VIETATO
L'INGRESSO
NO
ENTRY

OLIVARI

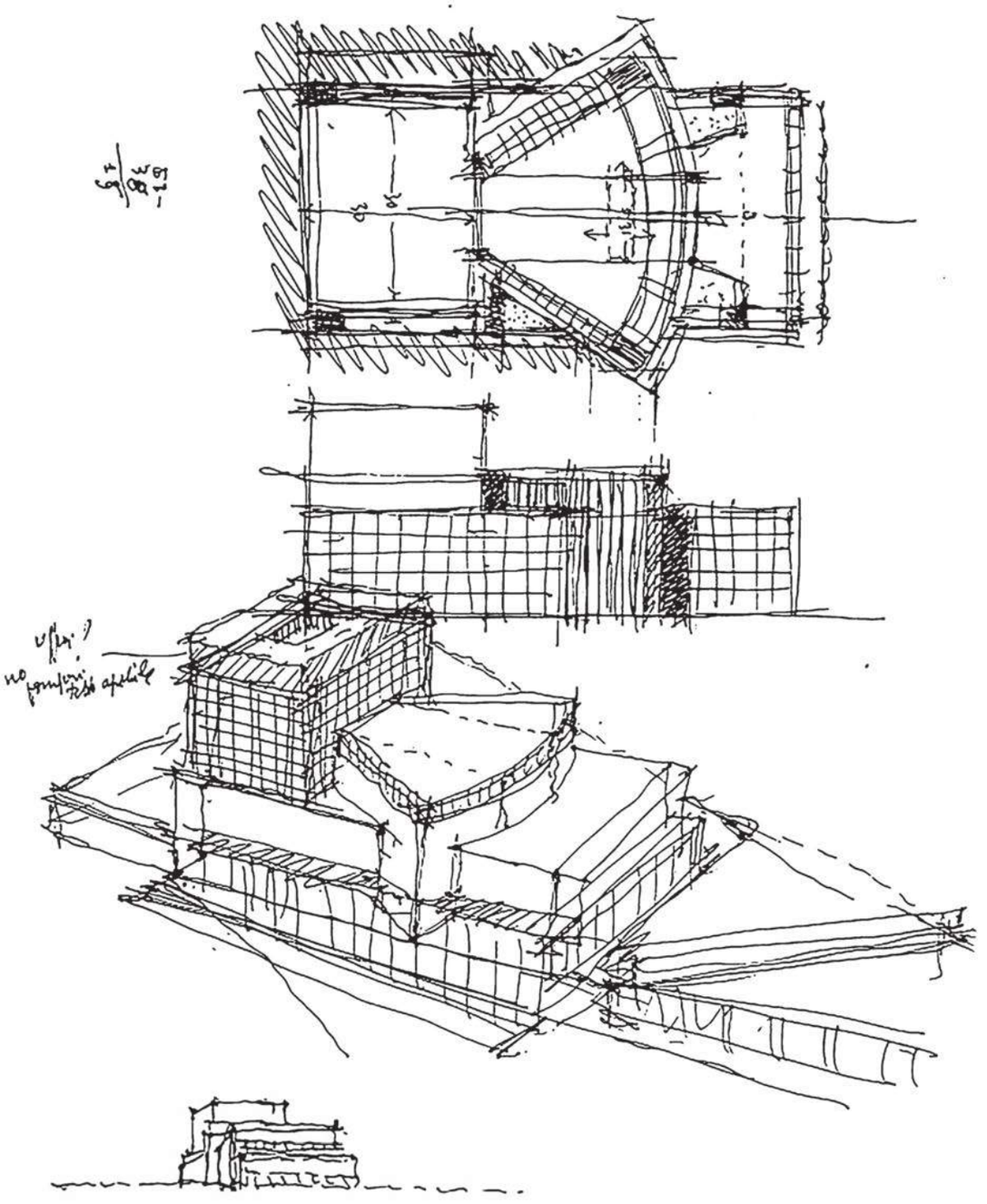
Quaderni Olivari

Vietato l'ingresso

No entry

un progetto di Giulia Pellegrino

OLIVARI



Schizzi dello studio iniziale per il Teatro Arcimboldi di Milano (Archivio fotografico Gregotti Associati)
Sketches by Vittorio Gregotti for the design of the Teatro degli Arcimboldi in Milan (Photo courtesy of Gregotti Associati)

A fine aprile, inaspettata, una telefonata intrigante di Giulia Pellegrino: "Antonio, ti vorrei coinvolgere nel progetto di rilancio post-pandemia del Teatro Arcimboldi".

Appena ho compreso in cosa poteva consistere il nostro contributo, e cioè fornire le maniglie, tutte differenti, per ognuno dei 17 camerini del Teatro ristrutturati a cura di 17 Studi di architettura milanesi, ho accettato con entusiasmo.

La pandemia ha causato danni a tutte le aziende come la nostra, ma anche agli operatori culturali. In particolare ai teatri, costretti a sospendere completamente la loro attività.

Agli Arcimboldi, personalmente, sono legato dal ricordo di una serata con uno straordinario spettacolo di Roberto Bolle. Mi è piaciuta la volontà di Giulia Pellegrino, Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni di reagire e ripartire con creatività ed ottimismo, coinvolgendo il meglio delle capacità e dell'operosità italiana. Era la stessa energia che sentivo emergere forte nella nostra azienda.

Da quel momento in avanti per tutti quelli che sono stati coinvolti è iniziata una corsa contro il tempo, condotta con grande passione ed emozione.

Questo quaderno nasce dalla volontà di documentare i progetti, ma anche di comunicare e ricordare un'entusiasmante lavoro collettivo.

Antonio Olivari

At the end of April, I received an unexpected phone call from Giulia Pellegrino. "Antonio, I'd like to involve you in the post-pandemic relaunch of the Teatro degli Arcimboldi," was the intriguing request. As soon as I figured out what our contribution could be, I accepted enthusiastically. We would supply the door handles, a different model for each of the theatre's 17 dressing rooms, freshly renovated by 17 different Milanese architects and designers.

The pandemic caused damage to manufacturing companies like ours, but also to cultural institutions, particularly theatres forced to cease their activity. I have a personal attachment to the Arcimboldi for having given me the memory of an extraordinary Roberto Bolle performance. I appreciated the reaction I saw in Giulia Pellegrino, Marzia Ginocchio and Gianmario Longoni to start up again with creativity and optimism, counting on Italy's finest capacities and industriousness. It was the same energy I felt emerging so strongly in our company.

From that moment onward, all participants rose to the challenge of a race against time. It was run with great enthusiasm and eagerness.

This booklet stems from our wish to document the project, and communicate and commemorate a stimulating episode of collective work.

The Vietato l'Ingresso *project enjoyed a surprising amount of success at the 2021 Milan Design Week. The stars of the show are the 17 dressing rooms of the Teatro degli Arcimboldi in Milan, a theatre built in 2002 by Vittorio Gregotti with Mario Botta and Elisabetta Fabbri.*

I define what we did a "couch project". During the long months of the theatre's pandemic closure, I was forced into an almost comfortable laziness. I was just about to fall asleep, cradled by a world where, reassuringly, "nothing was happening" and no sense of guilt was involved, when all of a sudden I had an epiphany.

My close friendship with Marzia Ginocchio and Gianmario Longoni, the founders of Show Bees, meant that we worked on this project together. Just a fortnight before the world closed down, Show Bees had signed the contract to manage the Teatro degli Arcimboldi, and from that moment onward I witnessed the evolution of a much more difficult situation than what I was experiencing in my own work. One of their problems was that the dressing rooms were so sad. They needed a restyling, and I did my best to take care of that.

Once the idea was clear in my head, I wrote a list of the architecture studios that were suited to participate. They had to be located in Milan or its metropolitan area, because the Arcimboldi belongs to the City of Milan, its citizens. The firms had to have experience in interior design, even in different ambits or on a different scale. And they had to be quite fearless.

The resulting dressing rooms show different styles, from minimalistic to bold and colourful. Their furniture comes from over 200 companies. The 17 Wunderkammern and two collateral projects – the corridor and the performers' bathroom – were made for the stars of the stage we admire so much.

The dressing room is usually off-limits to the public. It is a secret, private place where actors become the characters they will portray. This project is for them, the performing artists who stir our deepest emotions. The magnanimity of the designers, sponsors and craftspeople allowed us to give strength to a theatrical gesture that is permanent, not temporary. The fact that it will not be dismantled contributes to its success. Sustainability was part and parcel of this recipe.

Giulia Pellegrino

Vietato l'ingresso *è stato un vero e proprio successo inaspettato presentato durante la Milano Design Week 2021: i protagonisti qui sono i camerini del Teatro degli Arcimboldi di Milano (costruito tra il 1997 e il 2002 dall'Architetto Vittorio Gregotti, in collaborazione con Mario Botta ed Elisabetta Fabbri).*

Questo è quello che ho definito in un'intervista "un progetto da divano": i mesi di chiusura totale del teatro a causa della pandemia ci hanno costretto a una pigrizia quasi confortevole. Stavo per addormentarmi cullata da questo mondo rassicurante dove al "non succede nulla" non seguiva alcun senso di colpa quando, improvvisamente, una lampadina ha iniziato a lampeggiare. Sono legata da una profonda amicizia con i soci fondatori di Show Bees, Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni, e insieme abbiamo lavorato al progetto: il contratto di gestione del teatro degli Arcimboldi con il Comune di Milano era stato firmato 15 giorni prima della chiusura del mondo, e da quel momento avevo seguito da vicino l'evolversi di una situazione molto più complicata di quella relativa al mio stesso ambiente di lavoro. Avevano un problema ovvero che i camerini erano tristi, necessitavano di un restyling, e ho fatto del mio meglio per occuparmene.

