

FINAL MASTER PROJECT
Tuesday, September 9th, 2008
2.30pm

Light Design 'The Big Light'

In collaboration with **MIZAR**

Briefing & CV

Project Leader: Silvio De Ponte

Project Assistants: Maria José Fabregat, Andrea Intorrella, Erica Pogliano

MASTER COURSE IN DESIGN - DOMUS ACADEMY - ACADEMIC YEAR 2008
Light Design "THE BIG LIGHT".

Project Leader: arch. **Silvio De Ponte**

Project Assistants: Maria José Fabregat | Andrea Intorrella | Erica Pogliano |

In collaboration with

Introductory remarks:

Lighting products have always been split between **technical lights** (Guzzini, Zumtobel, Erco, Targetti, Reggiani, Mizar, etc.) and **ornamental lights** (Flos, Artemide, Luceplan, Oluce, Fontana Arte, etc.). Technical lights are normally used in offices, shopping malls, banks, museums and shops, whereas ornamental lights are found in homes.

Today, this split is becoming less and less evident, as a result of an ongoing cross-contamination between the two categories. Work spaces, *offices*, are home-like spaces – people work at home and bring with them in the office “emotional” objects which are typically found in a house.

The urban habitat, lit by “cold”, soulless lights, the most important of which are street lights, can instead be equipped with objects creating a different interpretation and a different perception of city spaces. Therefore, lights might become “warm” and distinct, thus indicating the presence of a pedestrian precinct, a romantic walk, a fast driveway, green spaces, buildings etc.

Light can be used today to change the world, to shape cities, as well as architecture and space in general. Light, this impalpable material, can turn into concrete matter both in interiors and in urban spaces.

In design, lighting products are always considered separate from other objects. Lamps are the only ambivalent products, made of two different materials and speaking two independent and different languages – they have in fact a physical “body” and a “light” component. The content, i.e. light, must become the primary part, the “signifier”. The container and its content can exchange their roles. Light can actually be body and soul, it can become a design object proper. The object changes its quality; it takes up a new virtual extension, i.e. light.

Very often, when designing a light product, a lot of effort is put into identifying those purely formal performances which account for the shape and communicative properties of light. “Formal” lamps, which are beautiful even while off, have made up a good part of historical and contemporary design production. Our ambition is to go beyond the purely formal aspect of a light project.

The Master:

The 2008 “The Big Light” master, in cooperation with the Mizar Illuminazione company, aims at in-depth analysis of the “Big Size” issue, i.e. big lighting devices for the interior of huge public spaces (airports, stations, malls, subways, etc.) and for external spaces (urban spaces in general).

Urban spaces too can be seen as huge interiors, a single magma where the relations between public and private, indoors and outdoors merge and become a seamless unity.

Therefore, when we think about a lighting project for an external space, we can reason along the same lines as for an interior project. We can think of objects which use light to connect people

in a completely new way – new types of lighting objects generating a new ambience and new light effects in architectural and urban spaces.

This design pathway raises a range of questions, for instance: what are the features of modern life in cities and in big urban spaces? What needs (hidden or manifest) might emerge in such new spaces? Can we think of such spaces as places for a new “public privacy”, to which domestic life logics can be applied?

For instance, some new light types for urban spaces and for huge indoor spaces might be identified, or there might be a possibility to differentiate the types of lights people can turn on, and so on.

Design pathways

In order to tackle the Master project, we propose some design pathways which might help to better define the ideas for the project itself.

Communication, Colour, Sensory qualities, Stratifications, Transparencies and Reflexes – here are some reading keys for the Master project.

Keywords and suggestions:

- FOCUSING:** light as a topical and individual instrument, a tool to the service of various needs (attention, concentration, details).
- SHOWING:** communicating with people by illuminating objects, images, exhibition pathways, playing on the intensity, direction and colour of the light.
- SHARING:** a light that creates an ambience which fosters relations and emotions – the feeling of design.
- CROSSING:** a light which indicates the way to follow, defines hierarchies, becomes a communication tool.

During the development of the project, the following data should be considered as well:

Type innovation: products for new needs and with new functions, new ways of using objects and of placing them in space and in an environment, according to new modes and to new applications (not only in relation with space but also with human beings).

Technological/structural innovation: products which use new active materials reacting with light, use of new lighting sources and their development, dynamic structures and technologies allowing for peculiar light diffusion systems.

Light innovation: products whose design process hinges first of all on supplementary qualities, with an evocative or spectacular nature given by the modelling and metamorphosis of light in its interaction with the surrounding environment.

