

LUCE

339

**Union des
Créateurs Lumière
La luce francese**

Union des
Créateurs Lumière
The French light

**Sara Moroni
Funzione e forma**

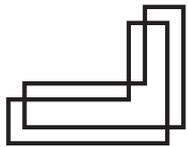
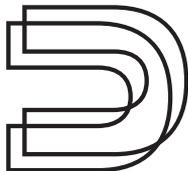
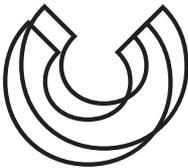
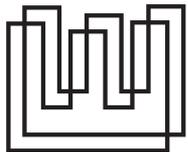
Sara Moroni
Form and function

**Luciano Galimberti
ADI Design Museum**

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

Anno / year 60 - n.339 2022
trimestrale / quarterly - € 15

Fondata
da AIDI nel 1962
Founded
in 1962 by AIDI

Direttore responsabile / Editor-In-Chief
Silvano Oldani

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

Art Director
Mario Piazza

Responsabile di redazione / Head editor
Stephanie Carminati
redazione@rivistaluce.it

Grafica e impaginazione / Graphic design and layout
Anchora, Milano

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

Pubblicità e Promozione / Advertising & Promotion
Mariella Di Rao
T +39 3357831042
mdirao@gmail.com

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 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 € **15,00***

* il prezzo si intende comprensivo di spedizione in Italia / The price includes shipping within Italy

Modalità di pagamento
Payments

Banca Popolare di Sondrio - Milano
IBAN IT58M056960160000010413X67

AIDI

Editore / Publisher

Presidente / Chairman
Gian Paolo Roscio

Vice Presidente / Deputy Chairman
Dante Cariboni

Consiglio / Board

Alvaro Andorlini (segretario generale), Roberto Barbieri, Michele Bassi, Alessandro Battistini, Laura Bellia (responsabile scientifico), Aldo Bigatti, Clotilde Binfa, Raffaele Bonardi, Dante Cariboni, Paolo Di Lecce, Gianni Drisaldi, Anna Pellegrino, Lorella Primavera, Alessandra Reggiani, Luca Rufolo, Giulio Scabin, Alberto Scalchi, Ubaldo Schiavi, Andrea Solzi, Margherita Suss, Daniel Tatini, Antonino Toro, Alessia Usuelli, Alessandro Visentin

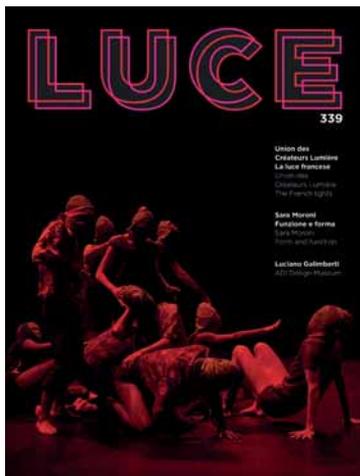
Stampa / Printer
Arti Grafiche Bianca&Volta, Truccazzano (Mi)

© LUCE
ISSN 1828-0560

Copyright AIDI Editore, via Pietro Andrea Saccardo 9, Milano
Registrazione presso il Registro della stampa del Tribunale di Milano n. 77 del 25/2/1971 Repertorio ROC n. 23184
Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

La riproduzione totale o parziale di testi e foto è vietata senza l'autorizzazione dell'editore. Si permettono solo brevi citazioni indicando la fonte. In questo numero la pubblicità non supera il 45%. Il materiale non richiesto non verrà restituito. LUCE è titolare del trattamento dei dati personali presenti nelle banche dati di uso redazionali. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal D.LGS. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali presso T +39 02 87390100 - aidi@aidiluce.it
The total or partial reproduction of text and pictures without permission from the publisher, is prohibited. Only brief quotations, indicating the source, are allowed. In this issue, the advertisement does not exceed 45%. The unsolicited material will not be returned. LUCE is the controller of the personal data stored in the editorial databases. Persons concerned may exercise their rights provided in Legislative Decree 196/2003 concerning protection of personal data by: T +39 02 87390100 - aidi@aidiluce.it