Una volta che l'idea era chiara nella mia mente, ho stilato un elenco di studi professionali adatti al progetto. I criteri erano: avere uno studio a Milano o nell'area metropolitana, in quanto l'Arcimboldi è di proprietà del comune e quindi dei cittadini milanesi; lavorare nell'interior design, anche se su scale e temi progettuali differenti; e avere una enorme dose di incoscienza.

Al termine del progetto i 17 camerini presentano stili diversi, dal minimalista all'audace e colorato, con mobili disegnati da più di 200 brand: 17 wunderkammer e due progetti collaterali (il corridoio e il bagno comune) sono a disposizione dei nostri interpreti preferiti.

Il camerino è un luogo normalmente interdetto al pubblico, luoghi segreti e privati dove gli artisti diventano personaggi pronti a entrare in scena. Il progetto ha pensato a loro, quegli artisti che suscitano le nostre emozioni più profonde. La generosità di progettisti, sponsor e maestranze ha permesso di dare forza a un gesto forte verso il settore con un allestimento permanente e non temporaneo: il fatto che non venga smantellato lo ha aiutato ad avere successo.

Giulia Pellegrino

TAM Teatro Arcimboldi Milano

Built to host the programme of the Teatro alla Scala, the Teatro degli Arcimboldi designed by Vittorio Gregotti is about to celebrate its 20th anniversary.

Today, the TAM is the venue par excellence for live spectacles thanks to patronage by the greatest Italian and international performing artists. By choosing this theatre, they have established its prestige and allowed it to achieve worldwide acclaim.

On 19 January 2002, the original curtain from the Teatro alla Scala opened for the first time at Teatro degli Arcimboldi, whose stage was built to host up to three operas contemporaneously. The opera that night was La Traviata *by Giuseppe Verdi, directed by Riccardo Muti. Six minutes of applause were the enthusiastic ovation given to temporary transfer of the most famous theatre in the world from downtown Milan to an industrial area on the city's outskirts. Indeed, the programme of the Teatro alla Scala was hosted at the Arcimboldi while its building (designed by the architect Giuseppe Piermarini in 1778) was being restored. The renewal lasted about three years. When La Scala returned to its original location, the Teatro degli Arcimboldi began proposing an alternative circuit of high-level performances.*

In 2005, Woody Allen and his New Orleans Jazz Band opened the theatre's new chapter, followed by Sylvie Guillem, Angelin Preljocaj, Michael Nyman, Uri Caine, Alvin Curran, Joan Baez, Lucio Dalla, Mark Knopfler, Roberto Bolle and many others.

*Ever since, the Teatro degli Arcimboldi has remained a favourite with international superstars. It has hosted concerts by Neil Young, Tom Waits, Liza Minnelli, Herbie Hancock, Tom Jones, Diana Krall, Leonard Cohen, Charles Aznavour, B.B. King, Goran Bregovich, Elton John and Sting. Bob Wilson has staged his monumental productions here (*The Temptation of St. Anthony *and* I La Galigo*), as has Peter Greenaway (*The Blue Planet*). The monologues of Hanna Schygulla, Peter Stein and Klaus Maria Brandauer have been performed, as well as musicals from London in their original production (*Cats *and* Mamma Mia*).*

The best-known dance companies from around the world have graced the stage, including the Ballet National de Marseille, the Béjart Ballet Lausanne, interpretations by the choreographer Matthew Bourne, and the companies Complexions, Cedar Lake Contemporary Ballet and Aspen Santa Fe Ballet. The largest Italian musicals have been hosted (Notre Dame de Paris, Tosca amore disperato, Aggiungi un posto a tavola *and* I promessi sposi) *as well as circus shows by the Nouveau Cirque, the Canadian Cirque Eloize and the Australian Circus Oz. The Arcimboldi was the launch pad for visual experimentation by Studio Azzurro, and the national and internationals tours of Arturo Brachetti, Paolo Conte, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Vinicio Capossela, Ryuichi Sakamoto, Giovanni Allevi and Ludovico Einaudi.*

The Teatro Arcimboldi Milano is currently managed by the entertainment bureau Show Bees, founded by Gianmario Longoni and Marzia Ginocchio, the theatre's artistic directors. This management is strengthening and renewing the role played by the theatre though a forward-looking approach and sensitivity to social changes.

TAM Teatro Arcimboldi Milano

Nato per accogliere le stagioni del Teatro alla Scala, progettato dall'architetto Vittorio Gregotti, il Teatro Arcimboldi si appresta a festeggiare 20 anni di attività.

Il teatro è oggi il luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo grazie all'ospitalità dei più grandi artisti italiani e internazionali che, scegliendolo, ne hanno consolidato il prestigio e reso un brand acclamato a livello mondiale.

È il 19 gennaio 2002 quando l'originale sipario del Teatro alla Scala si apre per la prima volta al Teatro Arcimboldi, il cui palco è costruito per ospitare fino a tre opere in contemporanea. In scena La traviata *di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Muti. Sei minuti di applausi finali accolgono con successo il momentaneo trasferimento dal centro alla periferia di Milano del teatro più famoso del mondo.*

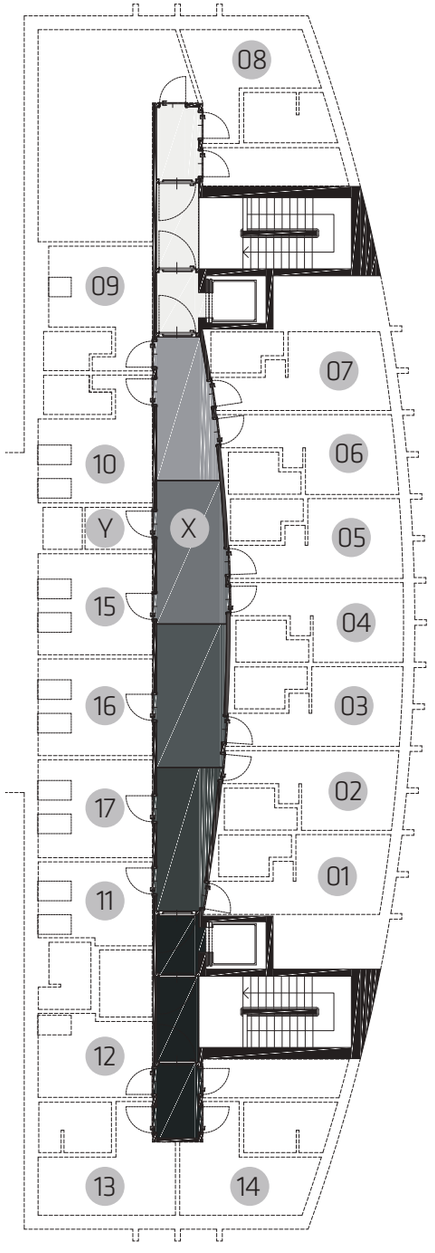
Le Stagioni del Teatro alla Scala saranno infatti ospitate agli Arcimboldi fino alla conclusione dei lavori di restauro del Piermarini, circa tre anni più tardi. Col ritorno de La Scala alla sua sede d'origine, il Teatro Arcimboldi inizia a proporre una programmazione alternativa e di livello.

Nel 2005 quando Woody Allen & New Orleans Jazz Band aprono un nuovo capitolo nella storia del teatro che vedrà calcare le proprie tavole da Sylvie Guillem, Angelin Preljocaj, Michael Nyman, Uri Caine, Alvin Curran, Joan Baez, Lucio Dalla, Mark Knopfler e Roberto Bolle.

*Da allora il Teatro Arcimboldi si è confermato come il palcoscenico italiano di riferimento per le più autorevoli personalità del panorama internazionale, ospitando tra gli altri, i concerti di Neil Young, Tom Waits, Liza Minnelli, Herbie Hancock, Tom Jones, Diana Krall, Leonard Cohen, Charles Aznavour, B.B. King, Goran Bregovich, Elton John, Sting; le monumentali produzioni di Bob Wilson e di Peter Greenaway (*The Temptation of St. Anthony; I La Galigo; The Blue Planet*), i monologhi di Hanna Schygulla, Peter Stein, Klaus Maria Brandauer, i musical londinesi nelle produzioni originali (*Cats, Mamma Mia*).*

Sono state ospitate le compagnie di danza più note del panorama mondiale come Ballet National de Marseille, Béjart Ballet Lausanne, gli spettacoli di Matthew Bourne insieme a Complexions, Cedar Lake, Aspen Santa Fe Ballet. Non sono mancate le più grandi produzioni italiane (Notre Dame de Paris, Tosca amore disperato, Aggiungi un posto a tavola, I promessi sposi) e gli spettacoli del Nouveau Cirque, i canadesi Cirque Eloize e gli australiani Circus Oz. Sono partite proprio dall'Arcimboldi le sperimentazioni visive di Studio Azzurro, i tour nazionali e internazionali di Arturo Brachetti, Paolo Conte, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Vinicio Capossela, Ryuichi Sakamoto, Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi.

Oggi, TAM Teatro Arcimboldi Milano rinasce con Show Bees e con la direzione artistica di Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio, che ne potenzia e rinnova le funzionalità con un progetto artistico e gestionale di innovazione, che guarda anche ai cambiamenti sociali e al futuro.



