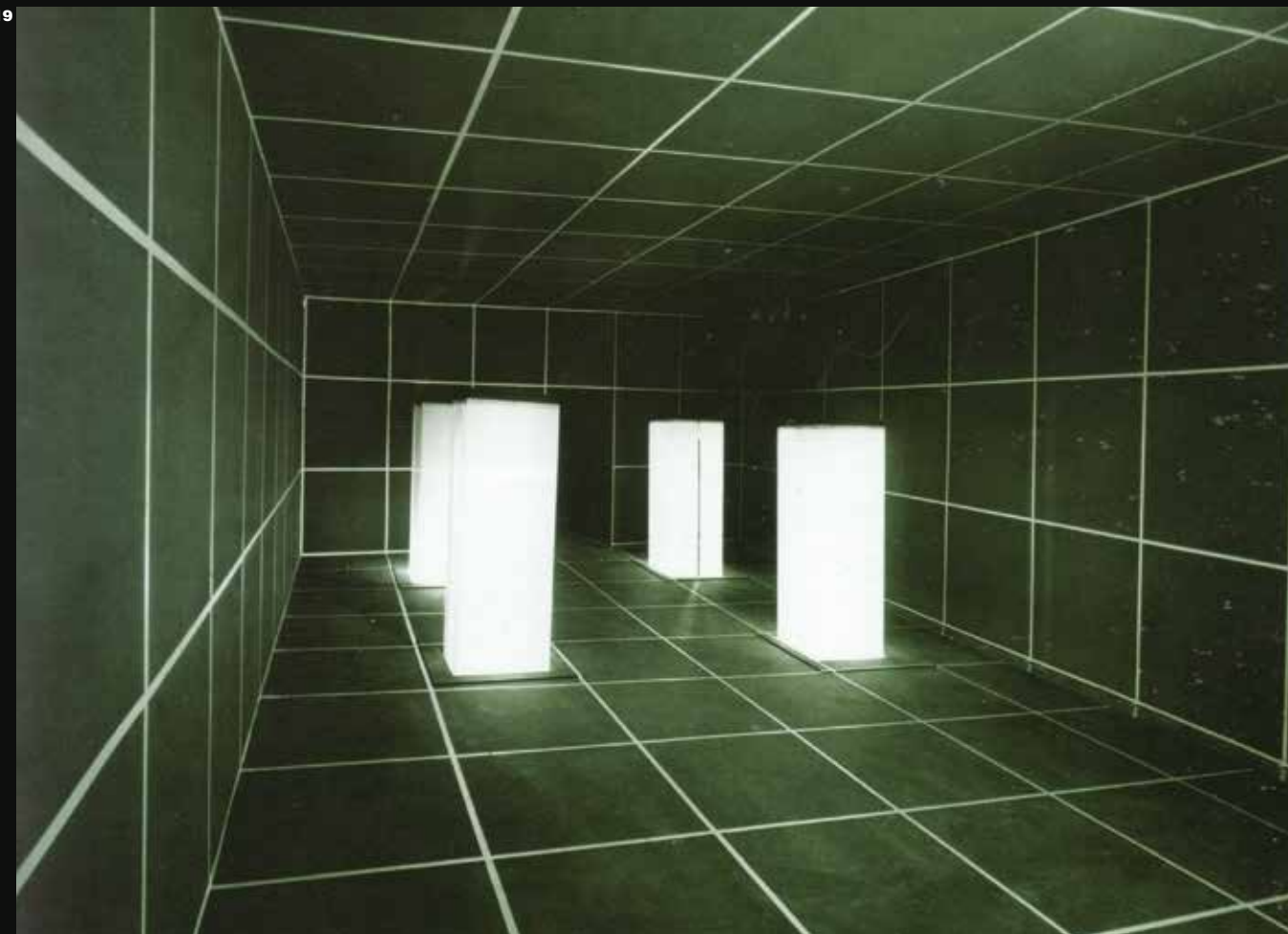
17

18

17 Construction in a glass space, metal and plexiglass by Naum Gabo / Costruzione nello spazio in vetro, metallo e plexiglass di Naum Gabo.
18-19 Perceptual stimulation Space Project for the 35th Venice Biennale by Livio Castiglioni and Davide Boriani, 1970 / Progetto Spazio della stimolazione percettiva per la XXXV Biennale di Venezia di Livio Castiglioni e Davide Boriani, 1970.