339

Anno / Year 60
Marzo / March 2022

COVER PHOTO

Distances, La Briqueterie, 2020
Coreografia di / Choreography by
Ashley Chen
Luci di / Lights by
Eric Wurtz
photo © Benjamin Marquet

ReveteC

sostiene la rivista LUCE /
supports LUCE magazine

CREDITS

AUTORI / AUTHORS

Laura Bellia, Andrea Calatroni,
Federica Capoduri, Jacqueline Ceresoli,
Luca Della Foglia, Marcello Filibeck,
Massimo Gozzi, Paola Iacomussi,
Pierluigi Masini, Monica Moro,
Antonio Palermo, Alessandra Reggiani,
Giulia Ottavia Silla, Davide Turci

FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS

Aurelio Amendola, Martina Bonetti,
Claus Brechenmacher & Reiner Baumann
Photography, Marco Brescia e Rudy Amisano,
Didier Boy de la Tour, Giulio Maria Cavallini,
Carlotta Coppo, Marc Coudrais, Karol D,
Ugo De Berti, Levi Fanan, Marcello Filibeck,
Christophe Forey, Alex Fu, Alessandro
Garofalo, Bart Grietens, Lukas Huneke,
Dammes Kieft, Henning Krefit,
Alessandra Magister, Duccio Malagamba,
Fabio Mantegna, Carlo Alberto Mari,
Benjamin Marquet, Carola Merello,
Cyril Moreau, Kamran Norollahi,
Alberto Novelli, OKNO Studio, Agostino Osio,
Andrea Samonà, Tiziano Sartorio,
SG Photography Ltd, Daniel Sumesgutner,
Bernd Uhlig, Tuomas Uusheimo, Urs Van Osch,
Zdenek Venclik, Jens Weber, Dirk Weiblen

TRADUTTORI / TRANSLATORS

Stephanie Carminati, Monica Moro

SOMMARIO / HEADLINES

**ASSOCIAZIONI
ASSOCIATIONS**

18 **ADI Design Museum, cantiere di idee sulla cultura progettuale italiana. L'incontro con il Presidente ADI Luciano Galimberti**
ADI Design Museum, a workshop of ideas on Italian design culture. The meeting with ADI President Luciano Galimberti
– *Jacqueline Ceresoli*

24 **Incontro con il President-Elect di AIC Maurizio Rossi**
The meeting with Maurizio Rossi, President-Elect of AIC
– *Monica Moro*

28 **La luce attraverso il prisma dell'Union des Créateurs Lumière**
Light through the lens of the Union des Créateurs Lumière
– *Antonio Palermo*

**CIE ITALIA
CIE ITALY**

34 **I risultati del progetto SURFACE**
The output of SURFACE project
– *Paola Iacomussi*

**FORMAZIONE
EDUCATION**

39 **A colloquio con Jan Bigazzi, coordinatore didattico del Corso in Lighting Design all'Istituto Europeo di Design di Firenze**
A conversation with Jan Bigazzi, didactic coordinator of the Lighting Design Course at the European Institute of Design in Florence
– *Federica Capoduri*

**SPECIALE
SPECIAL REPORT**

44 **Smart lighting in smart buildings. Un complesso scenario illustrato da Gian Luigi Gereschi, Fabio Marcomin e Alessandro Zucchi**
Smart lighting in smart buildings. A complex scenario outlined by Gian Luigi Gereschi, Fabio Marcomin and Alessandro Zucchi
– *Laura Bellia, Andrea Calatroni*

**SPECIALE
SPECIAL REPORT**

49 **Premio Luce 2021. La prima edizione del premio AIDI**
Premio Luce 2021. The first edition of the AIDI award
– *Giulia Ottavia Silla*

**INCONTRI
INTERVIEWS**

54 **Un sapere familiare. Incontro con Emiliana Martinelli**
Family knowledge: A meeting with Emiliana Martinelli
– *Pierluigi Masini*

