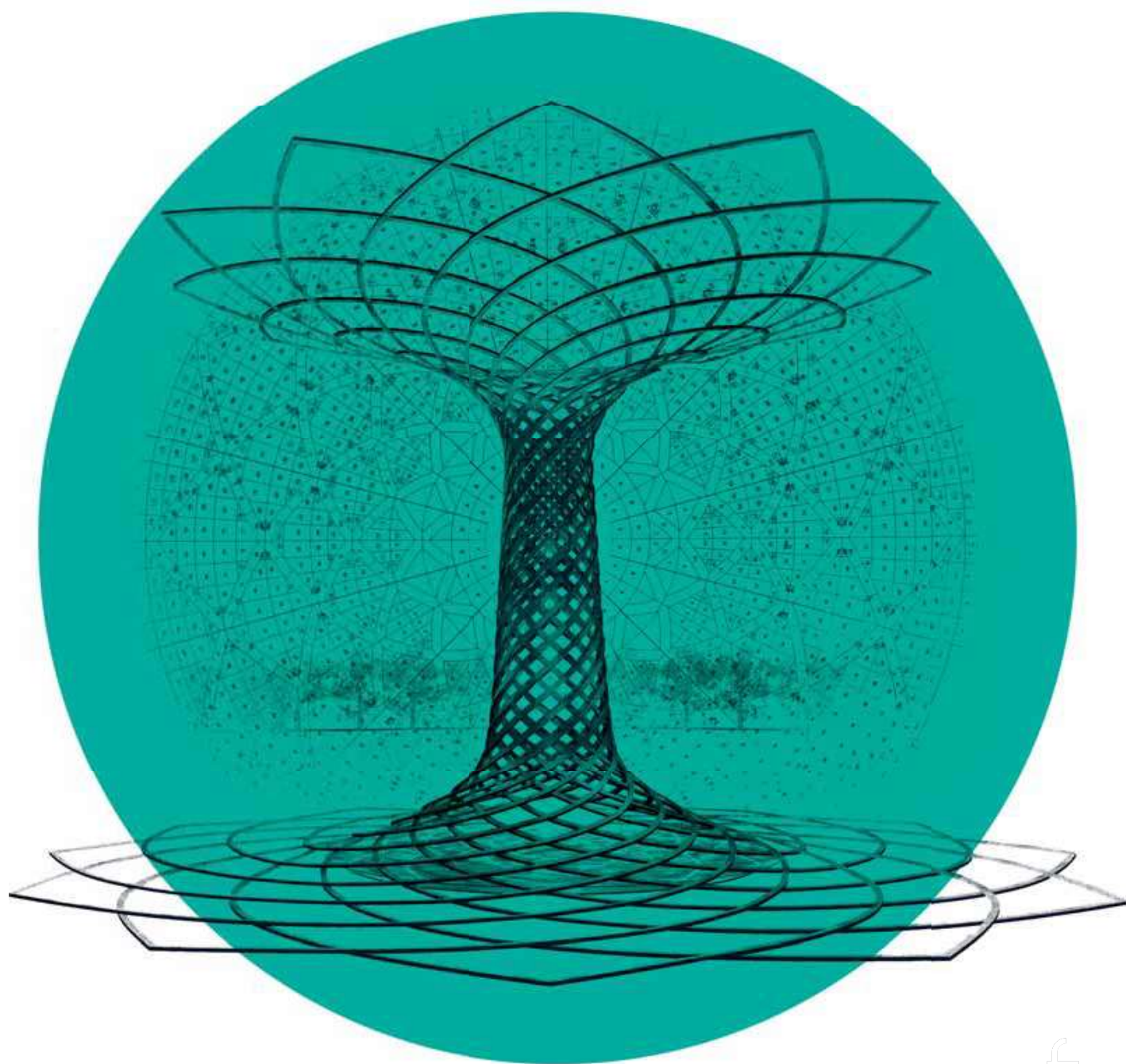

LUCE

356

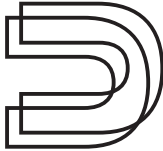
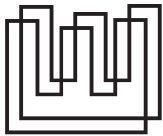

Poste Italiane spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n°46) art. 1, comma 1, LOIMI - ISSN 1828-0560

GIOFORMA
Designers Artists Architects

Anno / year 64 - n.356 2026
trimestrale / quarterly - € 18

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,
Anna Pellegrino, Lorella Primavera,
Alessandra Reggiani,
Alberto Scalchi, Matteo Seraceni,
Margherita Suss