01	**Prima della Prima** BGDS Architetti Associati e Daniela Volpi	17
02	**Darkness & Light** Park Associati	25
03	**Diorama** Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati	33
04	**Limbo** Senselab Anna Barbara, Aurora Destro, Petra Tikulin, Asrin Sanguanwongwan + Nicolò Gobini	41
05	**Chi è di scena** Paolo Volpato e Caterina Steiner	49
06	**6 a casa** LupettAtelier	57
07	**Il piccolo palco** ES Enrico Scaramellini Architetto	65
08	**Tuttotondo** RGA studio	73
09	**Crisàlide** Galante - Menichini Architetti	81
10	**Immersione** Atelierzero	89
11	**In Between** studio wok	97
12	**Komorebi** Gio Latis STUDIO	105
13	**Jewel Box** Francesco Rota Architettura	113
14	**Omaggio alle rivoluzioni creative** Monica Baio Nicola Quadri	121
15	**Uno, nessuno, centomila** Studio Cagnato	129
16	**Fuori dalle righe** DAP Studio	137
17	**Enfasi** NM Nick Maltese Studio	145
X	**Il corridoio** Kärlandræ	153
Y	**Actors' water-care** DFA Partners	159

17 camerini + 2

Un racconto attraverso spazi, porte e maniglie

17 dressing rooms + 2 A tale of space, doors and handles

The ten things I ask of a dressing room

Here are the ten things I ask of a dressing room, or better, the ten things I've always wanted to ask the people who design dressing rooms. Or the people who patch together together dressing rooms in residual and crummy parts of the theatre. Or the people who dream up and build nice dressing rooms for actual actors.

1. The dressing room must have the proper temperature. It must be neither too cold nor too hot. It is stupid to focus on sophisticated climate-control systems for the house and forget about the dressing rooms. This is where actors undress, change into their costume, walk barefoot, wash, warm up their voice and their muscles. Other times they simply stand still to concentrate, or out of panic for the approaching showtime.

2. The dressing room must have a couch. Or a mattress. Or a futon. At any rate, a soft spot where an actor can relax and catch up on some beauty sleep. Often rehearsals are gruelling, and entire days are spent inside the theatre. The performance rehearsals are alternated with technical testing, meaning there are empty hours during which you still have to stay there. Often you arrive for the performance from a distant city and you need to recuperate. People like me who feel anxious about the evening ahead would love to rest and think of something else.

3. The toilets. It is a known fact that before they go on stage, actors have a nervous stomach. They feel the totally false but pressing urge to go to the toilet more times than necessary. So if the dressing room is equipped with this facility (and every dressing room should have one), then privacy is ensured, confidence is replenished and life will smile upon us.

4. The shower. Let us remember that the word tragedy derives from the ancient Greek "song of the he-goat", which is perhaps why the actor is often a "scapegoat".

In many shows, depending on the director's wicked ideas, the actor is covered with mud, make-up, white paint, blood, yoghurt or honey. Indeed it is necessary to allow them to wash with plenty of water at the end of the show.

5. Clothes hangars, coat racks, hooks. Some costumes are voluminous, and it is important to be able to hang them up properly and find them in a hurry in-between scenes, as the spectacle continues and we actors must return to the stage at the right moment, and if possible, wearing the right jacket.

6. Good lighting and at least one mirror. Since primary school, my sense of impotence and end-of-the-world has been associated with the infinite hours I spent in the oversized square footage of classrooms packed with rows of white Formica desks lit by fluorescent tubes on the ceiling. Dressing rooms must be warm and cosy, must allow us to read, sleep and apply make-up and see all of our wrinkles clearly.

7. If you have to choose flooring, could you please choose wood over marble? You wouldn't want us to get cold feet.

8. Electrical outlets must be plentiful. We might need to charge our phone, make ringlets with a curling iron, blow-dry our hair or boil water in an electric kettle.

9. The dressing room can be social, so two extra chairs or an armchair might be able to seat other actors or visitors with whom we enjoy spending time to exchange opinions, read the script or memorise our lines. It would be nice to be able to answer a knock on the door with a joyful "Come on in!" From experience, I can say it is extra nice to enter a dressing room where a little basket of fruit, some water and chocolate has been left out for us.

10. A bit of self-love and love for the poor flowers. Once in a while there is still someone who gives us a bouquet of roses (it is rare, but it happens), so I would like to request that there be a vase to put them in. Wouldn't it be wonderful if they could get full hydration to regale us with their beauty for at least one week?

Federica Fracassi, actress

10 Cose che chiedo a un camerino

10 cose che chiedo a un camerino. O meglio 10 cose che avrei sempre voluto chiedere a chi progetta i camerini. O a chi li ricava dagli spazi residuali e di solito infausti dei teatri. O ancor di più a chi pensa e costruisce camerini che verranno abitati dagli attori.

01 _Il camerino dovrebbe avere una giusta temperatura. Non va servito all'attore né troppo freddo, né troppo caldo. È stupido pensare a sofisticati impianti per la sala dimenticando la stessa cura per il camerino. Nel camerino l'attore si spoglia, si cambia d'abito e di costumi, cammina a piedi nudi, si lava, si scalda la voce e a volte si scalda fisicamente oppure sta semplicemente fermo per concentrarsi o in preda al panico per lo spettacolo che dovrà affrontare.

02 _Il camerino dovrebbe avere un divano. O un materasso. O un materassino, insomma un luogo morbido in cui potersi rilassare o schiacciare una piccola "pennica" in libertà. Spesso le prove sono estenuanti e si passano le giornate intere in teatro. Le prove artistiche sono inframezzate da prove tecniche e ci sono ore vuote in cui si deve comunque restare. Spesso si arriva per la performance da una città distante e si ha la necessità di recuperare. E c'è chi, come me, ha l'ansia per la serata che incombe e vuole stare nei paraggi del palco qualche ora prima, ma adorerebbe poterci stare anche riposando e pensando ad altro. Dateci dunque un piccolo divano per de-pensare.

03 _I servizi igienici. È noto che prima di entrare in scena l'attore sente l'impellente, quanto totalmente falsa, necessità di recarsi in bagno più volte del necessario. Ecco allora se il camerino è provvisto di questo servizio (ogni camerino dovrebbe averlo) la privacy è protetta, la fiducia riprende a gonfie vele e la vita ci sorride.

04 _La doccia. In taluni spettacoli l'attore (ricordiamoci che "tragedia" deriverebbe da "canto del capro" e forse per questo spesso l'attore è il "capro espiatorio" della situazione)... spesso viene ricoperto, seguendo le idee registiche più efferate, di fango, di trucco, di biacca, di sangue, di yogurt, di miele... insomma è necessario permettergli di lavarsi a fine performance e con abbondante acqua calda.

05 _Grucce, attaccapanni, ometti...ci sono costumi molto ingombranti ed è necessario avere la possibilità di appenderli con cura e anche di trovarli in fretta tra un cambio e l'altro, mentre lo spettacolo continua e dovremmo noi attori rientrare in scena al momento giusto e, possibilmente, con la giusta giacca.

06 _Luci adeguate e almeno uno specchio. Fin dai tempi delle elementari il mio senso di impotenza e fine del mondo si è associato alle infinite ore passate in classi di metratura sterminata, ricolme di file di banchi di formica, con illuminazione al neon sul soffitto. I camerini sono luoghi che devono essere caldi e accoglienti e devono permetterci di leggere, dormire e truccarci, soprattutto vedendo bene tutte le nostre rughe di partenza.

07 _Se vi trovate a dover scegliere i rivestimenti per i pavimenti potreste orientarvi verso il legno pittosto che al marmo? Sempre per la serie...piedi freddi.

08 _Prese di corrente in abbondanza. Possiamo aver bisogno di caricare il nostro cellulare, ma anche di farci i riccioli con la piastra o di asciugarci i capelli o di mettere su un bollitore.

09 _Il camerino può essere social, nel senso che con due sedie o una poltrona in più può temporaneamente accogliere altri attori o visitatori con cui ci piace intrattenerci, scambiare pareri, leggere il copione o fare memoria. Sarebbe bello poter dire con gioia a qualcuno che bussa: "Avanti, benvenuto!" Ed è bellissimo a nostra volta entrare in un camerino dove ci hanno lasciato un piccolo cestino con qualche frutto, un po' d'acqua, del cioccolato.

10 _Un pensiero di vanità, ma anche un pensiero per i poveri fiori. Se nel mondo ci fosse ancora qualcuno (è raro, ma c'è) che ci omaggia con un mazzo di rose, posso chiedere che ci sia un vaso per accoglierle e farle risplendere abbeverate nella loro bellezza per almeno una settimana?

Federica Fracassi, attrice

BDGS Architetti Associati e Daniela Volpi

Il nostro studio sono due sulla carta e uno nella realtà. Un vecchio e affascinante spazio in via Matteo Bandello 18 a Milano dove lavorano 10 o 15 persone, a seconda di come va.

Ci occupiamo del progetto a varie scale: nuove costruzioni (tempo fa abbiamo progettato e realizzato un teatro/auditorium), molte ristrutturazioni di residenze e uffici, allestimenti. Qualche concorso e un po' di design. In vari luoghi in Italia e nel mondo.

BDGS Architetti Associati nasce a Milano nel 2000 con Valeria Bottelli, Laura Della Giovampaola, Duccia Savino, Paola Bonfante. Si progettano residenze, uffici, spazi per bambini e sportivi (Downtown e Skorpion a Milano), musei (MUBA e Rotonda della Besana a Milano e Museo di Impresa Zambon a Bresso), aziende commerciali e uffici (Booz Allen Hamilton, Hideal, Zambon Group). Molti i progetti di valorizzazione immobiliare (gruppo Unipol), e di residenze private in Italia e all'estero.

BDGS crea Gruppo Bandello per realizzare allestimenti, eventi e comunicazione, e collabora con Telecom Italia, gruppo FS, Comune di Milano, Mondadori.

Daniela Volpi si occupa dal 1970 di costruzioni, ristrutturazioni, e paesaggio. Dal 1999 al 2013 è Presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano.
Tra le sue opere: con Marco Zanuso la sede IBM a Segrate, il residence nell'ex hotel Continental a Milano e nel palazzo delle Notarie a Reggio Emilia; con GPA l'insediamento della Regione Lombardia nel grattacielo Pirelli e l'interior design dell'aeroporto di Kuwait City. Per Tekne l'interior design della Banca Antoniana di Padova e dell'Ambasciata del Camerun a Riyadh; con Elena Balsari il parco pubblico di Cesano Boscone e con Federica Zanuso la Clubhouse del Golf di Arenzano. Molti i progetti per clienti privati. Ottiene premi e segnalazioni a concorsi nazionali e internazionali tra cui l'Auditorium di Castano Primo, realizzato e funzionante.

