

Flavio Albanese:

“La importancia de la iluminación en un proyecto es muy alta”

“The importance of lighting into a project is very high”

Flavio Albanese, arquitecto, diseñador y coleccionista de arte contemporáneo, ha construido su carrera profesional a través de experiencias fuera del mundo académico. Según este profesional italiano, la importancia de la iluminación en un proyecto es muy alta, y la luz es un elemento estrictamente relacionada con el contexto.

Créditos > Text/Texto: Sabina Lloret Photography/Fotos: W.A.A

Flavio Albanese, architect, designer and contemporary art's collector and curator, has built up his professional career through experiences outside the academic world. According this italian professional, the importance of lighting into a project is very high, and light is an element strictly connected to the contest.

What is lighting for you?

What is lighting for you? From a physic point of view, light is a ambiguous and unsettled phenomenon: it can be measured both as electromagnetic wave and elementary particles.

At the same time material and aerial, light is the element of conjunction between ideal shapes (space, time) and concrete components of any architectural project, the most ordinary as well.

Do you work regularly with Lighting Designers?

No, we never look to Light designers. It often happens Studio Albanese draws lights and lamps custom-made.

Houses, museums, airports, ships, resorts... What project has been more complicated when considering the lighting and why?

There are no specific rules: we never project in the abstract but inside a contest which may vary from time to time.

It may happen some projects that seem to be elaborate, can be instead easily worked out, while others relatively easier can present unexpected troubles and motivating forces. Every new work represents a surprise and a challenge, nobody can know where it may lead.

Of all his projects, say a lighting that has impacted especially

Neores project: the headquarters of an Italian company, it was very stimulating under experimental point of view. It dealt

Noeres, offices Interior ©Rossi

¿Qué es la iluminación para usted?

Desde un punto de vista físico, la luz es un fenómeno ambiguo e inestable: se puede medir tanto como ondas electromagnéticas o como partículas elementales.

Material e inmaterial a la vez, la luz es el elemento de conjunción de formas ideales (espacio, tiempo) y el componente concreto de cualquier proyecto

arquitectónico por muy simple que sea.

Trabaja de manera habitual con diseñadores de iluminación?

No, nunca trabajamos con ellos. A menudo ocurre que Studio albanese dibuja iluminación y lámparas a medida.

Casas, museos, aeropuertos, barcos, resorts... ¿Qué proyecto ha sido el más

complicado desde el punto de vista de la iluminación y por qué?

No hay una norma fija: nunca proyectamos sobre lo abstracto sino dentro de un contexto que puede variar con el tiempo.

Puede ocurrir que algunos proyectos parezcan muy elaborados, sean, al contrario, fáciles de llevar a cabo, mientras que otros comparativamente más fáciles pueden presentar problemas inesperados y fuerzas con-

“Material e inmaterial a la vez, la luz es el elemento de conjunción de formas ideales (espacio, tiempo) y el componente concreto de cualquier proyecto arquitectónico por muy simple que sea”.

“At the same time material and aerial, light is the element of conjunction between ideal shapes (space, time) and concrete components of any architectural project, the most ordinary as well”.

with playing on external facade luminescence without damaging the landscape relationship.

You are designer too, what do you think should be considered in the design of a light?

Partly I answered at the beginning of this interview. The importance of lighting into a project is very high. What I consider is that when a building works well together and harmoniously lives with light, is not supposed to have a big illuminating engineering system.

In our projects, especially those concerning interiors, the general concept of lighting is abolished in favour of furniture and ambient lights, the reason is that we consider light as the element strictly connected to the context: furnishing, habits, personality of house inhabitants, rooms, art gallery, etc..

New technologies such as LED lighting have been involved in the recent

dicionantes. Cada nuevo proyecto representa una sorpresa y un desafío, nadie sabe a dónde te puede llevar.

De todos sus proyectos, mencione uno que le haya resultado especialmente impactante.

El proyecto Neores: El edificio central de una empresa italiana, fue muy estimulante desde el punto de vista experimental. Se trataba de jugar con la luminiscencia de la fachada externa sin alterar su relación con el entorno.

Usted es diseñador también, ¿qué cree que se debería tener en cuenta en el diseño de una iluminación?

