

LUCE

311 / 2015

anno - year 53
trimestrale - quarterly
€14

**Lighting
designer world:
Gerd Pfarré**

**La luce e
Sean Mooney
Light and
Sean Mooney**

**La Pinacoteca
di Brera *Illuminata*
The *enlightened*
Pinacoteca di Brera**

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

ISSN 1828-0560
5 0 3 1 1
9 771828 056005



di Andrew Peterson

INTERVIEW WITH GERD PFARRÉ MUNCHEN



GERD PFARRÉ
Founder and design director of Lighting Design Collective (LDC) a company based in three studios in Madrid, London & Helsinki, operates globally with a network of collaborators from Miami to Mexico to Hong Kong and Helsinki. LDC specialized in custom architectural lighting solutions and light art with a unique integrated portfolio covering cutting-edge services such as digital content creation, software development and design strategies. Original from Finland he worked in Great Britain 1998-2009. His work has been recognized in numerous awards in lighting design, architecture and art.

Hold a Master of Science in Light & Lighting degree at UCL Bartlett University London and a Medianomi in Lighting Design at Tampere School of Arts and Communication, Finland. Lecturer in several universities, trade fairs and conferences. He was a Guest Academic Director of Advanced Lighting Design at ETSAM University in Madrid.

Fondatore e design director del Lighting Design Collective (LDC) uno studio con tre sedi a Madrid, Londra e Helsinki, che opera globalmente con un network di collaboratori da Miami al Messico a Hong Kong a Helsinki. LDC è specializzato in soluzioni illuminotecniche

e di light art personalizzate per l'architettura e con un portafoglio integrato che fornisce servizi all'avanguardia come la creazione di contenuti digitali, sviluppo software e design strategies. Di origine finlandese ha lavorato in UK dal 1998 al 2009. Il suo lavoro è stato riconosciuto da numerosi premi in lighting design, architettura e arte. Tiene un Master in Scienze per il corso di laurea in Light & Lighting alla UCL Bartlett University a London e Medianomi in Lighting Design alla Tampere School of Arts and Communication in Finlandia. È stato Guest Academic Director of Advanced Lighting Design alla ETSAM University in Madrid.

Gerd, why you want to be a LD?
I've started working with light around 1983, my first interior projects were mostly residential projects, bars and restaurants. After that, during my years in the Ingo Maurer team, I found out that lighting design fascinates me more than product design or interior design. At that time I was involved in the implementation of many one off Maurer objects and luminaries in various spectacular spaces, and so, apart from planning the objects' installation we took care about the general lighting schemes as well. What I love about it is how we can enhance the impact of a space by composing the overall atmosphere with light. I started rather early, the profession was unknown at the very beginning at that time. In 1998, I was the first German member of

the IALD (International Association of Lighting Designers), which stands for design excellence and independent design services. Both are very important for me, our work and our practice.

Canteen Der Spiegel, Hamburg Subway or Klimahaus, three different projects with a similar approach to the light. Architecture follows light or reverse?

Reverse. We want to support the architect's intention, assist the architects in the creation of a night time vision. Try to be the lighting eye of the architect. Create an evening/night time atmosphere that belongs to the place, to the environment and to the purpose. We are able to define the peoples' spatial movements, feelings, reactions from the early stage of the project. In many cases, this helps the client to understand the benefits they get from our involvement. At the Canteen, we won the competition with the Ippolito Fleitz Group. The mirror theme (Spiegel means mirror in German) was very strong, and it would work only with a light floor. We have been lucky to be able to discuss these important issues such as floor, walls, ceiling finishes early enough. The Hamburg Subway Station was also a first prize competition in 2006. The idea to suspend containers, related to the nearby harbour, came up in the competition team scribbles quickly, fill them with color-changing light to transform the waiting and transit process into a pleasant time. Developing the ideas has been rather very easy and making it was a great effort. However, this project has received some of the most important design awards worldwide. The Klimahaus, again the result of a competition. We consider it as a huge sea urchin, something that emerged from the sea, with a softly shimmering skin.