Our studio is really made up of two distinct studios, but we work as one, in a handsome old space at 18 Via Matteo Bandello in Milan. There are 10 or 15 of us, depending on the way things are going.

We work on different scales of projects – new builds (a while back, we designed and built a theatre/auditorium), many refurbishments of homes and offices, and exposition displays. A competition here and there, and some industrial design. In Italy and abroad.

BDGS Architetti Associati was established in Milan in 2000 by Valeria Bottelli, Laura Della Giovampaola, Duccia Savino and Paola Bonfante. Projects include spaces for children and sports (the Downtown and Skorpion health clubs in Milan), museums (the Museo dei Bambini and the Rotonda della Besana in Milan, and the Museo di Impresa Zambon in Bresso, just north of Milan), commercial companies and offices (Booz Allen Hamilton, Hideal and Zambon Group), the rehabilitation of real estate (Unipol) and private homes in Italy and abroad.

BDGS created Gruppo Bandello to design exhibitions, events and communication. It works for Telecom Italia, the Ferrovie dello Stato Italiane, the City of Milan and Mondadori.

Since 1970, Daniela Volpi has been designing constructions, renovations and landscaping. From 1999 to 2013, she was the president of the Ordine degli Architetti di Milano. Work includes the IBM headquarters in Segrate (with Marco Zanuso), the apartment complex in the former Hotel Continental in Milan and the one in the Palazzo delle Notarie in Reggio Emilia, the Regione Lombardia offices in the Pirelli tower in Milan (with GPA Partners) and the interior design of Kuwait International Airport. For Tekne, she designed the interior of the Banca Antoniana in Padua and the Cameroon Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. With Elena Balsari she designed the public park of Cesano Boscone, Milan. With Federica Zanuso she designed the clubhouse of the golf-course in Arenzano, Liguria. She has executed many projects for private clients. She has been awarded prizes and honourable mentions in national and international competitions, including for the auditorium in Castano Primo, Milan, which was built and is now operational.

Prima della Prima

01

Questa del camerino era un'idea nuova e curiosa, seria e divertente allo stesso tempo. Sostenere con un progetto la riapertura di un'Istituzione culturale significativa come il Teatro degli Arcimboldi dopo un anno di forzata silenziosa inattività ci è sembrato quasi un dovere. Poter coniugare la nostra professionalità con la seria giocosità del teatro, pensare che di lì sarebbero passati ballerini, attori, musicisti, cantanti, e altri ancora, ha stimolato la nostra creatività collocando il progetto tra gli attori principali, e noi tra le comparse di eventi futuri.

Abbiamo progettato il Camerino Uno, con l'impegno e l'attenzione di un progetto importante. Perché era il progetto di un luogo caratterizzato da un immaginario forte: un piccolo spazio carico di aspettative, che doveva essere un supporto per gli artisti che lo avrebbero abitato. Abbiamo rinunciato a ogni tipo di sovrastruttura simbolica, e selezionato materiali e colori che permettessero di realizzare un luogo accogliente, rigoroso e funzionale ma allo stesso tempo capace di offrire qualche scintilla magica, emozionante e allegra, consentendo a chi lo abiterà di collocarvi frammenti della propria storia, e di tornarci un po' come si torna a casa.

Prima della "prima", il camerino è il palco senza il pubblico. È l'emozione di essere soli e l'ansia di doversi trasformare in un altro da sé, per affrontare il fuori. È l'essere dietro il sipario prima che si apra. È il luogo dove ognuno deve potersi riconoscere, dove poter essere sé, e poi un altro, e poi ancora sé.

Il camerino deve avere un carattere docile, accogliente, esteticamente impeccabile, mai prevaricante. Deve essere servizievole, riservato, obbediente, silenzioso. Deve assecondarti a riflettere, riposare, ripassare, recitare, trasformarti. Deve aspettarti al ritorno. E applaudirti.

The dressing room idea was new and curious, serious and fun all at the same time. To sustain with our design the reopening of such a significant cultural institution as the Teatro degli Arcimboldi after one year of forced and mute inactivity seemed to us a moral duty. Our creativity was stimulated by being able to combine our professional skills with the serious playfulness of the theatre, by thinking how ballerinas, actors, musicians, singers and more would pass through. The project became a leading actor, and we became the extras of future events.

We designed dressing room number 1 with the same commitment and attentiveness as a big project, because it was the design for a place distinguished by strong imagination, a small space laden with expectations that was meant to be of support to the performing artists that will use it. We avoided all symbolic superstructures and selected materials and colours to create a welcoming place. Precise and functional, but at the same time able to offer a spark of magic, excitement and cheer, to invite the people using it to furnish it with fragments of their personal story so that they can come back and feel at home.

Before the première, the dressing room is a stage without the audience. It contains the emotion of being alone and the tension of having to turn into someone else to face the outside world. It means being behind the curtain before it opens. It is the place where everyone must be able to recognise themselves, be themselves, and then be another, and then go back to being themselves.

A dressing room must have a docile character, be welcoming, aesthetically impeccable, not be overbearing. It must be accommodating, secluded, responsive and silent. It must lend itself to thinking, resting, revising, reciting and transforming. It must wait for your return, and applaud you.

Maniglie
Tizianella F, Sergio Asti, 1962

Realizzato con il contributo di
Alias, Allestimenti Benfenati, Altai, Art Nova, Baresco Vetri srl, Casalgrande Padana, Dedar, Gebram di Roberto Gervasoni, Gessi, Gruppobea e Soacasa, Gruppo Censeo, Immenso - Luce d'autore, Impresa edile Pezzutto, Lagalla Costruzioni, Laufen, Maghen Capital spa, Novacolor, Olivari, PMA impianti elettrici e illuminazione, Posando, Rekorb - Arredi e accessori custom, Vimar

Park Associati

Fondato nel 2000 da Filippo Pagliani e Michele Rossi, Park Associati si occupa di progettazione architettonica, urbanistica, interior design e product design.

Alla base del lavoro dello studio c'è la ricerca di una forma che sintetizzi una visione. L'approccio di Park Associati all'architettura è analitico, pragmatico e calibrato, forte della tradizione e al tempo stesso capace di generare nuovi codici linguistici grazie ad un processo che combina ascolto, intuizione e sperimentazione.

Park Associati propone progetti specifici e rigorosi, senza trascurare composizione ed estetica.

Un filone di progettazione importante è legato al mondo degli headquarters, come testimoniano i progetti di Salewa a Bolzano, di Luxottica, Nestlé e Accenture a Milano.

Park Associati è affascinato dalle soluzioni tipologiche ibride in particolare in ambito residenziale. Emblematici sono gli sviluppi di varie residenze per studenti, tra cui il primo lotto dell'ex area Falk di MilanoSesto a Milano e lo studentato di via Ripamonti che amplia e riqualifica l'ex Consorzio Agrario.

La cura del dettaglio e l'innovazione nei materiali e nelle forme caratterizzano i ristoranti itineranti The Cube e Priceless, così come i progetti di retail, dagli spazi multifunzionali di Tenoha a Milano, alle boutique Hermès in Italia e a Seoul, e per Brioni nel mondo.

La rigenerazione urbana e il retrofitting di edifici storici e del Moderno sono altre tematiche chiave. A Milano, il restyling de La Serenissima e di Gioiaotto, gli interventi conservativi in Piazza Cordusio e in via Brisa, fino alla completa riprogettazione degli Headquarters di Engie e de IlSole24Ore.

Su scala territoriale lo studio sta sviluppando vari masterplan tra cui la trasformazione del quartiere Bovisa con il progetto MoLeCoLa vincitore del bando internazionale C40 Reinventing Cities, dell'area adiacente a Milano Expo2015 e la riqualificazione del Waterfront di Catania.

Founded in 2000 by Filippo Pagliani and Michele Rossi, Park Associati focuses its activity on architectural design, urban planning, interior design and product design.

Searching for a form that summarises a vision is at the heart of the practice's work, Park Associati's approach to architecture is analytical, pragmatic and tailored, strong in tradition and at the same time capable of generating new linguistic codes through a process that combines listening, intuition and experimentation.

Park Associati proposes specific and precise projects without neglecting composition and aesthetics.

An important design trend is linked to the world of headquarters, designed to be the home of companies and to welcome their identity values, as evidenced by the headquarters of Salewa in Bolzano and Luxottica, Nestlé and Accenture in Milan.

Park Associati are fascinated by hybrid typological solutions, especially in the residential sector. The developments of various student residences in Milan, including the first lot of the former Falk area of MilanoSesto in Milan and the student residence in Via Ripamonti that expands and upgrades the fomer Consorzio Agrario (Agricultural Consortium), are a perfect representation of this.

Attention to detail and the selection of innovative materials and shapes characterise the pop-up restaurants The Cube and Priceless, as well as the retail projects, from the multifunctional spaces of Tenoha in Milan, to the Hermès boutiques in Italy and Seoul and the Brioni boutiques around the world.

Urban regeneration and the retrofitting of historic and modern buildings are other key design themes. In Milan, this is exemplified by the restyling of La Serenissima and Gioiaotto, the conservation interventions in Piazza Cordusio and Via Brisa and the complete redesign of the Engie and the IlSole24Ore headquarters.

On a territorial scale, the practice is developing various masterplans, including the transformation of the Bovisa district with the MoLeCoLa project, winner of the international call C40 Reinventing Cities, and the area adjacent to Milan Expo2015, as well as the redevelopment of the Catania Waterfront.