En parte ya he contestado a esa pregunta al inicio de esta entrevista. La importancia de la iluminación en un proyecto es muy alta. Lo que yo creo es que cuando un edificio funciona bien en conjunto y vive en armonía con la luz, se supone que no necesita tener un gran sistema e ingeniería de la iluminación.

En nuestros proyectos, especialmente los de interiores, el concepto general de la iluminación se suprime en beneficio del mobiliario y la luz ambiente;

Building Light Fair 2012. Is the concern about energy efficiency changing the practice of architecture?

There's a equivocal to be discredited: the one identifying sustainability, ecology and energetic efficiency. Efficiency is a functional concept measuring quantity but not considering quality of a space. A highly efficient house is not supposed to be a highly livable house.

A highly efficient house can be not much comfortable, not much livable, not even much beautiful house.

Efficiency can be non-economical, if it looks to expensive technological devices. Living (oikos-logos, ecology) has nothing to do with energetic efficiency.

Architecture deals with emotions, comfort, feelings, thoughts: all non-measurable phenomena. This can be reached through simple means: efficacy is more important than efficiency.

You have defined as a self-taught architect. Why?

It's simply because I don't have qualifi-

la razón es porque consideramos la luz como un elemento íntimamente relacionado con el contexto: mobiliario, hábitos, personalidad de los habitantes, habitaciones, arte, etc.

Las nuevas tecnologías como la iluminación LED han irrumpido en la reciente Feria de la Iluminación Arquitectónica 2012. ¿Está el problema de la eficiencia energética cambiando la práctica de la arquitectura?

Hay un equívoco que aclarar: el que identifica a la sostenibilidad, la ecología y la eficiencia energética. La eficiencia es un concepto funcional que mide la cantidad pero no la calidad de un espacio. Una casa altamente eficiente no tiene por que ser altamente habitable.

Una casa eficiente puede no ser cómoda, ni habitable, ni siquiera bonita.

La eficiencia puede ser ruinoso si requiere de aparatos tecnológicos caros. El vivir (ecología oikos-logos) no tiene nada que ver con la eficiencia energética.

La arquitectura trata con las emociones, la comodidad, los sentimientos, el pensamiento: Todos fenómenos no medibles.

cations, a degree in architecture. Coming from a large and poor family, I worked since I was a young boy for several master shops, such as Carlo Scarpa, for example. That is why my cultural training was rhapsodic, sparkling with fragments coming from attendance of artists, musicians, philosophers. A melting pot, where architecture stood easily and accidentally out, due to unexpected circumstances. A could have been a player or a cook, who may know?

Likewise, you will have had references, would you give names?

As per my origins of Vicenza, I can't manage without referring to creative pragmatism of Palladio and the accuracy of Scarpa's work. Among the great modern and contemporary masters, well, I

study them all, but I couldn't identify one of them as a reference model.

Maybe Mies of "lessis more" not as a style but as operative concept, returning to survival work of Yona Friedman, for instance.

Architect, designer, art collector ... What side is more comfortable to you?

Contemporary art is a biologic ambient where I feel at ease. What I prefer in contemporary art is its ability to be receptive and ahead of underground changes, which are not yet visible on surface. I think we should take a look to art, if we want to understand where the world is leading to.

Between 2007 and 2010 led the architecture and contemporary art magazi-

ne Domus, how do you remember your journalistic stage?

The Domus direction call was a unexpected and astonishing happening. I've spent a lot of time studying, as I never experienced it. My Domus was in fact a good training where I learned and received a lot, hoping I gave a lot too. The magazine turned its form and contents and we published lots of projects by not well-known architects. By the end of term of office, I felt like psycho-physically drained away, and it was reinvigorating to turn full time back to my architecture job .

In 1987 merged with his brother Franco Studioalbanese ASA study, what difference is with the architecture of the current time?

“La arquitectura está ligada con las emociones, comodidad, sentimientos, pensamientos: fenómenos que no se pueden medir”

“Architecture deals with emotions, comfort, feelings, thoughts: all non-measurable phenomena”

Todo ello se puede conseguir a través de medios muy simples: La eficacia es más importante que la eficiencia.