19

allestimenti o mostre in Triennale, furono definite da Ponti su «Domus» nel 1949 opere di arte astratta⁶. Il filone più interessante individuato da Ponti è quello dei prototipi meccanicistici in cui egli colloca gli apparecchi che muovono la luce nello spazio e così, nella Milano degli anni Trenta, troviamo la questione della luce che si sposta nello spazio come nuova frontiera per uscire dai canoni modernisti di allora. Le lampade meccaniche di Chiesa sono debitorie, come scrive Bassi, sia alle ricerche sul movimento che al macchinismo della teoria futurista. Con Gino Sarfatti⁷ (Arteluce) e la realizzazione di tre lampade (576 e 576/B e la 577) da disegni di Alexander Rodchenko del 1925, sviluppata durante la 15ª Triennale, si troverà nel costruttivismo il riferimento figurativo (figg. 8-10). Un vero e proprio intervento di recupero storico, fondato sì sulla ricerca formale, ma che fa comprendere la continuità e permanenza della proposta culturale delle avanguardie nel panorama del design della luce in Italia.

Nel 1962 il Gruppo T (Livio Castiglioni⁸, Vittoriano Viganò, Bruno Munari e Davide Boriani) realizzerà per Natale una torre alta 100 metri in ponteggi Practicus con una serie di lampadine a incandescenza, programmate per creare un effetto di luce cinetica che sale lungo tutta l'altezza. Il rimando storico è alle torri di luci, come la Torre Innocenti realizzata nel 1935 all'esposizione di Bruxelles che, una volta illuminata, formava una nuova composizione fatta di sola luce, paragonabile alla bella immagine di una giostra che gira e che traccia un volume virtuale visibile, pubblicata da Moholy-Nagy sia nel *Bauhaus Buch* n.14 *Von Material zu Architektur*⁹ che in *The new vision* (fig. 11). Come creare movimenti virtuali con la luce o sculture di luce anche in allestimenti interni per fiere, lo mostrano Livio Castiglioni e Max Huber con la scultura luminosa di lampade al neon realizzata per Montecatini alla fiera di Milano nel 1969 (figg. 12-14).

Dalle sculture di luce *outdoor* e *indoor* di grandi dimensioni si passerà alle sculture-lampada come la Acrilica, prodotta come modello 281 nel 1962 dall'azienda O-Luce di Giuseppe Ostuni e Tito Agnoli (figg. 15-16). Una lampada, questa progettata da Joe Colombo con suo fratello Gianni, che ricorda sperimentazioni d'avanguardia costruttivista come le sculture

di plexiglass di Naum Gabo, ma certamente figlia delle sperimentazioni di arte programmata e cinetica portate avanti in quegli anni in Italia, in quanto è una lampada in metacrilato senza luce, nel senso che la fonte luminosa (una lampadina fluorescente) è nascosta nella base in acciaio verniciato (fig. 17). La forma a C e lo spessore della curva sono espressione di riflessioni dei due fratelli sul ruolo della luce nell'arte, ma anche di ricerche in campo illuminotecnico, un binomio che valse l'assegnazione al loro progetto della medaglia d'oro alla 13ª Triennale del 1964. Così, se l'opera di Moholy-Nagy era una *prop-light* pensata sia nel disegno che nella scelta dei materiali come esperimento totale, con i Colombo il linguaggio e la tecnologia si fondono in un progetto prodotto industrialmente.

Nel 1970 Livio Castiglioni e Davide Boriani, con il progetto Spazio della stimolazione percettiva per la 35ª Biennale di Venezia, allestito all'interno di uno dei 28 ambienti da loro progettati per la sezione sperimentale nel padiglione italiano, raggiungono il grado di stimolazione con la luce immersiva: suono, luce e movimento sono in sinergia sinestesica. Effetti ottenuti realizzando una camera di Ames con quattro prismi luminosi in equilibrio omeostatico, che con luci e suoni interagiscono con gli spettatori,

scambiando segnali di luce-colore, suono e movimento (figg. 18-19). Dalle installazioni temporanee della Biennale ad un'installazione luminosa a tubo fluorescente per la casa, realizzata in plastica trasparente colorata da Ettore Sottsass e definibile come un *indoor light display*, il passaggio è breve. La lampada da tavolo Asteroida con diffusore in Perspex, progettata da Sottsass nel 1968 per Poltronova e costruita con materiali industriali lucidi e trasparenti, è un'opera ibrida di forte impatto iconico, un oggetto feticcio con una qualità esplicitamente ritualistica (figg. 20-22). L'oggetto ha una forma scultorea ed è concepito come una pala d'altare per la liturgia domestica. Le lampade radical sono oggetti sperimentali, ma sono anche simboli di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente costruito, la luce che creano è una luce che non illumina ma sottolinea il valore magico dell'oggetto. Non solo, l'avanguardia radicale si sposta dalla ricerca della funzione della luce all'emozione che la luce crea nell'ambiente.