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

**Progetto grafico/
Graphic design**
Lorenzo Mazzali

**Collaboratori/
Contributors**
Marta Bernasconi, Erica Briani,
Paolo Calafiore, Federica Capoduri,
Jacqueline Ceresoli, Cristina Ferrari,
Gaia Fiertler, Marcello Filibeck,
Sabino Maria Frassà, Massimo Gozzi,
Deborah Madolini, Pierluigi Masini,
Alessandro Marata, Pietro Mezzi,
Monica Moro, Marco Nozza,
Alberto Pasetti Bombardella,
Alberto Philippson, Giulia Ottavia Silla,
Cristina Rivadossi, Chiara Testoni,
Paola Testoni, Cristina Tirinzoni,
Nancy Tollins

**Pubblicità e Promozione/
Advertising & Promotion**
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/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 € 18,00*

* 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
Laura Bellia

Vice Presidente/Deputy Chairman
Dante Cariboni

Consiglio/Board
Michele Bassi, Elisa Belloni,
Giovanni Bianchi, Silvano Bocci,
Raffaèle Bonardi, Dante Cariboni,
Lorenzo Cini, Marco Dellomonaco,
Paolo Di Lecce, Gianni Drisaldi,
Fabio Facchini, Alberto Giovanni Gerli,
Carlos Alberto Loscalzo, Federico Mauri,
Anna Pellegrino, Alberto Ricci Petitioni,
Lorella Primavera, Gian Paolo Roscio,
Giulio Scabin, Luca Rufolo,
Matteo Seraceni, Andrea Solzi,
Margherita Suss, Francesco Trimarchi

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 - 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 - aidiluce.it

copertina / cover

L'Albero della Vita, immagine appositamente realizzata per LUCE dallo studio di design, arte e architettura Giò Forma/The Tree of Life, a specially created image by the design, art and architecture studio Giò Forma for LUCE

crediti / credits**autori / authors**

Marta Bernasconi, Erica Briani, Paolo Calafiore, Federica Capoduri, Jacqueline Ceresoli, Mariella Di Rao, Cristina Ferrari, Gaia Fiertler, Giò Forma, Marco Frascarolo, Sabino Maria Frassà, Deborah Madolini, Alessandro Marata, Monica Moro, Marco Nozza, Alberto Pasetti Bombardella, Alberto Philippson, Alessandra Reggiani, Cristina Rivadossi, Alberto Scalchi, Elena Scaroni, Matteo Seraceni, Chiara Testoni, Cristina Tirinzoni, Nancy Tollins

fotografi / photographers

K. Alexey, Rudy Amisano, Enrico Bagnoli, Yu Bai, Mónica Barreneche, Renato Begnoni, Ela Bialkowska - OKNO Studio, Herbert Bieser, Jan Bitter, Marco Brescia, Koen Broos, Lina Campanelli, Gianni Canali, CDF Photography, Federico Cedrone, Franco Covi, DOF SkyGround, Jürgen Eheim, Ilario Fabbian - IEFEE Studio, Leandro Farina, Roberto Facchinetti Forlani, Veronica Gaido, Jochen Günther, Honeydieu Photography, Ikebeo, Joe, Julien Lanoo, Duccio Malagamba, Andrew Meredith, Joe Monk, Matthew Murphy, Pepi Nacci, Thomas Pagani, Vinay Panjwani, Luca Pannoli, Danilo Pasquali, Andreas Raun, Daan Roosegaarde, Jaap Ruurs, Fabrizio Sansoni, Tommaso Sartori, Ronald Smits, Scatti Spontanei, Marcela Schneider Ferreira, Mateo Soto, Pietro Suter, Fangfang Tian, Jean-Luc Valentin, Carlos Velez, Studio Nicholas Venezia, Panagiotis Voumbakis, Nick Wiesner, W Workspace, Evan Zimmerman

traduttore / translator

Monica Moro

Sommario / Headlines

**EDITORIALE
EDITORIAL**

- 10 La luce che racconta l'anima
The light that speaks of the soul
→ Mariella Di Rao
- 11 L'Albero della Vita, un'immagine sempre viva
The Tree of Life, a timeless image
→ Giò Forma