**TACCUINI DI LUCE
LUCE'S NOTEBOOKS**

60 **La luce e il mobile**
Light and furniture
– *Davide Turci*

63 **I 5 sensi nell'architettura**
The 5 senses in architecture
– *Alessandra Reggiani*

67 **L'odore della luce. Un senso a lungo trascurato nella sfera progettuale**
The scent of light: A sense long neglected in the design sphere
– *Alessandra Reggiani*

**PROGETTARE LA LUCE
DESIGNING LIGHT**

69 **Monet e Realismo Magico. Le ultime mostre a Palazzo Reale di Milano, illuminate da Francesco Murano**
Monet and Magic Realism:
The latest exhibitions at Palazzo Reale in Milan, as lit by Francesco Murano
– *Massimo Gozzi*

DESIGNERS

75 **Architettura e Arte del 21esimo secolo in dialogo con il Sacro: la Chiesa di Santa Maria Goretti a Mormanno**
21st century Art and Architecture in dialogue with the Sacred:
the Church of Santa Maria Goretti in Mormanno
– *Monica Moro*

**ARCHITETTI
ARCHITECTS**

80 **La funzione, che bella forma. Intervista a Sara Moroni**
Function, what a beautiful form. Interview with Sara Moroni
– *Federica Capoduri*

LIGHT ART

85 **Barreca + La Varra. La grande architettura degli spazi aperti di una Milano che ancora non c'è**
Barreca + La Varra:
The great architecture of open spaces in a Milan that does not yet exist
– *Andrea Calatroni*

**LANTERNA MAGICA
MAGIC LANTERN**

90 **La danza della luce di Marinella Senatore**
Marinella Senatore's dance of light
– *Jacqueline Ceresoli*

**MOSTRE
EXHIBITIONS**

95 **Artigiani della luce. Conversazione con Jean Kalman, lighting designer, e Arno Schuitemaker, coreografo**
Craftsmen of light: A conversation with Jean Kalman, lighting designer, and Arno Schuitemaker, choreographer
– *Marcello Filibeck*

**RICERCA
RESEARCH**

100 **"Inferno" alle Scuderie del Quirinale**
"Inferno" at the Scuderie del Quirinale
– *Jacqueline Ceresoli*

MAKING OF

105 **Led e illuminazione pubblica: un comfort migliore è possibile?**
LED and Public Lighting: is more comfort possible?
– *Luca Della Foglia*

**INDICE
INDEX**

109 **Bell: l'outdoor si veste elegante**
Bell: the outdoor gets elegant
– *Andrea Calatroni*

113 **Indice 2021**
Index 2021

ASSOCIAZIONI

La luce attraverso il prisma dell'Union des Créateurs Lumière (UCL)

di / by Antonio Palermo

Tradizionalmente venivano considerati "uomini dell'ombra", perché lavoravano al buio e avevano bisogno dell'oscurità, in teatro, per fare le loro luci. Una volta, Giorgio Strehler li ha definiti "i servitori dei bruti"¹, facendo riferimento agli elettricisti del Piccolo di Milano che manipolavano certi grossi proiettori ad arco voltaico d'origine cinematografica². Oggi come ieri, sensibilità e competenze tecniche, così come pazienza, capacità d'osservazione e qualità d'ascolto, sono indispensabili per lavorare in teatro, con la luce. Chi illumina un soggetto drammatico sa bene di doversi adattare alle possibilità creative – ben ai limiti – imposte dalla scenografia e dalla regia, per poterle arricchire di nuove proposte e significati. Forse è anche questo il modo con cui certi professionisti sanno mettersi da parte – potremmo dire... ancora in ombra? – per offrire agli altri una luce giusta. Negli ultimi anni, la professione di lighting designer o *créateur lumière* si è molto specializzata, dimostrando inoltre una relativa inclusività, come sembrerebbe indicare la pubblicazione *Penser la lumière*³, libro tratto dalla lunga intervista con Dominique Bruguière, creatrice di luci per il teatro, l'opera e la danza e collaboratrice anche di Patrice Chéreau e Claude Régy, con la prefazione di Georges Banu. L'attuale presidente dell'Union des Créateurs Lumière (UCL)⁴, Eric Wurtz, rifiuta lo stereotipo relativo agli uomini dell'ombra: "È necessario smarcarsi da questo preconcetto, poiché la nostra professione è da tempo impegnata, nel suo campo di competenze, associandosi

