

Architectural 2025

rivista internazionale di architettura e arti del progetto settembre/ottobre 2025

natural intelligence

Rivista Bimestrale/Poste Italiane SpA - P. I. 11/11/2025 Italia € 12,00

Canada CAD 39,95/Germany € 24,80/UK GBP 19,50/Greece € 22,00/Portugal € 22,00/Spain € 22,00/Switzerland CHF 30,00/USA \$ 40,95/Belgium € 22,00/Austria € 31,00

editorial Phil Bernstein / **critical lectures** Ingrid Maria Paoletti / Manas Bhatia /
projects Kengo Kuma and Associates / Bangkok Project Studio / Lina Ghotmeh — Architecture /
Vector Architects / Snøhetta / Diller Scofidio + Renfro / MVRDV / EMBT Architects /
MAD / selgascano / Marco Casamonti/Archea Associati / Odile Decq / IllLab. /
photography Pia Paulina Guilmoth / **los angeles itineraries** / **designfocus** craftsmanship

intelligenza naturale / natural intelligence

text by Pietro Palladino

L'intelligenza naturale è propria degli esseri viventi. Pensare, comprendere, adattarsi e interagire con il mondo che ci circonda sono processi che coinvolgono emotività, conoscenza, coscienza. Ad essa si contrappone l'intelligenza artificiale sviluppata dalla tecnologia, che potenzialmente potrebbe generare effetti collaterali indesiderati tra i quali vi è la riduzione delle competenze umane. È grazie all'intelligenza naturale che ha origine l'artigianalità, frutto di genialità, fantasia e competenza: il prodotto finale è una sintesi culturale che deriva da un iter formativo globale di una o più persone che trasferiscono in un manufatto la totalità delle loro esperienze. Il prodotto artigianale si differenzia dal prodotto di grande serie per un insieme di peculiarità, incluse piccole differenze che possono presentarsi tra prodotti dello stesso lotto. Ad esempio, due apparecchi due lanterne in ferro battuto non saranno mai perfettamente uguali. Si tratta spesso di creazioni che si distinguono per lo stile raffinato, le eccellenti lavorazioni e la qualità delle materie prime. In Italia esiste da sempre un'attitudine nel coniugare sapienza, abilità e creatività che interessa una moltitudine di settori, dal food alla moda, dall'arredamento all'automotive. È il made in Italy, un patrimonio culturale e industriale unico che contribuisce al successo e alla competitività dell'industria italiana nel mondo.

Il settore illuminazione esprime molte eccellenze artigianali che realizzano prodotti ricercati che creano un valore aggiunto negli ambienti costruiti e negli spazi aperti.

Gli apparecchi artigianali su misura coniugano stile, funzionalità e storia: nel nostro Paese la forte presenza di permanenze storiche impone una particolare attenzione al restauro e all'arredo. Un aspetto distintivo di questi prodotti è proprio la capacità di connettere un design moderno con la tradizione, obiettivo perseguibile con una opportuna selezione dei materiali e con una meticolosa attenzione ai dettagli estetici e alla funzionalità. Molto impiegati sono il rame, il bronzo, la ceramica, il tessuto, il legno e il vetro, le cui lavorazioni richiedono competenze specifiche. Oltre agli aspetti formali è imprescindibile definire con precisione le prestazioni fotometriche poiché la luce influenza non solo la percezione di un ambiente ma anche il comfort ambientale. Gli spazi abitativi e lavorativi – in particolar modo quelli ricavati da edifici storici – presentano caratteristiche variabili: altezze e tipologia del soffitto, colori e materiali degli arredi, apporti di luce naturale, distribuzione dei volumi ecc. In questi contesti il prodotto artigianale può davvero fare la differenza. Per il lighting designer il prodotto su misura conferisce una grande libertà creativa e un mezzo per connettere tradizione e modernità. Non sempre il prodotto di serie riesce a fornire la soluzione più idonea, per cui il ricorso al manufatto artigianale diviene talvolta ineludibile: è questo il motivo per cui sul territorio sono presenti molte aziende specializzate in prodotti su misura, realizzabili su disegno e su precise specifiche della committenza.