Darkness & Light

02

Il nero mette in scena il confine tra realtà e rappresentazione. La luce svela la loro compresenza nel teatro.

Il camerino teatrale è un luogo che assorbe e riflette. Assorbe la concentrazione e la tensione dell'attore prima di andare in scena, assiste alla metamorfosi del trucco e della vestizione, accoglie confidenze, battute, ansia e liberazione.

Le sensazioni che l'ambiente regala sono molteplici grazie al diverso trattamento delle superfici.

Il colore nero accentua la necessità di raccogliersi, il pavimento è morbido e confortevole per camminarci a piedi nudi. La parete rivestita di piccoli pannelli fono assorbenti che generano una texture, assorbono i suoni e dialogano con la mineralità delle pareti a pittura, Qualche bagliore metallico nel controsoffitto e nella trama delle tende contrasta e completa la gamma dei materiali.

Le luminarie stemperano il buio, accolgono gli ospiti e i commenti a fine spettacolo, ricordano l'origine lontana nel tempo e popolare del teatro.

Il camerino è la linea di confine tra realtà e rappresentazione, l'inizio e la fine del viaggio dell'eroe, oscurità e luce.

Si entra in un luogo intimo e in qualche modo incantato, realizzato insieme a grandi aziende del design italiano e realtà più giovani e artigianali.

Il lavoro corale e perfettamente armonizzato è stato vissuto come la prova di un'orchestra o di un ensamble che alla fine trova il registro e l'armonia giusti grazie al contributo di ogni singolarità.

Black depicts the boundary between reality and enactment. Light reveals their coexistence within the theatre.

A theatre's dressing room is a place that absorbs and reflects.

It absorbs an actor's concentration and tension before going on stage, it witnesses the metamorphosis created by make-up and dressing and it welcomes confidences, quips, anxiety and liberation.

This environment can offer different sensations thanks to the varied treatment of its surfaces.

The black colour accentuates the need to concentrate, the soft, comfortable floor is ideal for walking barefoot. The wall is covered with small sound-absorbing panels that create a texture, absorb sounds and interact with the mineral qualities of the painted walls. The metallic sheen of the false ceiling and the curtains' weave contrasts and completes the range of materials.

The light fixtures soften the darkness, welcoming after-show guests and comments – a reminder of theatre's ancient popular origins.

The dressing room acts as a border line between reality and enactment, the beginning and the end of a hero's journey, darkness and light.

This intimate and somewhat enchanted place was created with the collaboration of major Italian design companies and newer artisanal companies.

The perfectly harmonised team work was experienced as the rehearsal of an orchestra or an ensemble which, thanks to the contribution of each member, eventually manages to find the right register and harmony.

Maniglie
Logo, James Irvine, 2006

Realizzato con il contributo di
Aresi s.a.s, Atena – Innovative Architectural Solution, CP elettrica, Dooor, Eco Contract, Gruppo Censeo, Immenso – Luce d'autore, Iris Ceramica Group, Laufen, Lualdi, Mille997, Milleforma, Novacolor, Olivari, Parisi, Quadro Design, Rekorb - arredi e accessori custom, Tekhne, Tonelli Design, Vimar

Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati

Calvi Ceschia Viganò nasce da un'amicizia, dalla condivisione delle idee e dalla consapevolezza che unire i nostri tre percorsi personali in una visione simbiotica avrebbe ampliato lo sguardo di ciascuno.

Pensando alla città e territorio come un fatto collettivo, espressione dei valori pubblici di una comunità, e all'architettura come momento individuale, fondata sulla visione particolare di ciascuno, ci curiamo di risolvere l'implicita contraddizione che li oppone per mezzo di soluzioni progettuali puntuali e sostenibili. La nostra esperienza trentennale ci ha insegnato che l'incontro tra 'storia" e progetto, tra valore pubblico e privato, tra permanenza e trasformazione, tra regola ed eccezione può produrre un impatto efficace in termini di differenza e di complessità di risultato senza per questo sbilanciare il delicato rapporto tra l'architettura e le persone che abitano la città e il territorio. L'architettura è discontinua, incompiuta senza mai aspirare alla permanenza, sottomessa al gioco delle modifiche e delle sostituzioni. Crediamo sia interessante realizzare un'architettura che consideri il divenire come variabile di progetto, affinché la vita dell'opera, senza il controllo del suo autore, possa essere ancora generatrice di relazioni nuove e positive.

Calvi Ceschia Viganò originates in a friendship based on sharing ideas, and in the awareness that uniting our three individual careers in a symbiotic vision would broaden the sight-lines of each of us.

We think of the city and the country as collective facts, expressions of a community's public values. And architecture is an individual phase, founded on the particular vision of each person. We are committed to resolving the implicit contradiction that opposes these entities by designing precise and sustainable solutions. Our 30 years of experience have taught us that the encounter between history and project, between public and private values, between permanency and transformation, between rules and exceptions can produce an effective impact in terms of the result's diversity and complexity without disturbing the delicate balance between architecture and the people living in the city and in the country. Architecture is discontinuous, unfinished, without ever aspiring to permanency, ruled as it is by the play of modification and substitution. We believe it is interesting to build architecture that considers alterations as a design variable, so that the life of the building can continue, without its creator's control, to generate new and positive relationships.

03

Diorama

Un camerino che contiene un mondo!

Mentre il teatro, commedia o tragedia che sia, è un rito comunitario, il camerino è un luogo privato, nel quale è "Vietato entrare".

Abbiamo immaginato gli artisti, abituati a mostrarsi in pubblico, che nel camerino si possono permettere ogni cosa, provare e sbagliare, ridere e piangere, avendo come solo testimone la propria immagine riflessa nello specchio. Abbiamo perciò immaginato un luogo intimo e silenzioso, fatto di materiali domestici e accoglienti.

Il camerino ha una forma perfetta come solo un cerchio può essere, ma si deforma con angoli e nicchie colorate dove trovano spazio lo specchio e le luci per il trucco.

L'ambiente circolare è racchiuso da una boiserie in legno di cedro caratterizzata da una plissettatura concava che crea effetti chiaroscurali.

Il corridoio d'ingresso impreziosito da un vaso in vetro di Murano svela solo all'ultimo lo spazio del camerino.

Il pavimento è un tappeto in lana blu che riveste anche pareti e divano fino ai piani per il trucco, conferendo morbidezza e confort acustico.

Immaginiamo gli artisti vivere in questi spazi la realtà sognante di un "Diorama", un paesaggio in miniatura, in cui ognuno si possa sentire accolto e accudito nella propria intimità.

A dressing room can contain the world. While theatre, whether it is comedy or tragedy, is a community rite, the dressing room is a private space where there is "No Entry".

We imagined offering performing artists who are used to facing the public, a dressing room where they can afford to do whatever they want. Trial and error, laughing and crying, where the only witness is their own reflection in the mirror. We imagined an intimate, silent place composed of domestic, welcoming materials.

The dressing room has the perfect shape of a circle, but is deformed with corners and coloured niches for the mirror and make-up lights.

The circular room is enclosed by cedar-wood panelling with distinct concave pleats that give a chiaroscuro effect.

The entrance corridor, embellished by a Murano glass vase, does not show the room's space until the very end.

The floor is covered with a blue wool carpet, which also covers the walls and couch up to the shelving for the make-up. The carpet imbues the space with softness and acoustic comfort.

We imagined the performing artists using the dressing room like a diorama, a dreamy miniature landscape where everyone feels welcomed and comforted in their own private realm.

Maniglie
Open, OMA/Rem Koolhaas, 2015

Realizzato con il contributo di
Ambiente Luce, Antonio Lupi, Ars Aedificandi, Capponi Gian Piero impianti elettrici, Design Luce, Fabiano Amadi Gebrueder Thonet Vienna gmbh, Gruppo Censeo, Helvar, I Clerici tappezzieri, Loga - impresa di costruzioni, Kasthall, Laminam, Linea Beta, Nesite, Olev Light, Olivari, Rare, Rekorb - arredi e accessori custom, Simone Piva, Studio Bassilana, Vimar

Calvi Ceschia Viganò 03

Senselab

Anna Barbara, Aurora Destro, Petra Tikulin, Asrin Sanguanwongwan + Nicolò Gobini

Senselab è un collettivo di architetti che hanno lavorato insieme e che hanno intrapreso negli ultimi anni percorsi professionali differenti rimanendo amici e attirati dalla possibilità di confrontarsi su temi come quello proposto da Vietato l'Ingresso.

L'incontro tra i componenti è avvenuto in ambito universitario (Politecnico di Milano e NABA), dove tutti i componenti del gruppo ancora collaborano e lavorano e dove continua il loro percorso di ricerca e sperimentazioni in alcuni ambiti come l'ephemeral e l'exhibition design.

Il gruppo ha un profilo internazionale sia nei componenti, sia nei lavori che svolge in altri paesi del mondo, ed è particolarmente attirato dalle contaminazioni nell'area della cultura della progettazione.

Data la natura aperta e sperimentale del collettivo, Senselab collabora con altri professionisti affini per temi, vocazione e ricerca universitaria, come in questo progetto con Nicolò Gobini, architetto di esperienza museale ed espositiva.

Senselab is a collective of architects who have worked together in the past and who have taken individual career paths in recent years. having remained friends, they were attracted to the opportunity of working on the Vietato l'Ingresso project together.

The members of Senselab met at the Milan Polytechnic and the Nuova Accademia di Belle Arti in Milan, where they still collaborate and conduct research and experiments in ephemeral design and exhibition design. The group is international in its members and in the jobs it works on around the world, being particularly interested in hybrid forms of design culture.

Given the open and experimental nature of the collective, Senselab collaborates with other experts with similar affinities, aspirations and academic interest. In this case, the team worked with Nicolò Gobini, an architect with experience in museums and exhibitions.