**INCONTRI
INTERVIEWS**

- 12 "Che la luce scorra come l'acqua"
"Let light flow like water"
→ Chiara Testoni
- 20 Piero Lissoni: "La luce è un elemento fondamentale per far crescere il buio"
Piero Lissoni: "Light is an essential element to make darkness thrive"
→ Monica Moro
- 26 Tra luce e buio: la musica di Silvia Colasanti
Between light and darkness: the music of Silvia Colasanti
→ Cristina Tirinzoni
- 30 Marcel Wanders, il Poeta della Luce
Marcel Wanders, the Poet of Light
→ Cristina Rivadossi
- 33 Enrico Bagnoli in Dialogo con la luce
Enrico Bagnoli in Dialogue with light
→ Erica Briani
- 37 Tra Oriente e Occidente, la poesia progettuale di Umut Yamac
Between East and West: the poetic design of Umut Yamac
→ Federica Capoduri

**PROGETTARE LA LUCE
DESIGNING LIGHT**

- 42 Illuminare l'invisibile
Luce underground
Illuminating the invisible
Underground light
→ Alessandra Reggiani
- 47 Il nuovo Postbyen di Copenhagen: luce inclusiva che dialoga con la città
The new Postbyen in Copenhagen: inclusive light that dialogues with the city
→ Nancy Tollins
- 52 Luce come viaggio contemplativo
Light as a contemplative journey
→ Nancy Tollins
- 57 Maybe Happy Ending
La catarsi della scenografia elettronica
Maybe Happy Ending
The catharsis of electronic scenography
→ Paolo Calafiore
- 62 Dialogare con la luce
Dialoguing with light
→ Marco Nozza

LIGHTING DESIGNERS

- 66 Paula Serna A. Vanegas:
"La luce si sente con il cuore"
Paula Serna A. Vanegas: "Light is felt in the heart"
→ Marco Nozza

**SPECIALE
SPECIAL REPORT**

- 73 Luce e innovazione
Light and innovation
- 74 Luce e innovazione: un processo in continua evoluzione
Light and innovation: an ever-evolving process
→ Marco Frascarolo
- 78 Luce e progetto: innovazione è "ibridazione"
Light and design: innovation is "hybridisation"
→ Chiara Testoni
- 82 Tra tecnologia e materiali innovativi
Due case history di successo
Between technology and innovative materials
Two success stories
→ Gaia Fiertler
- 85 Integrazione, condivisione e connettività
Integration, sharing and connectivity
→ Mariella Di Rao

**RICERCA E TECNOLOGIA
RESEARCH AND TECHNOLOGY**

- 89 La via del valore
La luce progettata, tra arte e patrimonio storico culturale
The path of value
Designed light, between art and historic cultural heritage
→ Alberto Pasetti Bombardella
- 93 Luce senza spina
Guida pratica alla luminescenza
Plugless light
A practical handbook of luminescence
→ Matteo Seraceni
- 98 Illuminare e sanificare gli ambienti con un LED
La tecnologia Biovitae®
Light up and sanitise rooms with just one LED
The Biovitae® technology
→ Gaia Fiertler

**CORRISPONDENZE
CORRESPONDENCES**

- 101 Light + Building: sfide e progetti per il futuro
Light + Building: challenges and plans for the future
→ Monica Moro
- 104 Il potere della luce
La retroilluminazione dei materiali naturali
The power of light
Backlighting natural materials
→ Marta Bernasconi

**ASSOCIAZIONI
ASSOCIATIONS**

- 108 AIDI: Il ruolo dell'Associazione per la cultura della luce
AIDI: the role of the Association for the culture of light
→ Matteo Seraceni

**RACCONTI DALL'ARTE
ART TALES**

- 111 La luce al limite di David Spriggs
The edge of light by David Spriggs
→ Sabino Maria Frassà

LIGHT ART

- 113 Luca Pannoli: "Ascolto sempre il luogo e le sue storie"
Luca Pannoli: "I always listen to the place and its stories"
→ Jacqueline Ceresoli

**LUCE SULLE REGOLE
LIGHT ON THE RULES**

- 118 Online Mystery Shopper 2025 di LightingEurope
Il numero di prodotti non conformi venduti online è ancora alto
LightingEurope's 2025 Online Mystery Shopper Exercise
There are still high numbers of non-compliant products sold online
→ Elena Scaroni
- 120 Incognite sul diritto di prelazione: quale destino per le gare aperte di finanza di progetto?
Pre-emption uncertainty: what future awaits open competition in project financing?
→ Alberto Scalchi