These products convey a hi-sensitivity technical feeling; they have a strong immaterial, tactile and theatrical flavour aiming at maximizing light quality by playing on light shades, intensity and nuances in order to improve our living environment.

These objects shape light, they chromatically model it and express a poetical interpretation of technology, a hidden technology which uses diaphragms and optical lenses, special filters and globes, sophisticated light sources or simply some movements which model and animate light in order to generate new performances, new visual and scenic qualities.

Innovations can of course be integrated with one another within a single project.

Silvio De Ponte

MASTER COURSE IN DESIGN - DOMUS ACADEMY - ANNO ACCADEMICO 2008
Design della Luce "THE BIG LIGHT".

Project Leader: arch. **Silvio De Ponte**

Project Assistants: Maria José Fabregat | Andrea Intorrella | Erica Pogliano |

In collaborazione con l'azienda

Premessa:

Nel panorama dei prodotti di illuminazione c'è sempre stata una certa divisione tra **Luce tecnica** (Guzzini, Zumtobel, Erco, Targetti, Reggiani, Mizar, etc.) e **Luce decorativa** (Flos, Artemide, Luceplan, Oluce, Fontana Arte, etc.).

I prodotti tecnici sono sempre stati utilizzati in ambiti quali uffici, centri commerciali, banche, musei, negozi, invece quelli decorativi hanno trovato il maggior impiego nella casa.

Oggi questa divisione si sta sempre più annullando, gli oggetti tecnici assumono valenze sempre più decorative e viceversa. Gli spazi del lavoro, l'"ufficio" si sta sempre più domesticizzando, si lavora in casa e nell'ufficio si portano gli oggetti di "affezione" che normalmente abitano la casa.

L'habitat urbano, popolato da luci "fredde", senza anima, dove l'aspetto più importante sono i lux da fornire sul piano stradale può, al contrario, avere oggetti che determinano una lettura ed una percezione diversa degli spazi metropolitani, secondo anche un'illuminazione "calda" differenziata, che sottolinea, ad esempio, percorsi pedonali, carrabili, passeggiate romantiche o frenetiche, il verde, gli edifici, etc.

Oggi con la luce si può modificare il mondo, si può plasmare la città, l'architettura e lo spazio in genere. La luce, materiale impalpabile, può diventare materiale sia dello spazio chiuso che di quello urbano.

Nel design i prodotti di illuminazione appartengono ad un sistema degli oggetti molto spesso avulso dalle relazioni che si instaurano con prodotti di altro genere. Le lampade sono gli unici oggetti ambivalenti, che possiedono due materie e due linguaggi autonomi e diversificati: il corpo dell'oggetto e la materia luminosa.

Il contenuto, cioè la luce, deve diventare l'oggetto primario, essere elevato a vero significante dell'oggetto. Il contenitore e il suo contenuto possono ribaltarsi nei ruoli: è il fenomeno luminoso che può diventare anima e corpo, che può diventare vero oggetto di design.

La qualità dell'oggetto si modifica, assumendo una nuova configurazione nella sua estensione virtuale, cioè la Luce.

Molto spesso l'approccio progettuale di un prodotto di illuminazione è affrontato cercando di individuare quelle prestazioni di natura prettamente formale che, in genere, declinano il disegno e la qualità comunicativa della luce. Le lampade a prevalente tenore formale, bellissime anche se spente, hanno costituito una buona parte della produzione storica e contemporanea del design. Noi vogliamo andare oltre al puro aspetto formale di un progetto di luce.

Il Master:

Il Master 2008 "The Big Light", in affiancamento con l'azienda Mizar Illuminazione, vuole approfondire il tema del "Big Size", cioè apparecchi di illuminazione di grandi dimensioni pensati per grandi spazi pubblici interni (aeroporti, stazioni, mall, metropolitane, etc.) e per spazie esterni (spazi urbani in genere).

Anche i luoghi metropolitani esterni possono essere concepiti come grandi interni, un unico magma dove il rapporto tra il pubblico e il privato, l'interno e l'esterno si confondono, diventano un tutt'uno, quasi senza soluzione di continuità.

Ecco, quindi, che quando pensiamo al progetto di luce per uno spazio esterno questi può essere affrontato con le stesse logiche con cui si affronta un progetto di interni. Si può pensare a degli oggetti, quindi, che stabiliscono attraverso la luce, dei sistemi di interrelazione tra persone completamente nuovi ed impensati. Nuove tipologie di "oggetti luce" con nuove atmosfere e nuove qualità luminose nello spazio architettonico ed urbano.