Usted se ha definido como un arquitecto auto-didacta. ¿Por qué?

Simplemente porque no tengo la titulación, una título universitario en arquitectura.

Provengo de una familia numerosa y pobre, trabajo desde que era casi un niño en varias tiendas de maestros, tales como Carlo Scarpa, por ejemplo. Por eso mi instrucción fue rapsódica, chispeante con fragmentos provenientes de artistas, músicos, filósofos. Una mezcla donde la arquitectura permaneció sencillamente y casi sin querer, al margen. Yo podía haber sido un jugador o cocinero, ¿quién sabe?

De la misma manera, usted habrá tenido referentes, ¿podría dar nombres?

Debido a mis orígenes en Vicenza, no

puedo dejar de referirme al pragmatismo creativo de Palladio y la precisión de la obra de Scarpa. Entre los grandes maestros contemporáneos, bien, les estudio a todos pero no me identifico en ninguno de ellos como modelo. Puede que Mies de "lessis more", no como estilo sino como concepto operativo, pasando por el trabajo de supervivencia de Yona Friedman, por ejemplo.

Arquitecto, diseñador, coleccionista de arte ... ¿Qué aspecto le resulta más cómodo para usted?

El arte contemporáneo es un ambiente biológico donde me siento en libertad. Lo que prefiero del arte contemporáneo es su habilidad para ser receptivo y a la cabeza de los cambios underground que no son ni siquiera perceptibles a simple vista. Pienso que deberíamos echar un vistazo al arte para comprender hacia donde va el mundo.

Entre 2007 y 2010 dirigió la revista de arquitectura y arte contemporáneo Domus. ¿Cómo recuerda su época periodística?

La llamada desde la Dirección de Domus fue un evento sorprendente e inesperado que he pasado mucho tiempo estudiando porque nunca lo había experimentado. Mi Domus fue, de hecho, un buen entrenamiento donde aprendí y recibí mucho, en consecuencia, creo que di mucho también. La revista cambió su formato y contenido y publicamos muchos proyectos de arquitectos no tan conocidos. Al final de mi ejercicio como Director, me sentía física y mentalmente agotado y me pareció revitalizante volver a mi trabajo en la arquitectura por completo.

En 1987 surgió, junto con su hermano Franco, el studio Studioalbanese ASA , ¿Qué diferencia tenía con la arquitectura actual?

Neores, offices interior© Orsenigo-Chemollo

ARQUITECTO AUTODIDACTA

..... Self-taught Architect

Flavio Albanese (nacido en Vicenza en 1951), autodidacta, arquitecto, diseñador y coleccionista de arte contemporáneo y curador, ha construido su carrera profesional a través de experiencias fuera del mundo académico. En 1987 co-fundó en Vicenza la práctica arquitectónica ASA Studioalbanese, de la que es presidente. Fue miembro del comité científico de la Domus Academy y coordinado Oficina Porto di Palermo. De mayo 2007 a marzo 2010 fue jefe de redacción de la revista Domus internacionales de arquitectura. Desde junio de 2010 es Presidente de la Fundación Teatro Comunale di Vicenza.

Flavio Albanese (born in Vicenza in 1951), self-taught architect, designer and contemporary art's collector and curator, has built up his professional career through experiences outside the academic world. In 1987 he co-founded in Vicenza the architectural practice ASA Studioalbanese, of which he is president. He was member of the scientific committee for Domus Academy and coordinated Oficina Porto di Palermo. From May 2007 to March 2010 he was chief editor of the international architecture magazine DOMUS. From June 2010 he is President of Fondazione Teatro Comunale di Vicenza.

25 years ago the attention to architecture was limited to a small number of insiders. Today, thanks to the media revolution of internet, architectonic culture widespread, there's a higher comparison and consciousness of people. The phenomenon of Archistars, contributed to "subscribe" architecture into pop culture, allowing it to spread over "learning circles". On the other side, we have to consider the high level reached by architecture practice which turned into a sort of show, and a certain loss of originality due to déjà-vu risk.