In Germany, in general abroad, the lighting designer is involved from the beginning in the architectural plan. Frequently in Italy the LDs are called at the end of the process. What's your thought on it?

Oh, unfortunately, this doesn't happen all times, but it's getting better and better. As earlier we can be involved, as better it is. Thinking about daylight design, combining it with the electrical lighting, it's very important

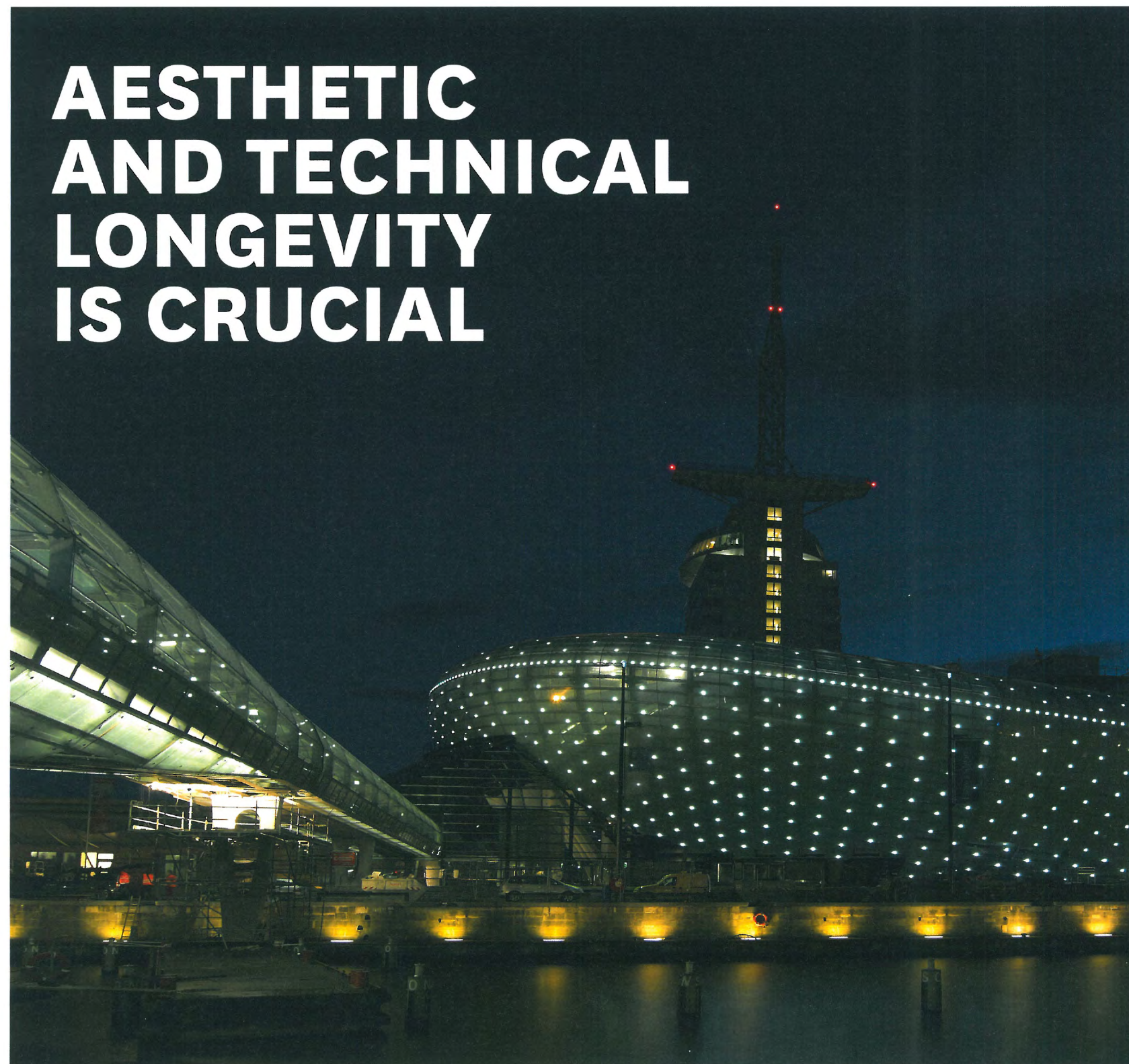
LA LONGEVITÀ ESTETICA E TECNICA È CRUCIALE