SURFING LIGHTING

- 122 Luce, Tempo Visibile
Light, Visible Time
→ Alessandro Marata

MAKING OF

- 124 Tecnologia e lavorazione artigianale si uniscono in una presenza scultorea
La lampada da tavolo Boltons di Artemide
Technology and craftsmanship combined in a sculptural design
The Boltons table lamp by Artemide
→ Cristina Ferrari
- 125 Connessione e versatilità
Il sistema Ision per l'illuminazione urbana evoluta di GDS Lighting
Connectivity and versatility
GDS Lighting's Ision system for advanced urban lighting
→ Cristina Ferrari

**LUCE SUI GIOVANI
LIGHT ON THE YOUNG PEOPLE**

- 126 Lampada da tavolo Compasso "gesto e luce"
"Gesture & light": the Compasso table lamp
→ Redazione/Editorial Team

GEN Z LIGHTS

- 128 Gen Z Lights
→ Deborah Madolini, Alberto Philippson

Enrico Bagnoli in Dialogo con la luce

di/by Erica Briani

Abbiamo incontrato Enrico Bagnoli, lighting designer, scenografo e regista di oltre 200 spettacoli, in cui unisce tecnologia avanzata e ricerca artigianale, oggi considerato uno dei più grandi "drammaturghi visivi". I suoi lavori vengono considerati il punto di riferimento del teatro europeo degli ultimi quarant'anni. Ha contribuito anche alla concezione e alla realizzazione del sistema di illuminazione di 11 ponti di Chicago, dell'aeroporto di Los Angeles e del monumento dell'indipendenza del Turkmenistan

■ ■ Nella prefazione del suo libro *Dialogo con la luce* edito nel 2024 da Khroma®, il regista di Anversa Guy Cassiers, con cui ha un sodalizio artistico longevo – dai lontani anni '90 –, diventato una rilevante collaborazione all'interno del teatro europeo contemporaneo, la descrive con queste parole: *"Enrico Bagnoli è un maestro nel creare atmosfera che aiuta lo spettatore a vedere cose che in realtà non ci sono. Genera un percorso che il tuo occhio può seguire mentre stimola l'immaginazione del pubblico..."*. Ci può raccontare i punti salienti di questo sodalizio?

Con Guy Cassiers è stata una collaborazione lunga circa 15 anni con una media di due produzioni all'anno, da Proust a Wagner e molti altri. Dal 2003 al 2005 abbiamo creato un ciclo di quattro spettacoli ispirati all'opera di Proust *Alla ricerca del tempo perduto*. Il mio ruolo era in continua evoluzione e con il *team* di creativi cercavamo di elaborare un linguaggio comune. La mia ricerca sulla luce, basata più sul tempo che sullo spazio, mi portava ad approfondire l'aspetto legato alla drammaturgia visiva piuttosto che la semplice ricerca estetica. È stato così che Guy mi ha affidato un nuovo ruolo denominato in fiammingo *Vormgever*, ossia responsabile della "messa in forma", un concetto diverso rispetto alla "messa in scena" che è legata più alla direzione degli attori. Questo nuovo ruolo, che possiamo anche definire "responsabile della drammaturgia visiva", nasceva per connettere fra loro i vari linguaggi visivi che Guy utilizzava nei suoi spettacoli come video, proiezioni, suoni e luci. Questa figura particolare possiamo paragonarla al ruolo di "art director" nel cinema. Tra il 2010 e il 2013, abbiamo creato la nuova produzione di *Der Ring des Nibelungen* di Richard Wagner al Teatro alla Scala di Milano e alla Staatsoper

a destra / right
Siegfried (parte della tetralogia L'anello del Nibelungo). Regia: Guy Cassiers / Siegfried (part of the tetralogy Der Ring des Nibelungen). Direction: Guy Cassiers