e concentrandosi sulla trasmissione delle proprie conoscenze. Ne sono un esempio le molte iniziative come la realizzazione di interviste a personalità significative del mestiere, le convenzioni con i diversi centri di formazione – in particolare l'ENSATT o l'Université de Lille, che sta sviluppando un programma di ricerca sulla Lumière de Spectacle – e l'organizzazione di convegni sulle tematiche della luce in scena". Le parole di Eric Wurtz trovano conferma nella partecipazione dell'UCL alle iniziative promosse da altri enti, come nel caso delle Journées Techniques du Spectacle et de l'Événement (venticinquantesima edizione, Parigi, 23 e 24 novembre 2021), dove era presente uno stand interamente dedicato all'illuminazione scenica. Talvolta il coinvolgimento dell'esperto delle luci è richiesto proprio dalle ditte costruttrici, ad esempio la Robert Juliat, già nelle fasi di concezione, sviluppo e test dei prodotti. L'UCL organizza inoltre alcune iniziative proprie: il prossimo convegno, aperto a un pubblico di esperti e non, proporrà una riflessione sulla sinergia tra la luce e la scenografia nel contesto della creazione contemporanea. "Lumière et scénographie: passer au XXIe siècle", previsto originariamente in giugno 2021 e rimandato a causa della pandemia di Covid-19, si svolgerà il 24 giugno 2022 all'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) di Lione. Tutti questi aspetti mostrano concretamente come la professione si sia sviluppata fino a diventare uno degli elementi chiave

↑ *Vivian: Clicks and Pics*, Théâtre de Caen, 2020
Musica e regia di / Music and directed by Benjamin Dupé, luci di / lights by Christophe Forey (UCL)

→ *Room with a view*, Théâtre du Châtelet, 2020
Coreografia di / Choreography by (LA) Horde, musica di / music by Rone, luci di / lights by Eric Wurtz

Ph. Bernd Uhlig/Opéra National de Paris

dell'interazione fra creazione teatrale, formazione, ricerca e sviluppo tecnologico. L'Union des Créateurs Lumière viene fondata nel 2009 grazie all'iniziativa di Fabrice Kebour⁵, che ne è stato l'ideatore, il motore e il primo presidente. Coadiuvato da altri colleghi come Marie Nicolas, Stéphanie Daniel e Laurent Béal, sin dall'origine il cuore dell'équipe è equilibrato nella sua composizione. Ripercorrere le motivazioni che hanno portato alla costituzione dell'UCL è particolarmente interessante nel contesto francese dove era già presente, sin dal 1995, l'Association des Concepteurs Lumière et Eclairagistes⁶. Quest'importante associazione annovera tra i suoi membri alcuni professionisti dello spettacolo ma soprattutto dell'architettura e del disegno urbano. L'idea originale di Kebour è stata di creare uno spazio specialmente dedicato ai professionisti della luce in ambito teatrale, lirico e dello show business. Non è un caso che il fondatore e primo presidente dell'UCL si sia formato come lighting designer a New York, presso la United Scenic Artist⁷, partecipando agli spettacoli di Broadway e della Off Broadway. In effetti, il modello anglosassone si è orientato rapidamente verso un'organizzazione e una