Del resto – se consideriamo l'evoluzione dell'illuminazione elettrica dagli albori fino ai giorni nostri – prendiamo atto che l'elemento d'illuminazione "su misura" costituiva la regola e una delle principali finalità era la caratterizzazione del luogo. I progettisti inserivano la

luce nell'architettura e lo facevano pensando a elementi declinati su temi specifici. Così hanno fatto Piacentini, Michelucci, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier e tanti altri per abitazioni, uffici, stazioni, ecc. Oggi ci siamo allontanati da questa forma mentis e utilizziamo nella maggior parte dei casi prodotti di serie, che però possono anche non dialogare con il contenitore nel quale sono inseriti: in questi casi si fa ricorso all'apparecchio artigianale. In definitiva, questi manufatti si rivelano indispensabili per molte applicazioni, in particolare quando si ricerca una luce che si relaziona perfettamente con l'architettura nella quale è inserita.

////////////////////////////////////

Natural intelligence is a characteristic property of living beings. Thinking, understanding, adapting and interacting with the world around us are processes requiring emotivity, knowledge and consciousness. They contrast with the artificial intelligence developed by technology, which has the potential to generate undesired side effects such as reduction of human competencies.

It is natural intelligence that gave rise to craftsmanship, the result of ingenuity, imagination and skill: the final product is a cultural synthesis deriving from the overall education of one or more persons, who transfer the whole of their experience into what they make. A handcrafted product stands out from a mass-produced one for a whole series of features, including the little differences that can appear between products in the same lot: two wrought iron lanterns, for example, will never be exactly the same.

These are often creations that stand out for their refined style, outstanding workmanship and quality materials. Italy has always had an aptitude for combining knowledge, skill and creativity in a multitude of different sectors, ranging from food to fashion and from home furnishings to the automotive industry: this is what we call "made in Italy", a unique cultural and industrial heritage that contributes to the success and competitiveness of Italian industry world-wide.

The lighting sector expresses many aspects of this excellent craftsmanship, producing refined products contributing added value to buildings and outdoor spaces alike.

Custom-made handcrafted light fixtures combine style, practicality and history: Italy's many historic buildings demand special attention during restoration and furnishing projects. One thing that stands out about these products is their ability to connect modern design with tradition, a goal achievable with appropriate selection of materials and meticulous attention to aesthetic details and functionality.

Materials commonly used include copper, bronze, ceramic, fabric, wood and glass, each of which requires specific skilled craftsmanship. In addition to formal aspects, it is essential to define photometric performance with precision, as light influences not only the way we perceive spaces but how comfortable we feel in them. Spaces for living and working – especially those located in historic buildings – present a great variety of features: ceiling height and type, the

Manhattan chandelier, lampadario
in vetro soffiato con lavorazione
ballotton della collezione New Déco
by iDOGL.

////////////////

Manhattan chandelier, blown glass
chandelier with ballotton finish from
the New Déco collection by iDOGL.

colours and materials of the fixtures, the amount of daylight, layout, etc. A handcrafted light fixture can make all the difference in such a setting. For the lighting designer, custom-designed products offer an opportunity for great creative freedom, as well as a way of connecting tradition with modernity. Mass-produced light fixtures don't always offer the best solution, and resorting to handcrafted lights may be inescapable, which is why Italy has so many companies specialising in custom-made products, made according to the customer's own design or precise specifications.

After all, if we consider the evolution of electric lighting from its invention up to the present day, we will see that "bespoke" lighting used to be the rule, and one of its most important purposes was bringing character to a place. Architects included light in their plans, and did so with elements in mind focusing on specific themes. This is what Piacentini, Michelucci, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier and many others did in homes, offices, stations, and so on. This mindset is foreign to us today, for we tend to use mass-produced light fixtures all the time, even though they may fail to dialogue with the container in which they are included: in which case resort may be made to handcrafted light fixtures. These are indispensable in many applications, particularly those demanding light that relates ideally to the architecture that contains it.