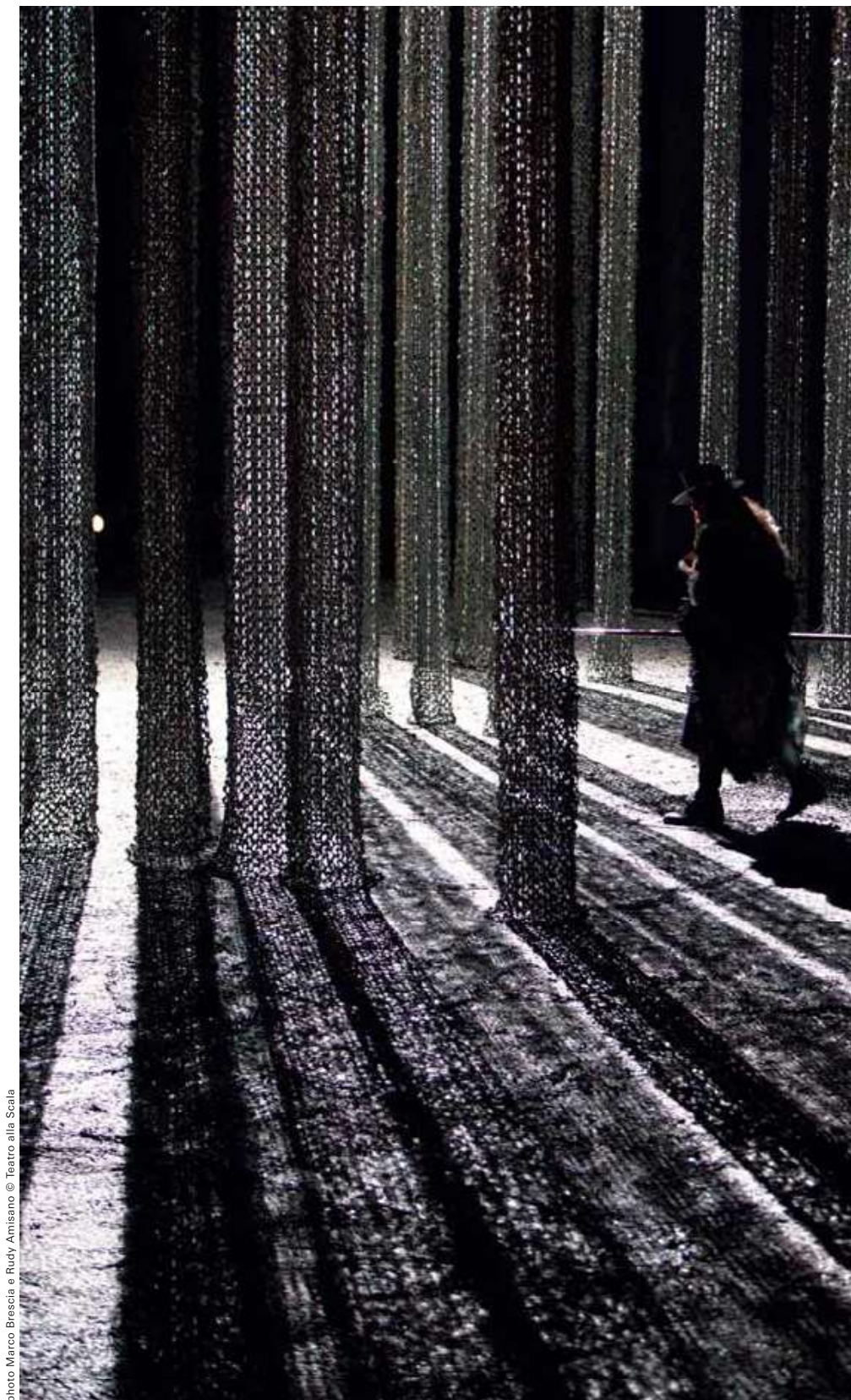

photo Marco Brescia e Rudy Amisano © Teatro alla Scala

di Berlino, con la direzione musicale di Daniel Barenboim, per cui nel 2014 ho ricevuto il premio *Franco Abbiati* per le scene e le luci, per l'aspetto visivo di grande suggestione. Abbiamo approfondito il concetto wagneriano di *Gesamtkunstwerk*, ovvero l'opera d'arte totale in cui il maestro teorizza la fusione di tutte le varie discipline artistiche. Abbiamo anche esteso l'uso di diversi *leitmotiv* musicali, che Wagner dedica ai personaggi, all'aspetto visivo della tetralogia.

Oltre ad essere il titolo del suo libro, cosa rappresenta *Dialogo con la luce*?

Una ricerca continua di dialogo tra luce e scenografia e regia, un vero e proprio vocabolario visivo. Spesso la luce ha il compito di legare tra loro diverse forme di linguaggio come una sorta di "montaggio cinematografico". Un dialogo sperimentale che ha dato vita a un modo originale di fare spettacolo, su un palcoscenico, dove la luce, anziché ricoprire un ruolo, era uno dei punti di partenza, prendeva forma diventando l'ossatura della messa in scena. L'utilizzo della luce e di tutti i nuovi metalinguaggi aiuta a definire le emozioni, al di là del testo, creando emozione e sviluppando l'immaginario degli spettatori.

Un *focus* molto interessante che lei fa è quando descrive la differenza tra la creazione individuale e quella collettiva: una ricerca individuale ma sempre in relazione con gli altri. Ci può raccontare il mondo fatto di creatività e di competenze dietro le quinte che il pubblico, ma anche i giovani professionisti che si affacciano a questo mestiere e, soprattutto, gli studenti, non conoscono?