Hace 25 años la atención de la arquitectura se limitaba a un pequeño número de entendidos. Hoy, gracias a los medios en los medios de Internet, la cultura arquitectónica se ha extendido, hay una mayor comparación y consciencia de la gente. Contribuyo a introducir la arquitectura en la cultura pop, permitiéndole extender sus "ámbitos de aprendizaje". Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los altos niveles alcanzados por la práctica de la arquitectura que se ha convertido en una especie de espectáculo, y por ello, con cierta

Teaching is also one of its activities, which has given courses and lectures at prestigious international centers. ICandela share with any of the advice that he gave his students.

In my speaker and teacher activities I use to tell training from education apart. In-struere means inculcate, as forcing to put inside. Ex-ducere instead means to take out, to light out what is yet potentially present. I have nothing to teach to my students. I just try to stimulate them in order to get them more curious and eager to know, in order to get out of

pérdida de originalidad por temor al riesgo del déjà-vu.

La enseñanza es también una de sus actividades, impartiendo cursos y conferencias en prestigiosos centros internacionales. ¿Puede compartir con iCandela alguno de los consejos dados a sus estudiantes?

En mis actividades como conferenciante y profesor suelo separar instrucción de educación. In-struere significa inculcar, introducir. Ex ducere, al contrario, significa extraer, clarificar lo que está potencialmente presente.

themselves the wonder inside of them. Most of all my main aim has been the one to get myself happier : that's it! After my teachings, I would like to know my students happier than before my lesson began.

What does the current crisis in the field of architecture and design? Is a back to basics, eliminating the superfluous? Is it over the form itself?

Back to Mies Van Der Rohe and Friedman, I think that crisis led society from a verbose and superfluous level to

"necessitating" one. For sure a very prolific era has come to the end. The architectural necessitating condition is the one posing questions on substantial matters, making body to its physical, cultural and social contest. I like to evoke a the word "innocence". We need to discover innocence from architecture, not in ethical way but in a medical way: "first: do not harm" – as told by Hippocrates.

Not the shape loss but a new lighter and talking shape directed to the setting where it belongs

The economic crisis also is leading many architects to seek new horizons, such as South America Have you considered you something?

Economic crisis deeply mined status and financial resources of many architectural companies. It was hard to hold out, but we never considered to move away. Today we feel more positive to future and we aim to open new offices in the heart of Europe, in Berlin.

More information:
www.studioalbanese.it

Verdura Golf & Spa Resort - view towards Spa © Patti

Rinascente Palermo, Night Facade © S.Scalia

No tengo nada que enseñar a mis estudiantes. Simplemente intento estimularles para hacerles más curiosos y deseosos de conocer, para extraer del ellos mismos sus inquietudes más íntimas.

Uno de mis objetivos principales ha sido el de ser feliz un mismo: así de simple! Después de mis clases me gustaría ver a mis alumnos más felices que antes de comenzarlas.

¿Qué repercusiones tiene la crisis actual en el ámbito de la arquitectura y el diseño? ¿Es un regreso a las bases, eliminando lo superfluo? ¿Se vuelve a la forma en si misma?

De vuelta a Mies Van Der Rohe y Fried-

man, Creo que la crisis ha conducido a la sociedad de un nivel pomposo y superfluo a un nivel "de necesidad". Con toda seguridad ha terminado una era realmente prolífica.

La situación de necesidad de la arquitectura es la que cuestiona temas sustanciales, haciendo hincapié en su contexto físico, cultural y social. Me gusta evocar la palabra "innocencia". Necesitamos descubrir la inocencia en la arquitectura, not de una manera ética sino de una forma médica: "en primer lugar: no dañar" – como dijo Hipócrates. Sin pérdida en la forma sino una forma más ligera y expresiva dirigida a ser colocada a donde pertenece.

La crisis económica también está obligando a muchos arquitectos a buscar nuevos horizontes, tales como Sudamérica. ¿Ha considerado algo al respecto?

La crisis económica ha minado profundamente el status y los recursos financieros de muchas empresas de arquitectura. Ha sido difícil salir adelante, pero nunca hemos pensado en movernos. En la actualidad nos sentimos más optimistas respecto al futuro y planeamos abrir nuevas oficinas en el corazón de Europa, en Berlín.

Más información:
www.studioalbanese.it