Oltre ai progettisti radical, che lo fanno frammentando il reale con oggetti lampada iconici e simbolici, anche un minimalista come il grafico AG Fronzoni può vantare di avere progettato la lampada Quadra (1962) che concentra nuovamente in un oggetto-lampada l'insegnamento, sia

20 -22 Asteroida lamp by Ettore Sottsass, Poltronova 1968.
23 Quadra lamp by AG Fronzoni, 1962 / Lampada Quadra di AG Fronzoni, 1962.

22

Sede:
51031 Agliana/Pistoia/Italy
t. 7145677-713512/3

Filiali:
50121 Firenze
Viale Matteotti 9r
t. 53007
20122 Milano
corso Europa, 2
t. 788655-788417

Mostra -Italy: The Domestic Landscape-

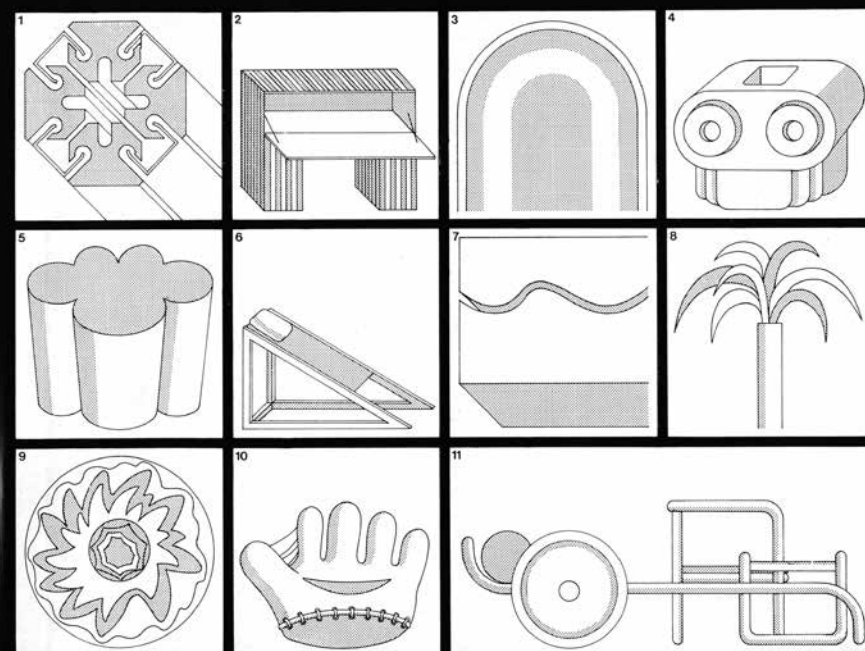
The Museum of Modern Art New York

Angelo Mangiarotti
1. Sistema parete attrezzata
CUB 8

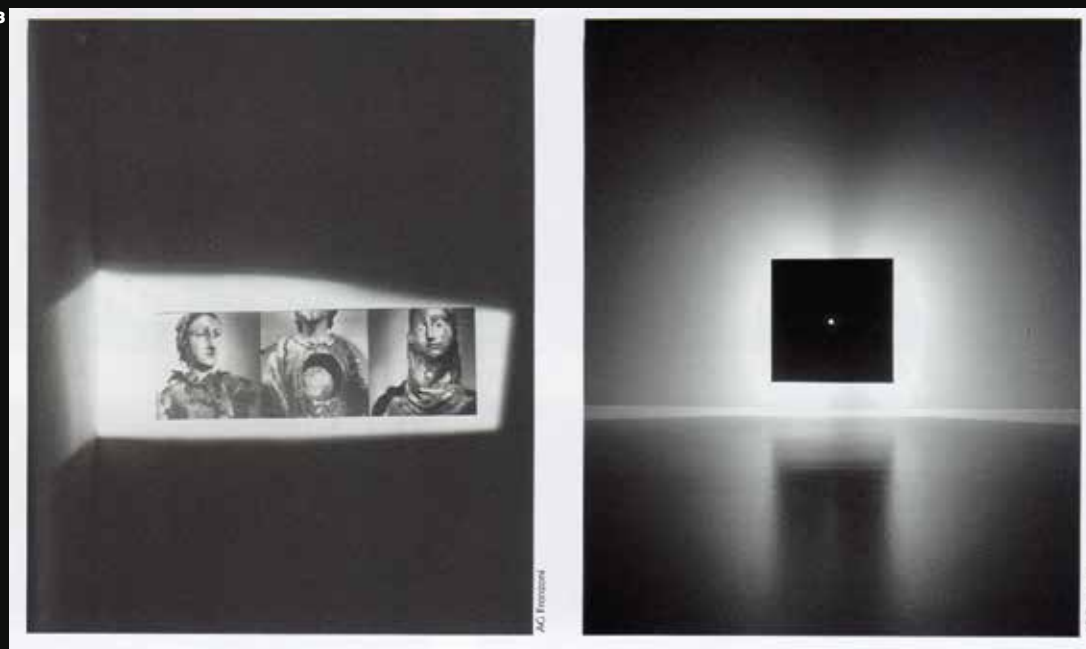
Ettore Sottsass
2. Scrittoio Nefertiti
3. Lampada Asteroida
4. Caramiche Yantra
Superstudio
5. Lampada Passiflora