È proprio il concetto di opera d'arte collettiva che sta alla base del nostro lavoro. La ricerca

è assolutamente personale, si sviluppa in solitudine ma non serve a niente se non viene messa in relazione e in "dialogo" con gli altri: regista, tecnici, attori, cantanti e il pubblico stesso, di tutte le età. Uno scambio che possa valorizzare il lavoro collettivo che sta dietro a ogni creazione e generare nuovi incontri, scoperte e linee guida verso il futuro. Con l'attrice e soprano belga Marianne Pousseur abbiamo fondato la compagnia teatrale Khroma® proprio con l'obiettivo di trovare un equilibrio e un sodalizio artistico dove nessuna figura dovesse predominare. Abbiamo fatto numerose produzioni e superato molte sfide insieme.

Uno dei suoi principi base è: l'ombra è sicuramente altrettanto importante della luce. Ci racconta questo principio e che cosa intende a livello tecnico?

Absolutamente: l'ombra si deve ottenere anche con un solo riflettore senza usare nient'altro. L'ombra, insieme alla luce, a teatro serve per immaginare ciò che nella realtà è difficile da percepire. Il mio scopo è sempre stato quello di far lavorare la fantasia e l'emozione del pubblico, piuttosto che obbligarlo a una visione univoca. Nella mia concezione di teatro il vero artista è lo spettatore con la sua capacità di appropriarsi delle nostre suggestioni per creare una propria visione personale.

Il suo progetto parte da uno spazio vuoto, il suo processo creativo cambia rispetto alle varie realtà e alle diverse culture teatrali dove ha lavorato, dal teatro olandese, fiammingo, francese e tedesco, fino a tornare sui palcoscenici italiani...

In oltre quarant'anni di carriera ho cercato sempre di rispondere alle esigenze di un mondo

dello spettacolo che è mutato radicalmente. Ho avuto la fortuna di lavorare in molti Paesi e con molti registi diversi, ma la ricerca creativa nasce sempre da un concetto a me caro di bottega rinascimentale. Nel tempo ho spaziato in ambiti anche molto tecnici, come l'informatica, i materiali, la fisica, l'ottica, fino alla chimica, cercando, ovunque mi trovassi, di rispettare le richieste dei registi e dei collaboratori e molte volte anche provando ad andare oltre le richieste iniziali. Qualcuno mi ha definito "antropologo culturale" proprio per la mia varietà di esperienze nei teatri di tutto il mondo...

Ogni allestimento ha le sue sfide, di cui lei cerca le soluzioni. Qual è la soluzione più difficile che ha dovuto inventare?

Sicuramente i due aspetti che mi hanno accompagnato sempre, ossia la passione per il lavoro artigianale e l'amore per la tecnologia avanzata, mi sono stati di grande supporto. Ogni allestimento ha avuto le sue sfide i suoi "tormentoni" e noi dobbiamo cercare le soluzioni. Molte sfide le descrivo nel mio libro e sono proprio loro il nodo focale del dialogo continuo con questa forma di creazione senza tempo, come, ad esempio, l'elaborazione di un sistema di illuminazione a gas per *Le Troiane* del regista Thierry Salmon e il costante lavoro sull'introduzione della luce naturale all'interno dello spazio teatrale con lo spettacolo *Des Passions*, sempre di Salmon.

Come si diventa lighting designer? Parlando ai giovani studenti, cosa consiglierebbe di fare e cosa di non fare?

Vorrei rivolgermi ai giovani consigliandoli di essere curiosi, appassionati e coraggiosi. Lavorare sul campo e studiare la tecnica sono due aspetti fondamentali, non deve mancare però anche una buona dose di inventiva. Oggi specializzarsi può essere vincente, cercando

photo Marco Brescia e Rudy Amisano © Teatro alla Scala

pagina precedente /
previous page
Il Crepuscolo degli Dèi
(Götterdämmerung,
parte della tetralogia
L'anello del Nibelungo).
Regia: Guy Cassiers /
Twilight of the gods
(Götterdämmerung,
part of The Ring of the
Nibelung tetralogy).
Direction Guy Cassiers

a destra / right
Le Troiane. Regia:
Thierry Salmon /
Le Troiane. Direction
Thierry Salmon

sotto / bottom
Des Passions. Regia:
Thierry Salmon /
Des Passions. Direction
Thierry Salmon

photo © Pepi Nacci

anche di immaginare quelle che potranno essere
le realtà culturali emergenti nel futuro.