Questo percorso progettuale porta sicuramente a domandarsi quali siano oggi le caratteristiche del vivere la città o dei grandi spazi urbani. Che esigenze e necessità (nascoste e non) si potrebbero avere in questi nuovi luoghi. Possiamo pensare a questi spazi come luoghi per una nuova "domesticità pubblica", dove applicare alcune logiche del living domestico.

Poter, ad esempio, individuare nuove tipologie di luce per spazi urbani e grandi spazi indoor, diversificare le tipologie di luce che i singoli individui possono, attivare, e così via.

Percorsi progettuali:

Per affrontare il progetto di Master forniamo dei percorsi progettuali da perseguire, che meglio aiuteranno a definire le idee per il progetto stesso.

Comunicazione, Colore, Sensorialità, Stratificazioni, trasparenze e Riflessioni, sono solo alcune delle chiavi di lettura da seguire per il progetto di Master.

Key words e suggestions:

FOCUSING: la luce come strumento puntuale e individuale, un utensile che supporti le esigenze di attenzione, di concentrazione e di dettaglio.

SHOWING: comunicare con l'uomo attraverso l'illuminazione di oggetti, immagini, percorsi espositivi, con intensità, direzione, tonalità di colore.

SHARING: una luce in grado di creare atmosfere luminose che favoriscono le relazioni e il fluire delle emozioni: the feeling of design.

CROSSING: luce capace di indicare percorsi, di definire gerarchie, di essere veicolo di comunicazione.

Lo sviluppo del progetto dovrebbe considerare ulteriormente i seguenti dati:

Innovazione Tipologica: prodotti con nuove esigenze e funzioni, con un modo nuovo di utilizzare l'oggetto e di collocarlo nello spazio e nell'ambiente, secondo nuove modalità e possibilità applicative dell'oggetto non soltanto in relazione allo spazio ma anche, e soprattutto, in relazione all'uomo.

Innovazione Tecnologico Strutturale: prodotti che utilizzano nuovi materiali particolarmente attivi e reattivi alla luce, impiego di nuove sorgenti d'illuminazione e lo sviluppo delle stesse, dinamicismi strutturali e tecnologici che permettono anche particolari sistemi di diffusione della luce.

Innovazione luminosa: prodotti il cui processo di ideazione verte in prima istanza sulle qualità aggiuntive, evocative e spettacolari date dalla modellazione e metamorfosi della luce che si rapporta con l'ambiente circostante.

Questi prodotti risultano essere portavoce di un feeling tecnico di tipo hi-sensitivity, con forti valenze di immaterialità, tattilità e teatralità tesa ad ottenere la massima qualità luminosa, nelle tonalità e gradi, nei colori e sfumature utili anche a migliorare l'ambiente in cui viviamo.

Sono oggetti che disegnano la luce, la modulano cromaticamente, che esprimono una interpretazione poetica della tecnologia, una tecnologia nascosta che consente, attraverso l'uso di diaframmi e lenti ottiche, filtri e diffusori particolari, sorgenti luminose sofisticate o semplicemente attraverso movimenti che modellano e muovono la luce, nuove prestazioni, qualità visive e scenografiche.

Naturalmente le innovazioni possono essere tra loro integrate per costituire un progetto unico.