Archizoom
6. Poltrona Mies
7. Divano Superonda
8. Lampada da terra
S. Remo
Gino Marotta
9. Lampada Dalia

De Pas - D'Urbino - Lomazzi
10. Poltrona quantone Joe
Gae Aulenti
11. Mobili da giardino
Locus Solus

23

poltronova

formale che di sperimentazione con la luce, costruito dalle avanguardie storiche (fig. 23). La Quadra, prodotta oggi da Viabizzuno, fu pubblicata nel volume *Das Geheimnis Des Schattens: Licht Und Schatten In Der Architektur/ The Secret of the Shadow: Light and Shadow In Architecture* (2002)¹⁰ con un testo di accompagnamento che dice:

«C'è o non c'è una cornice?
C'è e non c'è:
C'è quando c'è luce,
Non c'è quando non c'è luce».

AG Fronzoni, con un'operazione di citazione storica, rimette il quadrato di matrice Bauhaus e il punto, che diviene «buco nella luce», al centro, ideando un sistema puntuale che genera in un contesto di luci sovrabbondanti, come quello contemporaneo, la questione del significato delle ombre. Dal cubo con foro circolare (*light-prop*) alla cornice aperta fronzoniana, dalle atmosfere mutabili d'avanguardia radical alla nuova staticità grafica della luce, la ricerca evolve senza mai uscire dal filone delle installazioni di luci come artefatti visivi che educano i sensi. Da Moholy-Nagy ad AG Fronzoni, da avanguardia ad avanguardia, questi progettisti e le loro sculture di luce, a differenti scale, *open air* e *indoor*, hanno costruito un territorio di mezzo fra ricerca progettuale e artistica, varcando soglie insolite per cercare nell'arte spazi di autonomia¹¹.

Note

1. L. Moholy-Nagy, *Lichtrequisit einer elektrischen Bühne*, in «Die Form 5», n. 11-12, 1930, pp. 297-299.
2. L. Moholy-Nagy, *The new vision*, 4. rev. ed., G. Wittenborn, New York 1947.
3. Ivi, p. 80.
4. AA.VV., *Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten*, Albert Langen Verlag, München 1925.
5. A. Bassi, *La luce italiana. Design delle lampade 1945-2000*, Electa, Milano 2003.
6. G. Ponti, *L'opera di Pietro Chiesa*, in «Domus», n. 234, 1949, pp. 32-49.
7. M. Romanelli, S. Severi, *Gino Sarfatti. Opere scelte 1938-1973*, Silvana Editoriale, Milano 2012.
8. D. Scodeller, *Livio e Piero Castiglioni. Il progetto della luce*, Electa, Milano 2003.
9. L. Moholy-Nagy, *Von Material zu Architektur*, A. Langen, München 1929.
10. AA. VV., *Das Geheimnis Des Schattens: Licht Und Schatten In Der Architektur/ The Secret of the Shadow: Light and Shadow In Architecture*, a cura di H. Binet et al., Deutsches Architektur Museum, Frankfurt-am-Main 2002.
11. Cfr. D. Baroni, *L'oggetto lampada. Forma e funzione. Storia degli apparecchi d'illuminazione a luce elettrica*, Electa, Milano 1981; P. Castiglioni, C. Baldacci & G. Biondo, *Lux Italia 1930-1990. L'architettura della luce*, Barenice, Milano 1991.