È stato artefice di alcuni spettacoli considerati un punto di riferimento nel teatro europeo degli ultimi anni e ha collaborato con straordinari artisti della scena che ci racconta in *Dialogo con la luce*, attraverso una serie di "sliding doors", come momenti di svolta del suo intero percorso. Oggi, dopo avere vissuto tante esperienze, che tipo di "sliding doors" desidererebbe avere se avesse la bacchetta magica?

Oggi il mio desiderio di "sliding doors" è di poter scegliere in futuro di concentrarmi solo sui progetti che mi interessano veramente e mi permettano ancora di "cercare". Sono abituato a studiare costantemente e ad avere tempi lunghi: la compressione di oggi non rispecchia la modalità di lavoro "di una volta", quella che io ho sempre seguito. Il resto della mia energia vorrei consacrarla alla trasmissione e alla condivisione della memoria delle persone con cui ho collaborato, anche nella speranza che questa mia esperienza possa essere di aiuto a coloro che si affacciano al mondo dello spettacolo.

Enrico Bagnoli in Dialogue with light

We met Enrico Bagnoli, a lighting designer, set designer and director of over 200 productions, in which he combines cutting-edge technology with artisanal research. He is now regarded as one of the world's greatest "visual dramatists" and his work has been as a benchmark in European theatre for more than forty years. He has also contributed to the

design and implementation of the lighting systems for 11 bridges in Chicago, Los Angeles International Airport and the Independence Monument in Turkmenistan

🇬🇧 In the foreword to your book *Dialogo con la luce (Dialogue with light)*, published in 2024 by Khroma©, the Antwerp-based Belgian-Flemish director Guy Cassiers – with whom you have enjoyed a long-standing artistic partnership dating back to the 1990s, which has become a significant collaboration in contemporary European theatre – says about you: "Enrico Bagnoli is a master at creating atmospheres that help the audience see things that aren't really there. He guides the eye along a path while sparking the imagination of the viewers..." Can you tell us the highlights of this partnership?

Guy Cassiers and I collaborated for about 15 years, averaging two productions a year, ranging from Proust to Wagner and many others. From 2003 to 2009, we created a cycle of four shows inspired by Proust's *In Search of Lost Time*.

My role was constantly evolving, and with the creative team, we sought to develop a shared language. My exploration of light, which focused more on time than on space, led me to delve deeper into the aspect of visual dramaturgy rather than simply aesthetic research. That's when Guy gave me a new role, known in Flemish as *Vormgever*, or the person responsible for the "shaping" seen as distinct from "staging," which is more closely tied to directing the actors. This new role – that can be called the one of a "visual dramaturg" – was created to connect the various visual languages Guy used in his shows, such as video, projections, sound, and lighting. We can compare this particular role to that of an "art director" in film. Between 2010 and 2013, we created a new production of Richard Wagner's *Der Ring des Nibelungen* at

the Teatro alla Scala in Milan and the Staatsoper in Berlin, under the musical direction of Daniel Barenboim. In 2014, I received the *Franco Abbiati* Award for the set design and lighting, thanks to the strong visual impact of the production. We explored Wagner's concept of *Gesamtkunstwerk* – the "total work of art" – in which the composer theorises the fusion of all the various artistic disciplines. We also extended the use of various musical leitmotifs that Wagner assigns to the characters to the visual aspect of the tetralogy.

Besides being the title of your book, what does the *Dialogue with light* represent?

It's about a continuous search for a dialogue between light, set design, and direction – a kind of visual language. Often, light helps connect different ways of expression, almost like "film montage." This experimental dialogue has led to an original approach to performance, on a stage becoming a space in which light, rather than playing a supporting role, serves as one of the foundational elements. It takes shape and becomes the backbone of the production. The

photo © Enrico Bagnoli

a destra / right
Enrico Bagnoli

sotto / bottom
Proust 2 - "De kant van Albertine".
Regia: Guy Cassiers / Proust 2 -
"Albertine's Story" (De kant van
Albertine). Direction Guy Cassiers

use of light and all these new meta-languages helps to evoke emotions, going beyond the text, thus fostering emotional engagement and stimulating the audience's imagination.

A very interesting point you make is when you describe the difference between individual and collective creation: you speak of a personal endeavour that is nevertheless always connected to others. Can you tell us more about the creative world and the skills behind the scenes that the public, but also aspiring professionals and young students, might not know about?