04 Limbo

Il camerino è un luogo di passaggio per artisti e attori, uno spazio temporaneo e calmo che permette a chi lo occupa di prepararsi alla scena senza distrazioni. Il nostro progetto segue logiche funzionali e architettoniche. Gli allineamenti, la scelta dei materiali, la proporzione, la qualità acustica e illuminotecnica, sono gli aspetti che abbiamo studiato per rendere questo piccolo spazio, circa dodici metri quadri, adatto al momento della preparazione prima di entrare in scena. In questo progetto abbiamo colto l'occasione per sperimentare con dei materiali per l'edilizia e gli interni, interamente biodegradabili, fondati sul micelio, utilizzati insieme a oggetti trovati in loco come la griglia modulare installata a soffitto o le piccole luci di vetro, tipiche dei camerini teatrali, che conserviamo e riutilizziamo, memoria del vecchio camerino e ancora perfettamente funzionali.

L'essenzialità e il rigore oltre all'effetto ovattato, offerto anche dai materiali, sono pensati per permettere all'artista di potenziare la sua interiorità e offrirla poi al pubblico.

Il progetto è inoltre un'occasione per raccontare come nella progettazione degli interni la scelta dei materiali possa generare sistemi circolari che inglobino natura, scienza e tecnologia, generando contestualmente degli ambienti confortevoli per chi li abita.

The dressing room is a place of passage for performing artists and actors, a temporary, calm space that allows the occupant to prepare for performance without distractions. Our design follows functional and architectural logic. The alignments, materials, proportions, acoustics and lighting are the aspects we studied in order to make this small space (about 12 square metres) suited for the moment of preparation before entering the stage.
The project became an opportunity for us to experiment with biodegradable materials used in building construction and for interiors. Based on mycelium, these are used together with objects found on-site, such as the modular grille installed on ceiling, and the small glass lights typical of theatre dressing rooms that we preserved and reused as a tribute to the old dressing room – they still function perfectly.
In addition to the padded effect given by the materials, elementariness and precision were applied to allow the performing artist to strengthen their inner feelings and offer them to the public.

The project was an opportunity to illustrate how interior decoration can generate circular systems in its choice of materials, to include nature, science and technology. At the same time, these materials offer comfortable surroundings to their occupants.

Maniglie
Virgola, Ron Gilad, 2016

Realizzato con il contributo di
Alberto Wolfango Amedeo D'Asaro - Palazzi.club, Casa Valentina, Clara Buoncristiani PR Boutique Firm, Gessi, Green Wise Italy, Gruppo Censeo, Laufen, Loga - impresa di costruzioni, Milanocrea, Mogu, Olivari, Posando, Rekorb - arredi e accessori custom, Unifor, Vimar

Paolo Volpato e Caterina Steiner

La collaborazione tra Caterina Steiner e Paolo Volpato, legati entrambi a due diversi ed importanti studi di architettura milanesi, nasce per questo progetto in forma estemporanea. Entrambi appassionati della danza e del teatro in generale per via della capacità di proiettare lo spettatore nelle dimensione dell'immaginario e dell'ineffabile trascendendo la normale percezione dello spazio, hanno deciso di intraprendere questa avventura insieme, fortemente motivati dall'eccezionalità del progetto.

Nella loro carriera professionale si sono occupati di importanti progetti sia di architettura che d'interni, ma la sfida di infondere in soli venti metri quadrati l'aura e la mitologia emanati dall'istituzione Teatro degli Arcimboldi, particolarmente in questo momento di ripartenza e quindi di riscoperta delle origini, si é rivelata un'esperienza unica e probabilmente irripetibile.

The collaboration between Caterina Steiner and Paolo Volpato came about for the occasion of this project. Both are members of two different large architecture offices in Milan, and both are dance and theatre enthusiasts, attracted by the way the spectator is projected into an imaginary, ineffable dimension that transcends the normal perception of space. They decided to embark on this adventure together, highly motivated by the exceptional character of the proposal.

In their careers, they have worked on big architecture and interior design projects, but the challenge posed by having only 20 square metres with which to infuse with the aura and mystique emanated by Teatro degli Arcimboldi (especially at this moment of reopening, meaning a rediscovery of origins) turned out to be a unique and probable unrepeatable experience

05 Chi è di scena

Gli attori passano molto tempo in teatro, soprattutto in camerino dove spesso consumano cibo, discutono, studiano, riposano. Il Camerino questo piccolo rifugio dell'attore, anticamera della finzione e del rito del travestimento che a volte si trasforma in luogo di intrigo e di conquista amorosa.

Il camerino è stato più volte citato nelle opere di numerosi artisti soprattutto per il rituale del "travestimento" che si realizza al suo interno, così come il ritorno alla "normalità" che avviene durante la fase di strucco. In questo piccolo rifugio si possono capire gli umori, le differenze ed i modi di vivere oggi nei teatri.

La soluzione adottata per l'allestimento del nostro camerino vuole proporre una lettura in chiave romantica, attraverso l'utilizzo di tecnologie e di materiali contemporanei, di questo piccolo spazio che oggi è andato perduta sia per il cambiamento dei tempi che, soprattutto, per il cambiamento del Teatro per il valore manageriale che ha ormai assunto ai nostri giorni.

Così come l'attore si trasforma nel personaggio che dovrà interpretare attraverso il rito del trucco, così abbiamo voluto travestire il camerino esistente in un luogo diverso. Un salto nel passato dove il camerino ritorna ad essere un luogo caldo, avvolgente, stregato, ricco dello spirito dei tanti personaggi che nei prossimi anni si alterneranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi.

Ora che finalmente tutto è completato ed il pubblico è seduto ordinatamente al proprio posto, il direttore di scena può bussare per l'ultima volta al camerino gridando "CHI È DI SCENA!", invito a tutti quelli che devono prendere parte all'inizio dello spettacolo di affrettarsi in palcoscenico.

Actors spend much time at the theatre, especially in the dressing room, where they often eat, discuss, study and rest. The dressing room is an actor's shelter, the antechamber of make-believe and the rite of costuming. Sometimes, the dressing room turns into a place of intrigue and amorous conquest.

The dressing room has been mentioned in the work of numerous performing artists, above all in reference to the dressing-up that is done inside it and the return to normalcy during the removal of make-up. In this small haven it is possible to perceive the moods, differences and ways of life in theatres today.

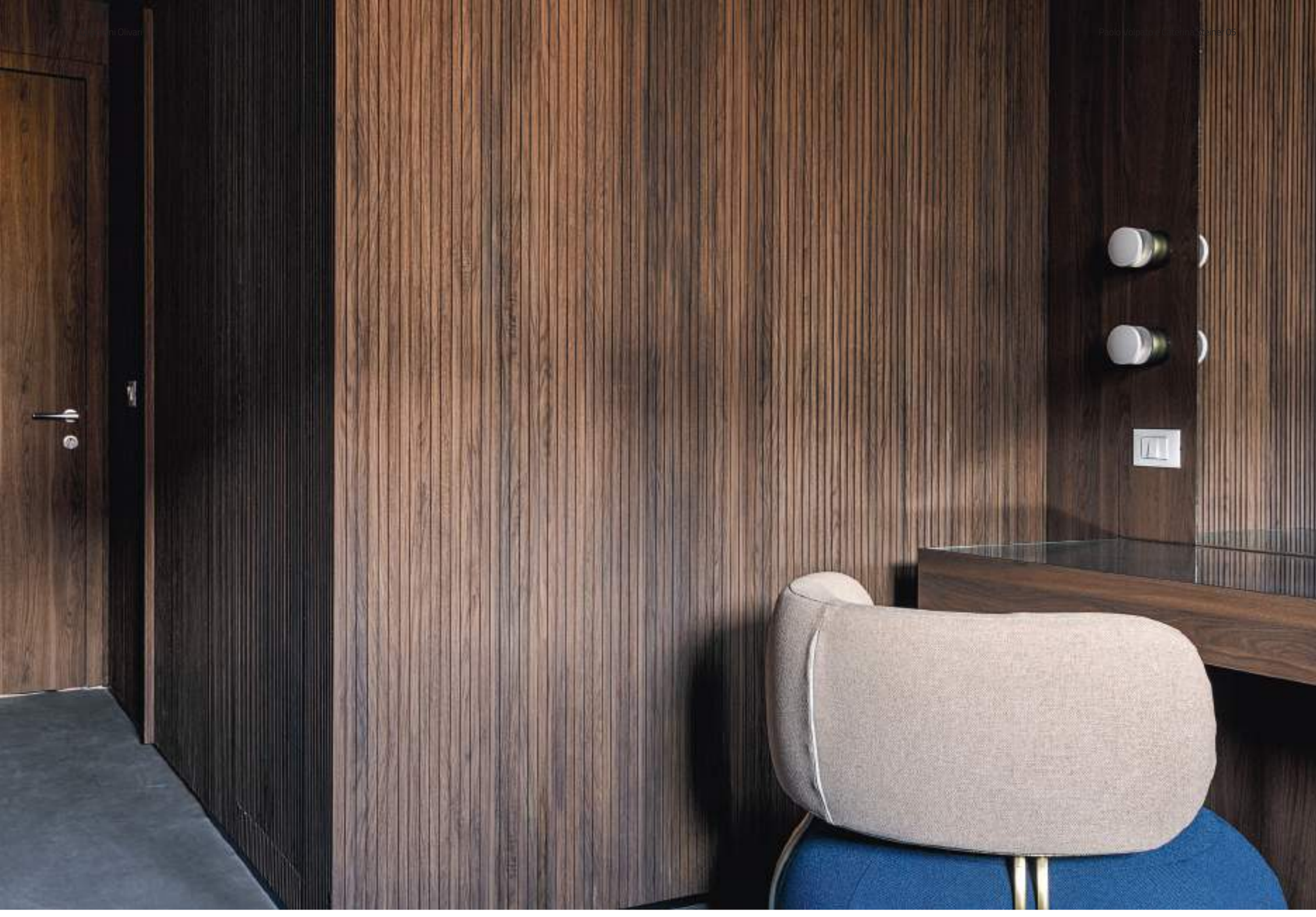
The solution adopted for the design of our dressing room wishes to be a romantic interpretation through the use of contemporary technology and materials. It is an aspect that has been lost. Times have changed, and the theatre has more managerial clout these days.