tutela normativa della professione, in risposta a un bisogno di protezione sociale e salariale più sentito che in altri paesi: l'Association for Lighting Production and Design⁸, corrispondente inglese dell'UCL, è ben radicata e le sue prime riunioni risalgono già agli anni Sessanta. In una recente intervista, Kebour spiega che "per quanto riguarda il processo creativo della luce, il metodo americano è molto strutturato. Il lighting designer è tenuto a produrre in anticipo tutta una serie di documenti indispensabili alla realizzazione di ogni progetto artistico. Col tempo, è vero, ho preso le mie distanze dall'estetica americana. Tuttavia ho conservato il suo metodo e la capacità d'organizzazione. L'idea di fondare l'UCL mi è venuta a seguito dei contenziosi avuti con l'amministrazione che ogni tanto contestava il mio statuto di autore. Unirsi è diventato una necessità, per chiarire che il nostro mestiere di lighting designer è una professione, allo stesso titolo di quella, per esempio, degli architetti. Ci siamo auto-imposti un livello di qualità molto esigente e abbiamo accettato soltanto coloro che avevano, come unica attività, la creazione luci. L'UCL nasce dunque come un

organo di rappresentanza della professione affinché il suo statuto d'autore venga riconosciuto presso l'amministrazione e adottato dalle direzioni dei teatri"⁹. Le dichiarazioni dei due presidenti successivi dell'UCL mettono in evidenza un cambiamento strategico per quanto riguarda gli obiettivi dell'associazione. Nel 2009, al momento della fondazione, la priorità consisteva nell'affermare le proprie competenze professionali, sulla base di una metodologia comune e rigorosa, capace di garantire, attraverso i suoi processi e strumenti di lavoro, uno standard qualitativo elevato. Insomma, si trattava di riunire i più importanti professionisti dello Spettacolo per dar vita a un soggetto unico, capace di essere efficace interlocutore sulle questioni di diritto d'autore e di stabilire o garantire procedure standard di qualità nelle fasi di concezione e di formazione dei lavori (ricorso a software specializzati, produzione standardizzata di documenti, messa a punto di strumenti di controllo). Successivamente, tenuto anche conto del fatto che ogni creazione luci resta comunque inevitabilmente soggettiva, l'associazione si è imposta un'apertura verso

Ph. Benjamin Marquet

↑ *La Bohème*,
Opéra National de Paris, 2017
Regia di / Directed by Claus Guth,
luci di / lights by Fabrice Kebour

← *Distances*,
La Briqueterie, 2020
Coreografia di / Choreography
by Ashley Chen,
luci di / lights by Eric Wurtz

→ *Manon Lescaut*,
Teatro alla Scala, 2019
Regia di / Directed by
David Pountney,
luci di / lights by Fabrice Kebour

l'esterno negli ambiti più variegati, per trasmettere e diffondere alcune delle competenze specifiche della professione. Si è creato in questo modo un circolo virtuoso, poiché l'affermazione di un alto standard qualitativo nelle fasi di concezione è anche il risultato degli interventi realizzati sempre dai lighting designer in ambito formativo. Usciti dall'ombra, donne e uomini si adoperano quotidianamente per illuminare le scene non soltanto dei teatri di prosa e d'opera, ma anche le sale, talvolta pallide, di musei e corsi di formazione, aumentandone le possibilità espressive e offrendo a spettatori e attori nuove prospettive. Nelle parole di Eric Wurtz c'è grande fiducia nella capacità della professione a intervenire anche in situazioni diverse da quelle strettamente connesse a un palcoscenico. Resta tuttavia aperta la questione dei mezzi di sopravvivenza di un'associazione come l'Union des Créateurs Lumière che, nonostante tutto, è ancora relativamente precaria e le cui attività si fondano sul volontariato e sull'impegno di ogni singolo aderente. Dodici anni dopo la sua fondazione molto è stato fatto, come lo dimostra il riconoscimento indiscutibile di cui gode oggi la professione; questo si traduce concretamente nel riconoscimento e valorizzazione del lavoro di concezione con conseguente integrazione della remunerazione, seppur ancora parziale, sotto la voce del diritto d'autore. Molto tuttavia resta da fare, tanto in Francia quanto in Europa.