Our work is founded on the concept of a collective work of art. The creative process is entirely personal, it blossoms through solitude, but it serves no purpose unless it is placed in relation to and in "dialogue" with others: the director, technical staff, actors, singers and the audience itself, of all ages. This exchange aims to highlight the collective effort behind every creation and opens the door to new encounters, discoveries and a vision for the future. Together with the Belgian actress and soprano Marianne Pousseur, we founded the theatre company Khroma© with the specific aim of striking a balance and forging an artistic partnership in which no single figure would dominate. We have staged numerous productions and overcome many challenges together.

One of your basic principles is that shadow is just as important as light. Can you explain this principle and what it means on a technical level?

Absolutely: a shadow effect can be achieved using just a single spotlight, without anything else. In theatre, shadows, together with light, serve to help us imagine what is difficult to perceive in reality. My aim has always been to spark the audience's imagination and emotional

response, rather than forcing them into a single interpretation. In my conception of theatre, the true artist is the spectator, with their ability to take our suggestions and create their own personal vision.

Your project starts with a blank canvas; your creative process adapts to the various contexts and different theatrical cultures in which you have worked, from Dutch, Flemish, French and German theatre, right back to the Italian stage...

In over forty-years in the industry, I have always sought to meet the demands of an entertainment industry that has changed radically. I have been fortunate enough to work in many countries and with many different directors, but my creative process always stems from a concept that is dear to me: that of the Renaissance workshop. Over time, I have explored highly technical fields, such as computer science, materials, physics, optics, and even chemistry, striving, wherever I was, to respect the requests of directors and collaborators, often even going beyond their initial requirements. Someone has called me a "cultural anthropologist" because of my diverse experience in theatres around the world...

Every production has its own challenges, and you seek the solutions. What was the most difficult solution you ever had to come up with?

Without doubt, the two things that have always been with me – a passion for craftsmanship and a love of advanced technology – have helped me a lot. Every production has its own challenges and "sticking points," and our task is to find solutions. I describe many of these challenges in my book, as they are truly at the heart of my continuous dialogue with this timeless form of creation – for example, the development of a gas lighting system for *Le Troiane* (*The Trojan Women*) directed by Thierry Salmon, and the ongoing work on introducing natural light into the theatre space for the production *Des Passions*, also directed by Salmon.

How do you become a lighting designer? If you were speaking to young students,

photo © Koen Broos

what would you advise them to do and what to avoid?

I would tell young people to stay curious, passionate, and brave. It is really important to get hands-on experience and learn the technical aspects, but you also need to be creative and think outside the box. Nowadays, specialising can be a winning strategy, especially if you try to imagine what the cultural scene will be like in the future.

You have been the author of several productions regarded as landmarks in European theatre in recent years, collaborating with extraordinary artists whose work you explore in your book *Dialogo con la luce*. These collaborations are presented through a series of "sliding doors," symbolizing pivotal moments that have shaped your entire journey. Today, having experienced many things, what kind of "sliding doors" would you wish for if you possessed a magic wand?

These days, my "sliding doors" desire is to be able to choose in the future to focus only on projects that truly interest me and that still leave me room to pursue my "research." I am used to constant study and taking my time: today's fast pace doesn't reflect the way things used to be done – the way I have always worked. I would like to devote the rest of my energy to transmitting and sharing the memories of the people I have worked with, also in the hope that this experience of mine can inspire and support newcomers stepping into the world of entertainment. **L**

photo © Jaap Ruurs

Erica Briani è laureata in Scenografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Si è specializzata al Teatro alla Scala di Milano. A Roma inizia numerose esperienze nel campo della scenografia: dalla pubblicità ai numerosi spettacoli di prosa. Si specializza nella scenografia televisiva firmando una serie di lavori di progettazione architettonica e scenografica sul territorio nazionale. Insegna all'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, tiene dei workshop all'Accademia di Belle Arti di Bologna. È docente dal 2023 del corso di Illuminotecnica all'Accademia di Belle Arti di Firenze e Venezia / **Erica Briani** holds a degree in Scenic Design from the Accademia di Belle Arti in Florence. She further specialized at La Scala Theatre in Milan. In Rome, she began numerous experiences in the field of scenography, ranging from advertising to various theatrical productions. She specialized in television set design, working on a series of architectural and scenic projects across the country. She teaches at the Accademia del Maggio Musicale Fiorentino and conducts workshops at the Accademia di Belle Arti in Bologna. She is professor of Lighting Design at the Accademia di Belle Arti in Florence and Venice, since 2023