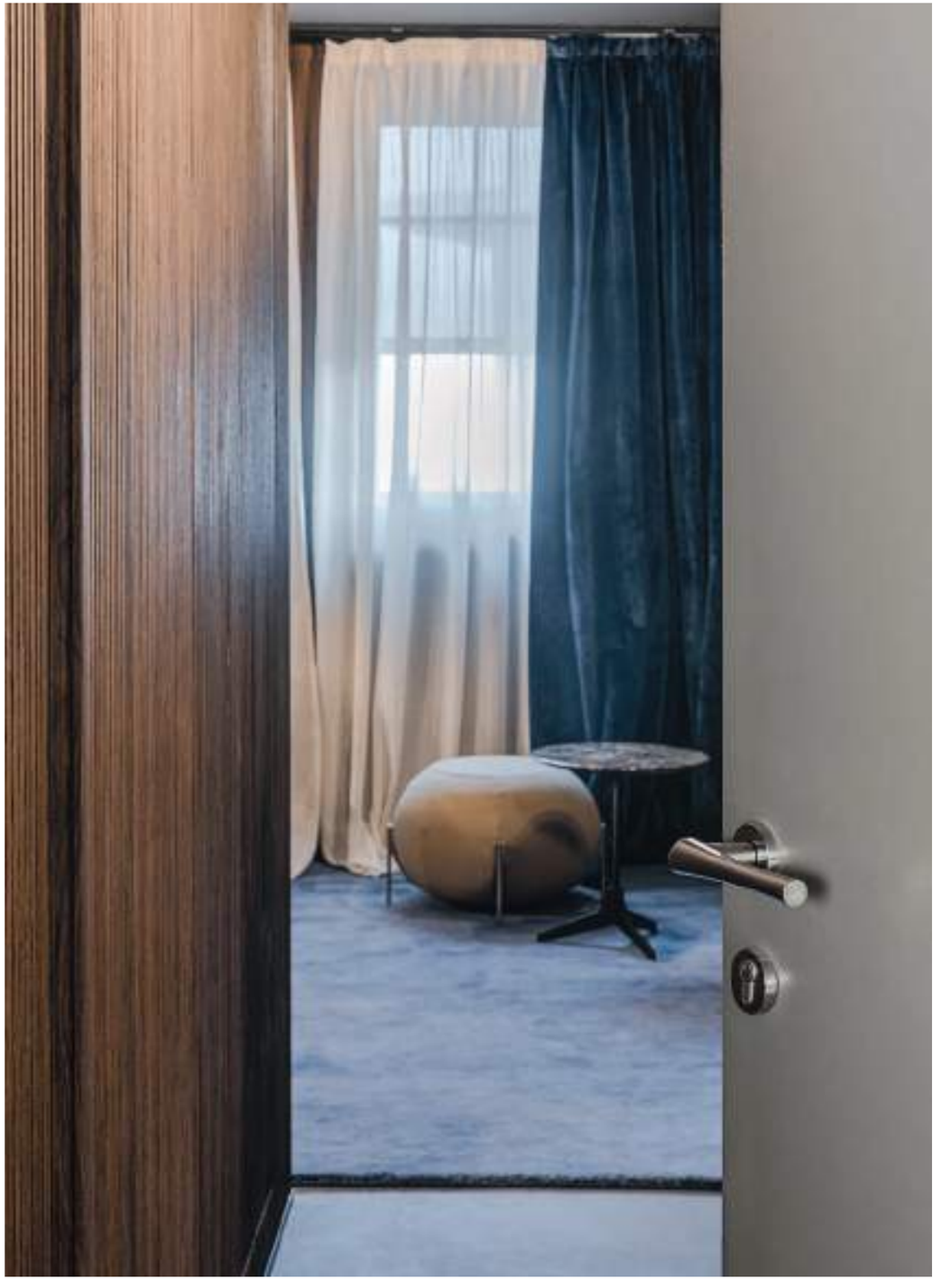
Just as actors turn into the character they will interpret after the make-up ritual, we wanted to transform the existing dressing room into a different place. A leap into the past allows the dressing room to become a warm, enveloping place once again, bewitched and enriched by the spirit of many personalities who will take turns on the stage at Teatro degli Arcimboldi.

Now that everything is finally complete and the audience is seated in its place, the stage director can knock one last time on the dressing-room door, calling out for the cast to be ready when the curtain goes up.

Maniglie
Sibilla, Vico Magistretti, 1992

Realizzato con il contributo di
3M, Altai, Atmosfera 1999, Azzurra Ceramiche, Gruppo Censeo, Meitei Ambiance Fragrances, Novacolor, Olivari, Rubelli, Rubinacci Napoli, Saba Italia, Vimar, Zonelux, Zucchetti





LupettAtelier

LupettAtelier è uno studio di architettura fondato da Cecilia Avogadro e Isabella Franco. Questo luogo nasce dalla volontà di dare vita a un vero e proprio laboratorio di idee che ruota attorno al concetto di bellezza. L'architettura e l'interior design sono le due discipline generatrici che accanto al design e alla produzione grafica, configurano l'Atelier come un luogo di lavoro, di scambio e di interazione. I progetti realizzati dall'Atelier focalizzano la loro attenzione sulle esigenze del vivere lo spazio domestico. Ogni progetto è unico, modellato e plasmato a seconda delle necessità e delle abitudini della vita di tutti i giorni.

LupettAtelier is an architecture office founded by Cecilia Avogadro and Isabella Franco. It originates in the desire to create a laboratory of ideas rooted in the concept of beauty. Architecture and interior design are two generating disciplines. Along with product design and graphic design, they configure the Atelier as a workplace for exchange and interaction. The projects made here mediate the requirements of living in a domestic space. Each project is unique, modelled and shaped in accordance with the needs and habits of daily life.

6 a casa

06

Il camerino: la porzione del domestico nello spazio del teatro.

Il luogo in cui concentrarsi, rifugiarsi, ricaricarsi prima di esplodere sul palcoscenico.

Lo spazio caldo e avvolgente del ventre materno in cui tutto è ancora possibile e sognante.

Questo è il camerino numero 6 per LupettAtelier.

Molto più di una stanza a servizio degli artisti, ben oltre il luogo dove trascorrere ore di attesa e di tensione emotiva, il camerino nel progetto di Cecilia Avogadro e Isabella Franco è un rifugio in cui anche il colore e la sensazione tattile e materica svolgono un ruolo determinante.

Tessuti, colori polverosi e intensi, oggetti appesi, leggeri, luce di servizio e ad alta resa cromatica per le prove abiti e concentrata e domestica per lo spazio privato del proprio angolo salotto. Non più postazioni che guardano il muro, ma un cuore centrale che le racchiude e le tiene unite; uno accanto all'altro, ognuno separato; per stare vicini, ma concentrati, insieme, ma soli, se si vuole.

L'energia di un cuore pulsante che è promotore d'arte fuori da lì, ma che dell'arte è culla, dentro alla porta numero 6.

The dressing room is the portion of homey space in a theatre, a place where you can concentrate, take refuge and recharge before exploding on stage.

The warm, enveloping space of the maternal womb is where everything is still possible and dreamy.

This is dressing room number 6 to LupettAtelier.

Much more than a room for performing artists, more than a place to spend hours waiting in a tense state of mind, the design by Cecilia Avogadro and Isabella Franco is a haven where colour and tactile, textural qualities have a determining role.

These are fabrics, dusty colours, intense colours, light hanging objects, utility lighting with high chromatic performance for costume fitting, and concentrated and domestic lighting for the private corner of the salon. Instead of make-up tables facing the wall, a central heart encloses them and keeps them united, one next to the other, each separated, in order to be close but concentrated, together yet apart, at will. The energy of a beating heart promotes the art outside, while being its cradle, inside door number 6.

Maniglie
Conca, Patricia Urquiola, 2014

Realizzato con il contributo di
Art & Solving, Benvit, Ceramica Cielo, Changing Atmosphere, Dedar, Dornbracht, Falegnameria Ravelli Emanuele & Paolo snc, Gouache, Gruppo Censeo, Litokol Spazio Continuo, Lualdi, Mavela Marmi e Marmo Love, Olivari, Pacifici srl Radici Contract, Rekorb - arredi e accessori custom, Superskin con Bardelli, Vago, Villa Italo, Vimar

ES-arch
Enrico Scaramellini con Daniele Bonetti

Lo studio ES-arch è attivo in vari ambiti territoriali a scale differenti del progetto. Enrico Scaramellini proviene da uno specifico ambito territoriale, culturale e architettonico: il territorio alpino; al suo interno ha affinato la propria sensibilità per gli aspetti paesaggistici, con una naturale attenzione per ambiti di confronto fragili e delicati.

Si occupa di progetti inerenti la residenza, gli spazi della ricettività e gli interni.

I suoi progetti sono stati pubblicati in webmagazine specializzati e da varie riviste internazionali.

Nel 2012, è stato fra i finalisti della Medaglia d'Oro per l'Architettura Italiana, premio bandito dalla Triennale di Milano. Ha partecipato a numerosi concorsi, mostre e convegni.