Light through the lens of the Union des Créateurs Lumière (UCL)

Since they worked in the dark and needed darkness in the theatre to make their lights, they were traditionally known as "shadow men". In reference to the electricians of the Piccolo Teatro in Milan, who manipulated the massive arc-projectors originally made for the movie industry², Giorgio Strehler once called them "the servants of the brutes"¹. Today, as in the past, sensitivity and technical skills, as well as patience and the ability to observe and carefully listen, are fundamental for working with light in theatre. Whoever illuminates a theatrical subject is well aware that he/she has to adapt to the creative possibilities – well within the limits – defined by the set design and the direction, enriching them with new proposals and meanings. This is perhaps how certain professionals know how to set themselves aside – shall we say... remain in the shadows? – in order to provide others with the right light. In recent years, the profession of lighting designer, or *créateur lumière*, has become very specialised, showing also a certain degree of

inclusivity, as seems to be indicated by the publication *Penser la lumière*³, a book based on a long interview with Dominique Bruguière, a creator of lights for theatre, opera and ballets who has also worked with Patrice Chéreau and Claude Régy, with foreword by Georges Banu. The current president of the Union des Créateurs Lumière (UCL)⁴, Eric Wurtz, rejects the shadow-men stereotype: "We need to break away from this preconception, as our profession has long been committed, in its field of expertise, to associating and passing on its knowledge. An example of this are the many initiatives such as interviewing significant personalities in the profession, the partnerships with various training centres – in particular the ENSATT or the Université de Lille, which is developing a research programme on this very subject – and the organisation of conferences on issues related to stage lighting." Eric Wurtz's words are further confirmed by UCL's participation in initiatives promoted by other bodies, such as the Journées

Techniques du Spectacle et de l'Événement (25th edition, Paris, November 23rd–24th, 2021), where a whole stand dedicated to scenic lighting was present.

Some manufacturers, such as Robert Juliat, request the involvement of a lighting expert in the design, development and testing of their products.

UCL also organises its own initiatives: the next conference, open to an audience of experts and non-experts, will propose a reflection on the synergy between light and scenography in the context of contemporary creation. "Lumière et scénographie: passer au XXIe siècle", originally planned for June 2021 and postponed due to the Covid-19 pandemic, will take place on June 24th, 2022, at ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) in Lyon.

All these aspects demonstrate how the profession has developed into one of the key elements in the interaction between theatrical creation, training, research and technological development. The Union des Créateurs Lumière was founded in 2009 thanks to the initiative of Fabrice Kebour⁵, its creator, driving force and first president. Assisted by other colleagues such as Marie Nicolas, Stéphanie Daniel and Laurent Béal, the core of the team has been balanced in its composition right from the start. Reviewing the motivations that led to the constitution of the UCL is particularly interesting when one considers the French context, where the Association des Concepteurs

Lumière et Eclairagistes⁶ had already been present since 1995. This important association counts among its members professionals from the world of entertainment, but above all from architecture and urban design. Kebour's original idea was to create a space specifically dedicated to lighting professionals in theatre, opera and show business. It is no coincidence that the founder and first president of UCL trained as a lighting designer in New York at the United Scenic Artist⁷, participating in Broadway and Off Broadway shows. In fact, the Anglo-Saxon model moved quite rapidly towards an organisation and regulatory protection of the profession, in response to a need for social and salary protection that was more strongly felt than in other countries: the Association for Lighting Production and Design⁸, the English equivalent of the UCL, is well established and its first meetings date back to the 1960s.

In a recent interview, Fabrice Kebour explains that "as far as the creative process of lighting is concerned, the American method is very structured. The lighting designer is required to submit in advance a whole series of documents that are essential for the realisation of each artistic project. It is true that, over time, I have distanced myself from the American aesthetic. However, I have kept its method and organisational skills. The idea of founding the UCL was triggered by disputes I had with the administration, which from time to time challenged my status as an

↑ *Macbeth*,
Teatro alla Scala, 2013
Regia di / Directed by
Giorgio Barberio Corsetti,
luci di / lights by
Fabrice Kebour

↗ *Frères ennemis*,
di / by Jean Racine, Théâtre
L'Oriental (Vevey), 2015
Regia di / Directed by
Cédric Dorier, luci di / lights by
Christophe Forey (UCL)