Gerd, perché è diventato un LD?
Ho iniziato a lavorare con la luce intorno al 1983, i miei progetti erano più che altro residenziali, bar e ristoranti. Dopo di che, durante gli anni trascorsi nel team Ingo Maurer, ho scoperto che la luce mi affascinava più del product o dell'interior design. In quel periodo ero coinvolto nella realizzazione di molti oggetti e lampade one off di Maurer per vari spazi spettacolari, e così, oltre a pianificare l'installazione degli oggetti luminosi dovevamo anche occuparci dell'impianto d'illuminazione in generale. Quello che io amo in particolare è come si possa migliorare l'impatto di un spazio componendo un'atmosfera unitaria con la luce. Ho iniziato abbastanza presto, allora la professione era pressoché sconosciuta. Nel 1998 sono stato il primo membro tedesco della IALD (International Association of Lighting Designers), la quale rappresenta l'eccellenza e l'indipendenza del lighting design. Temi entrambi molto importanti per me, nel nostro studio come nella nostra professione.

La Cantina Der Spiegel, la metropolitana di Amburgo o la Klimahaus, tre diversi progetti con uno stesso approccio alla luce. L'architettura segue la luce o viceversa?
Viceversa. Noi vogliamo supportare le scelte dell'architetto, assisterlo nella creazione della visibilità notturna. Cerchiamo di essere l'occhio luminoso dell'architetto. Creiamo un'atmosfera serale/notturna che appartenga al luogo, all'ambiente circostante e alla funzione. Siamo capaci di definire i movimenti delle persone all'interno dello spazio, le sensazioni, le reazioni fin dai primi passi del progetto. In molti casi, questo aiuta il cliente a comprendere i benefici che avrà con il nostro coinvolgimento. Per la Canteen, abbiamo vinto il concorso con l'Ippolito Fleitz Group. Il tema dello specchio (Spiegel in tedesco significa specchio) è molto forte, e funziona solo se si ha luce dal pavimento. Siamo stati fortunati nell'essere coinvolti nella scelta delle finiture del pavimento, delle pareti e del soffitto fin dall'inizio. La

Klimahaus 8° Ost
Bremerhaven, 2009
with Klumpp Architects,
Bremen; AGN Niederhaus
+ Partner.
Photo: Markus Tollhopf

Das Gerber Shopping Mall
Stuttgart, 2014
with Ippolito Fleitz Group,
Stuttgart
Photos: Sander & Bastian/
André Schimschal & Alec
Bastian





to consider it in early stage, especially since lighting techniques and building technologies became much more complex these days with the dominant use of Leds. As I mentioned earlier: if the LD is not involved early (see the "Canteen DER SPIEGEL") how could you elaborate reflective surfaces, such as floors, etc. in cooperation with the architects? How about colors, textures, glossy or matt surfaces? In my opinion, clients and architects are beginning to understand that involving a LD doesn't mean only add some lights to a space, like a cosmetic treatment. Fortunately, the awareness that light has to be designed and planned, from the very beginning, is raising. I hope also in Italy, the wonderland of design!

Which contemporary or historical architecture/ infrastructure would you like to light up?

The new Apple HQ in Cupertino by Lord Norman Foster.

In which context do you prefer to work?

We are team players, and we are able to listen to the client, the architects, and all other professionals involved in a project. We think that good communication is essential for a fruitful collaboration. On top, I strongly believe that creativity is not only important for the result you want to achieve, but also for the entire design process.