Silvio De Ponte

SILVIO DE PONTE _ general biography

- Silvio De Ponte, an architect and lighting designer.
- Between 1985 and 1989 he cooperated with the Faculty of Architecture at Florence University. Between 1984 and 1985 he was *visiting professor* at Columbia University in New York and at Berkley University in San Francisco.
- Between 1987 and 1991 he worked with Pierluigi Cerri and Vittorio Gregotti on various international projects.
- Between 1984 and 1998 he worked as a set designer and lighting designer for some important Italian companies and film directors.
- He works as editor for some Italian magazines.
- In 1998, he presented his book "*Architetture di Luce _ Luminoso e Sublime Notturmo nelle Discipline Progettuali e di Produzione Estetica*" (Edizioni Gangemi, Roma) at Milan's Triennale and at Rome's Sapienza University, Faculty of Architecture.
- Between 1997 and 1999 he was a consultant for iGuzzini Illuminazione.
- Between 1998 and 2002 he was Art Director for Dil Illuminazione.
- He designed and presented some topical exhibitions at Milan's Triennale. Here are some of them:
 - "*Incontri di Lavoro_ Domesticity in the Office*", 1988;
 - "*Il Giardino delle Cose_La Vita tra Cose e Natura. Il Progetto e la sfida ambientale*" (The garden of objects_Life between objects and nature. The project and the environmental challenge), XVIIIth International Exhibition, 1992;
 - "*Mobili Italiani_Le varie età dei linguaggi. 1961_1991*", (Italian furniture_the various ages and languages. 1961-1991), with Pierluigi Cerri, 1993;
 - "*Oltre il villaggio globale*" (Beyond the global village), 1995;
 - "*Lucio Fontana, La Triennale, La Luce*" (Lucio Fontana, the Triennale. Light), Lucio Fontana's hundredth anniversary, 1999;
 - Presentation of: "*100 forme della luce: Italia, 1945-2000*", 2000.
- He designed settings and light projects for topical exhibitions like: "il Dolce Stil Novo della Casa" - Palazzo Strozzi building in Florence, "Architettura & Natura" - Mole Antonelliana in Turin and "PackAge" - Città della Scienza in Naples.
- From 1988 to 1993 and again in 1999 he worked as a teacher at Milan's Istituto Europeo di Design.
- In the period 2000_2003 and in 2005 he was a lecturer at Milan's Domus Academy for the master in Lighting Design.
- Since 1995 he has been a professor at Rome "La Sapienza" Faculty of Architecture for the Degree Course in Industrial Design, with a specialization in Lighting Design.

- From 1998 to 2002 he was regular teacher at Milan's Politecnico, Faculty of Architecture – Lighting Design specialization.
- He holds lectures and workshop for Universities, Design Academies and international companies, both in Italy and abroad.
- Several of his projects have been published in Italian and foreign books and magazines.
- Since 1999 he has been in charge with the image of all international expos for the Fiat brand and for Fiat Veicoli Commerciali; he is also in charge with all Motor Shows for the Fiat brand worldwide.
- From 2001 to 2005 he took care of the image of new Fiat concessionaries in Italy and abroad.
- In 2003 he was image, communication and product consultant for the Cariboni Lite company as well as for Fivep Illuminazione.
- Since 2007 he has been in charge with the design of the Retail Identity and of the new show rooms of the Mariella Burani Fashion Group all over the world.
- In 2008 he designed the new headquarters of Boscolo Hotels in Milan and he also designed the concept for the Atlantic Hotel&Resort in Nice.
- He designed some important lighting projects like the extension of Cadorna Ferrovie Nord Railway Station in Milan as well as the Picture gallery ("Pinacoteca") for the Musei Capitolini museums in Rome, first jubilee project in 2000, plus the lighting of monuments and historical buildings, hotels and Corporations.
- In the lighting field, he also designed lighting products for the home and for public spaces for important companies (Mizar, Segno, Fivep Lite & Carboni Lite, Fabbian, Fonderie Viterbesi, Biffi Luce).
- He works in Milan, Dubai and Moscow, where he owns a design firm. He is going to open a firm in Mumbai as well.
- Various magazines have published his works: Interni, Domus, Abitare, Costruire, la Mia Casa, Brava Casa, Casa Viva, Spazio Casa, Modo, Panorama, l'Espresso, l'Arca, Ottagono, Intramuros, Marie Claire Maison, DDN.
- He does experimental research to analyse the relationship between light and materials, in order to define new spaces and interiors as well as new industrial products.
He is currently working on a new book entitled *Involucri_ Quando la luce incontra la materia (Covers: when light meets matter)*

arch. Silvio De Ponte

milan | Italy | via cellini n°16 | 20129 | phone +39 02 5465601
moscow | russia | pszovaya n°16/5 | +7 495 6025115