→ *Soapera*,
Théâtre des 13 Vents, 2010
Coreografia di / Choreography by
Mathilde Monnier, luci di /
lights by Eric Wurtz

author. Coming together became a necessity, in order to make it clear that our profession as lighting designers is a profession in the same way as that of architects, for example. We set ourselves a very demanding level of quality and only accepted those whose sole activity was lighting design. The UCL was therefore created as a representative body for the profession, so that our authorship status could be recognised by the administration and adopted by the theatre management.”⁹ The statements of the two successive UCL presidents highlight a strategic shift in the association's objectives. At the time of its foundation in 2009, the priority was to affirm one's professional expertise, based on a common and rigorous methodology, capable of guaranteeing a high quality standard throughout all working processes and tools. In short, it was a question of bringing together the most important professionals in the field of entertainment to create a single entity capable of being an effective interlocutor on copyright issues and of establishing or guaranteeing standard quality procedures in the conception and development phases of works (use of specialised software, standardised production of documents, development of control tools). Then, bearing in mind that every lighting design is unavoidably subjective, the association set itself the task of opening up to the outside world in the widest possible range of areas, in order to transmit and disseminate some of the specific skills of the profession. In this way a virtuous circle has been created, since the establishment of a high quality standard in the conception phases is also a consequence of the interventions carried out by lighting designers in the training field. Stepping out of the shadows, women and men work daily to illuminate not just the stages of drama and opera houses, but also the sometimes pale halls of museums and classrooms, increasing their expressive possibilities and offering spectators and actors new perspectives.

Ph. Christophe Forey

Eric Wurtz has great confidence in the profession's ability to act in situations other than those strictly related to the stage. However, the question of how an association like the Union des Créateurs Lumière can survive remains open. Despite everything, it is still relatively precarious and its activities are based on the voluntary work and commitment of each individual member. Twelve years after its foundation, much has been achieved, as shown by the unquestionable recognition that the profession enjoys today; this translates concretely into the recognition and valorisation of creative work, with the subsequent integration of remuneration, albeit still partial, under the heading of copyright. Much remains to be done, nonetheless, both in France and in Europe. ●

Note / Footnotes

1. “[...] la luce rompe lo spettacolo. I servitori dei bruti, gli elettricisti, spengono i carboni, scendono dalle scalette a vista, si spengono le costellazioni in alto [...]”, note per *Il Gioco dei potenti* (1973) / “[...] light breaks up the performance. The servants of the brutes, the electricians, extinguish the coals, descend the ladders, the constellations above are extinguished [...]”, notes for *Il Gioco dei Potenti* (1973) <https://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/index.php?tipo=6&ID=80&imm=1&contatore=0&real=0>
2. Il nome di questo proiettore evoca il *Brutus*, utilizzato in ambito cinematografico e prodotto negli Stati Uniti dalla Mole Richardson, una società con base a Hollywood e fondata nel 1927 dall'italiano immigrato Pietro Mulè (cfr. *Enciclopedia Treccani*, alla voce “illuminazione”) / The name of this projector reminds us of the *Brutus*, used in the cinema and produced in the United States by Mole Richardson, a Hollywood-based company founded in 1927 by the Italian immigrant Pietro Mulè (see *Encyclopaedia Treccani*, under the heading “lighting”)
3. Dominique Bruguière, *Penser la Lumière*, prefazione di / foreword by Georges Banu, Arles, Actes Sud, 2017
4. www.ucl.fr
5. www.fabricekebour.com
6. www.ace-fr.org/association/les-buts-de-lace
7. La United Scenic Artists, Local USA 829, precedentemente nota come United Scenic Artists of America (USAA), è un sindacato americano fondato nel 1897 / The United Scenic Artists, Local USA 829, formerly known as United Scenic Artists of America (USAA), is an American trade union founded in 1897
8. www.thealpd.org.uk/about
9. www.uniondescreateurslumiere.com/entretiens-avec-fabrice-kebour/

Ph. Marc Coudrais