You're the editor of the ILLUMINATOR magazine. What's your feeling on paper magazines, do you think they're still charming? Do you think they've a future or they will be replaced by digital ones?

Good print products will never die. We are facing some difficulties with the ILLUMINATOR, due to its XXXL format. The market is not ready to distribute such a large scale magazine, so we are currently investigating alternative ways to proceed. Maybe we are little bit too early! One quality will remain for sure: to present the best light photographs in an excellent printed quality.

fermata per la metropolitana di Amburgo è anch'essa un primo premio al concorso del 2006. L'idea di sospendere dei volumi, legata al vicino porto è stata definita fin dai primi schizzi di progetto, e riempirla con una luce variabile per trasformare i momenti dell'attesa e del transito in qualcosa di piacevole. Sviluppare l'idea è stato semplice, la sua realizzazione è stata una grande sfida. Peraltro il progetto ha ricevuto molti premi internazionali. La Klimahaus è anch'essa il risultato di un concorso vinto. L'abbiamo considerato come un enorme riccio di mare, qualcosa che emergeva dall'acqua, come una soffice pelle scintillante.

In Germania, in generale all'estero, il lighting designer è coinvolto fin dall'inizio del progetto architettonico. In Italia, di frequente, il LD sono chiamati alla fine del processo. Cosa ne pensa?

Oh, fortunatamente questo non accade tutte le volte, e la situazione sta certamente migliorando. Prima si è coinvolti, meglio è. Pensare al design della luce e combinarlo con l'impianto elettrico; è molto importante prenderlo in considerazione fin dai primi passi, specialmente oggi con le nuove tecnologie d'illuminazione e la dominanza del Led, e con i sistemi di costruzione che sono più complessi rispetto al passato. Come dicevo, se il LD non fosse stato coinvolto fin dall'inizio - vedi il progetto Canteen Der Spiegel - come sarebbe stato possibile elaborare superfici riflettenti come il pavimento in coordinamento con l'architetto? O definire i colori e la lucentezza o opacità delle superfici? Secondo me, clienti e architetti stanno incominciando a capire che coinvolgere un LD non serve solo a posizionare qualche lampada nello spazio, come un trattamento estetico. Fortunatamente la consapevolezza che la luce debba essere progettata e pianificata, fin dall'inizio, sta crescendo. Spero anche in Italia, la wonderland del design!

Quale architettura/infrastruttura contemporanea o storica le sarebbe piaciuto illuminare?

Il nuovo Headquarter di Apple a Cupertino progettato da Lord Norman Foster.

In quale contesto preferisce lavorare?

Noi siamo un team, la nostra abilità sta nell'ascoltare il cliente, l'architetto e tutti i professionisti coinvolti nel progetto. Siamo convinti che la buona comunicazione sia essenziale per una collaborazione fruttuosa. Soprattutto credo fortemente che la creatività non sia importante solo per il raggiungimento del risultato che si vuole ottenere, ma che lo sia per l'intero processo.

Lei è anche editore della rivista ILLUMINATOR. Quali sono le sue sensazioni sulle riviste cartacee, crede abbiano ancora fascino? O crede che in futuro verranno sostituite da quelle digitali?

I buoni prodotti a stampa non moriranno mai. Noi stiamo affrontando qualche difficoltà con ILLUMINATOR, dovuto al suo formato XXXL (49x68 cm ndr). Il mercato al momento non è pronto a distribuirlo su larga scala, ma stiamo valutando diverse opzioni su come procedere. Forse siamo arrivati un po' in anticipo. Una proprietà rimarrà invariata: presentare le migliori fotografie di luce in un'eccellente qualità di stampa!

HafenCity University Subway Station, Hamburg, 2012
with Raupach Architects,
Design Stauss Grillmeier
Photos: Markus Tollhopf



Canteen "DER SPIEGEL",
Hamburg, 2011
with Ippolito Fleitz Group
Photo: Noshe