silvio.deponte@depontestudio.com

SILVIO DE PONTE _ Nota Biografica Generale

- Silvio De Ponte, architetto e lighting designer.
- Tra il 1985 e il 1989 ha collaborato con la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze. Dal 1984 al 1985 è stato *visiting professor* presso la Columbia University di New York e la Berkley University di San Francisco.
- Dal 1987 al 1991 ha collaborato con Pierluigi Cerri e Vittorio Gregotti su vari progetti internazionali.
- Dal 1984 al 1998 ha lavorato come scenografo e lighting designer per importanti compagnie e registi italiani.
- Svolge attività redazionale per alcune riviste italiane.
- Nel 1998 alla Triennale di Milano ed all'Università la Sapienza di Roma, facoltà di Architettura, presentazione in qualità di autore del libro *"Architetture di Luce _ Luminoso e Sublime Notturmo nelle Discipline Progettuali e di Produzione Estetica"*, Edizioni Gangemi, Roma.
- Dal 1997 al 1999 è stato consulente per la iGuzzini Illuminazione.
- Dal 1998 al 2002 è stato Art Director dell'azienda Dil Illuminazione.
- Ha progettato e curato alcune mostre tematiche per la Triennale di Milano, tra le quali:
 - *"Incontri di Lavoro_ Domesticity in the Office"*, 1988;
 - *"Il Giardino delle Cose_ La Vita tra Cose e Natura. Il Progetto e la sfida ambientale"*, XVIII^a Esposizione Internazionale, 1992;
 - *"Mobili Italiani_ Le varie età dei linguaggi. 1961_1991"*, con Pierluigi Cerri, 1993;
 - *"Oltre il villaggio globale"*, 1995;
 - *"Lucio Fontana, La Triennale, La Luce"*, Centenario di Lucio Fontana, 1999;
 - Curatela de: *"100 forme della luce: Italia, 1945-2000"*, 2000.
- Ha curato in qualità di progettista gli allestimenti e i progetti luce per mostre tematiche quali: "il Dolce Stil Novo della Casa" - Palazzo Strozzi a Firenze, "Architettura & Natura" - Mole Antonelliana a Torino e "PackAge" - Città della Scienza di Napoli.
- Dal 1988 fino al 1993 e nel 1999 è stato docente presso l'Istituto Europeo di Design di Milano.
- Nel 2000_2003 e 2005 è stato docente presso la Domus Academy di Milano con curando i Master in Lighting Design.
- Dal 1995 è professore a contratto presso la Facoltà di Architettura "La Sapienza" di Roma per il Corso di Laurea in Disegno Industriale, con indirizzo in Lighting Design.
- Dal 1998 al 2002 è stato professore titolare a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura – Indirizzo in Lighting Design.

- Tiene lectures e workshop per Università, Scuole di Design italiane ed estere e per aziende internazionali.
- Numerosi i progetti pubblicati su riviste e libri italiani e stranieri.
- Dal 1999 è responsabile dell'immagine degli expo internazionali del Marchio Fiat e Fiat Veicoli Commerciali e responsabile di tutti i saloni mondiali del marchio.
- Dal 2001 al 2005 ha curato l'immagine delle nuove concessionarie Fiat nei mercati nazionali e internazionali.
- Nel 2003 è consulente dell'immagine, della comunicazione e dei prodotti per l'azienda Cariboni Lite e Fivep Illuminazione.
- Dal 2007 progetta la Retail Identity e i nuovi show rooms nel mondo per il gruppo Mariella Burani Fashion Group.
- Nel 2008 progetta la nuova sede della Boscolo Hotels a Milano e cura il concept per l'Atlantic Hotel&Resort a Nizza.
- Ha progettato importanti opere di illuminazione quali l'ampliamento di Cadorna Ferrovie Nord a Milano e la Pinacoteca ai Musei Capitolini a Roma, prima opera giubilare 2000, l'illuminazione di monumenti ed edifici storici, hotels e Spa.
- Nel settore della luce progetta anche prodotti di illuminazione domestica e per spazi pubblici per importanti aziende quali Mizar, Segno, Fivep Lite & Carboni Lite, Fabbian, Fonderie Viterbesi, Biffi Luce.
- Lavora tra Milano, Dubai e Mosca dove è titolare di uno studio professionale di progettazione. E' in fase di attuazione lo sviluppo di uno studio professionale a Mumbai.
- Numerose le riviste che hanno pubblicato i suoi lavori: Interni, Domus, Abitare, Costruire, la Mia Casa, Brava Casa, Casa Viva, Spazio Casa, Modo, Panorama, l'Espresso, l'Arca, Ottagono, Intramuros, Marie Claire Maison, DDN.
- Svolge ricerca e sperimentazione nel rapporto tra luce e materia, allo scopo di definire nuovi scenari dello spazio e dell'interior, fino al prodotto industriale.
E' in fase di elaborazione un nuovo libro dal titolo: *Involucri_ Quando la luce incontra la materia.*

arch. Silvio De Ponte

milano | Italia | via cellini n°16 | 20129 | phone +39 02 5465601
mosca | russia | pszovaya n°16/5 | +7 495 6025115

silvio.deponte@depontestudio.com