Nel 2014 il suo lavoro è stato selezionato per la 14° mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia, nella sezione "Un Paesaggio Contemporaneo" del Padiglione Italia. Nel 2016, due sue architetture sono state all'interno dei 22 progetti selezionati per la "Rassegna Architetti Arco Alpino". Nel 2018 e nel 2019, è all'interno della selezione per "Architetto dell'anno " organizzata dal CNAPPC , nella categoria Restauro e in Interni. Nel 2019 è stato selezionato per il Premio Piranesi (Pirano_Slovenia) e nel 2020 ha vinto il premio INARCH Lombardia per la riqualificazione edilizia.

Il progetto è sempre inteso come momento di ricerca di un nuovo equilibrio fra le istanze della contemporaneità, del paesaggio e della storia dei luoghi.

The ES-arch office works in different areas and on different scales. Enrico Scaramellini comes from a place with geographical, cultural and architectural specificities – the Alps. Here, he has refined his sensibility for landscaping while nurturing a natural focus on fragile and delicate environments.

His work includes housing, hospitality spaces and interiors.

His projects have been published in specialised web magazines and international reviews. In 2012 he was a finalist for the Gold Medal for Italian Architecture organised by the Triennale di Milano. He was a participant in numerous competitions, exhibitions and conferences.

In 2014 his work was selected for the Architecture Biennale in Venice, on display at 'Un Paesaggio Contemporaneo" in the Italian pavilion. In 2016 two of his buildings were among the 22 projects selected for the 'Rassegna Architetti Arco Alpino". In 2018 and 2019, he was shortlisted in the restoration and interior design categories of the Architetto dell'Anno award organised by the Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. In 2019 he was selected to compete for the Piranesi Award held in Piran, Slovenia. In 2020 Scaramellini won the Inarch Lombardia prize for building renovation.

He considers design to be a search for a new equilibrium between the entities of contemporaneity, landscape and the history of places.

Il piccolo palco

07

Il progetto interpreta il camerino come un piccolo palco.

I suoi ospiti e occupanti sono protagonisti; osservano e vengono osservati durante l'atto del truccarsi, del vestirsi. Essendoci la necessità di separare la parte attiva del camerino, l'ingresso viene trattato con un unico colore; un'anticamera, un filtro che introduce allo spazio principale.

Le finestre esistenti cambiano la percezione tragiorno e notte. Una grande mensola accoglie il paesaggio del trucco, vero e proprio palcoscenico. Un sofà, che ricorda per forma i vecchi bauli dei teatranti, accoglie lo "spettatore". Qui comincia lo spettacolo.

Il nostro progetto considera gli Arcimboldi come un contesto fragile e cerca di intervenire attraverso un progetto delicato che utilizza diverse citazioni per costruire un paesaggio riconoscibile a cui potranno appartenere i singoli attori.

Il progetto si costruisce attraverso materiali semplici (superfici, colori, materie, arredi); il fine è quello di realizzare un luogo "domestico", semplice ed immediato che accolga gli attori. Il luogo è concepito per parti, per citazioni che vengono riequilibrate all'interno del progetto. Grande importanza è data all'alternanza del giorno e della notte che permette di percepire lo spazio del camerino in maniera differente a seconda dell'ora del giorno.

The design interprets the dressing room as a small stage.

Guests and occupants are the characters in a play. They observe and are observed during make-up and costuming. Seeing the necessity to separate the active part of the room, the entrance is decorated with one single colour as an antechamber, a filter leading to the main space. The existing windows change the perception between day and night. A large shelf welcomes the make-up landscape like a stage welcomes actors. A sofa shaped like the old trunks used by theatre performers back in the day is meant to host "spectators". This is where the show begins.

Our design considers the Arcimboldi theatre to be a fragile context, so it attempts to intervene with a delicate project that uses references to construct a recognisable landscape to which individual actors can belong.

Simple surfaces, colours, materials and furniture are used. The aim was to create a domestic space that is elementary and immediately understood, to welcome the actors. The place is conceived in parts, in references that are balanced within the whole. Much importance is given to the alternating of day and night, which allows the space of the dressing room to be perceived in different ways according to the hour of day.

Maniglie
Stilo, Enzo Mari, 2003

Realizzato con il contributo di
Fioroni Design, Impresa Lagalla, Gruppo Censeo, Iris Ceramiche, Laufen, Novacolor, Olivari, Posterhouse, PPM srl, Radici Contract, Rekorb - arredi e accessori custom, Roberto Abbiati, S·CAB, Targetti, Unifor, Vimar

RGA studio

Fondato nel 2006 da Raffaele Azzarelli e Giuliano Iamele si occupa di progettazione architettonica e interior design. Lo studio gestisce progetti di diversa natura e scala, dalla fase preliminare a quella esecutiva, lavorando in team con consulenti di varie discipline.

Particolare attenzione è rivolta alla fase di realizzazione; il cantiere è affrontato come un laboratorio in cui la scelta dei materiali e la cura artigianale dei dettagli diventano un momento determinante per la completa riuscita del progetto.

Ad oggi sono stati sviluppati progetti e realizzazioni di edifici pubblici e privati, scuole, uffici, residenze e spazi commerciali.

Negli ultimi anni lo studio ha maturato una specifica competenza nella progettazione di spazi innovativi per il mondo della ristorazione. Tra questi si segnalano: i ristoranti Ratanà, ErbaBrusca, Taglio e i caffè dei musei Hangar Bicocca e Pinacoteca di Brera a Milano; il Bistrot della Nuvola Lavazza a Torino.

Founded in 2006 by Raffaele Azzarelli and Giuliano Iamele, RGA studio in Milan designs architecture and interiors for projects of different nature and scale. From the preliminary to the executive phase, work is done in teams with consultants from various disciplines.

Particular attention is given to the building phase. The construction site is considered a laboratory in which the choice of materials and the meticulous craftsmanship of the details are a determining element for the complete success of the project.

The firm has developed projects and built public and private buildings, schools, offices, housing and commercial space. In recent years, it has gained specific competence in the design of innovative spaces for restaurants and cafes – the restaurants Ratanà, ErbaBrusca and Taglio, and the museum cafes inside Hangar Bicocca and Pinacoteca di Brera (all in Milan) and the Bistrot buffet restaurant at the Nuvola Lavazza in Turin.

Tuttotondo

08

Tuttotondo è uno spazio morbido e accogliente dove gli artisti potranno rilassarsi prima di "trasformarsi" ed entrare in scena.

Le linee arrotondate caratterizzano tutti gli elementi presenti nello spazio divenendo il tema ricorrente del progetto di allestimento.

Gli specchi, le appenderie e la consolle per il trucco sono stati disegnati appositamente per valorizzare gli spazi assai ridotti e vestire in modo armonico l'ambiente. Per gli arredi sono stati scelti materiali come l'acciaio brunito e il rame spazzolato, materie trattate con lavorazioni artigianali e sofisticate che ne esaltano profondità e calore.

Il rivestimento tessile e il lungo tendaggio contribuiscono a ricreare una rassicurante accoglienza domestica. La comodità per gli attori è garantita anche dalla morbidezza della moquette cangiante. Le rilassanti pareti verdi del camerino contrastano con i vivaci pesca e amaranto scelti per le resine del bagno.

Tuttotondo is a soft, welcoming space where performing artists can relax before their transition to the stage.

The recurrent theme of the interior decoration is the rounded lines that distinguish all the elements in the space.

The mirrors, hanging racks and make-up table were specifically designed to make the most of the small space and dress it in a harmonious way. The furnishings were chosen in such materials as burnished steel and brushed copper, treated with sophisticated and artisanal processes that impart depth and warmth.

Fabric covering and full-height drapes contribute to the creation of a reassuring domestic welcome. Comfort for actors is given by the softness of the shimmery carpet. Relaxing green walls contrast with the lively peach and amaranth chosen for the resin in the bathroom.

Maniglie
Beijing, Steven Holl, 2008

Realizzato con il contributo di
De Castelli, Gavatex, Gessi, Gruppo Censeo, Hi Lite Next, Immenso - luce d'autore, Loga - impresa di costruzioni, Jab, Kvadrat, Laufen, Mille997, Olivari, Pedrali, Rezina®, Tece Italia, Vimar

Galante Menichini Architetti

Lo studio Galante Menichini Architetti, fondato da Ignazio Galante e Niccolò Menichini, nasce nel 1999 a Milano e opera nell'ambito dell'interior design, del retail design e di progetti architettonici.

Il metodo dello studio si basa sulla "cultura del progetto" nel tentativo di far convivere le necessarie istanze digitali contemporanee con l'approccio analogico tradizionale. Il linguaggio di questo metodo si esplicita attraverso l'attenzione ai materiali (sia tradizionali che innovativi) e l'amore per i dettagli.

Questo tipo di approccio ha trovato gli interlocutori naturali nel retail alto di gamma, negli spazi pubblici e nelle residenze private in tutto il mondo, con clienti quali Brioni, Associazione Montenapoleone e Larusmiani, per citarne alcuni.

Galante Menichini Architetti was founded in 1999 by Ignazio Galante and Niccolò Menichini in Milan. Focused in the field of interior design, shop design and architectural design.

The officÈs method is based on 'design culture" in the attempt to bring together the necessary digital requirements of today with a traditional analogue approach. The visual language of this method is a result of attention for materials (both traditional and innovative) and attention for details.

This way of working has found natural demand in high-end boutiques, public spaces and private homes all over the world. Clients include Brioni, Associazione Montenapoleone and Larusmiani.

Crisàlide

09

Crisàlide s. f. [dal lat. chrysal(l)is -ĭdis, gr. χρυσαλλίς -ίδος, der. di χρυσός «oro»,]. – In zoologia, stadio ninfale delle farfalle che si presenta protetta (evoica) da un involucro costruito dalla larva prima della metamorfosi, formato di seta o di un impasto di seta e materiali diversi.

Premessa. Un camerino teatrale: abbiamo inteso questo progetto come lo sviluppo di un tema dal punto di vista del progettista degli spazi. Abbiamo cercato di trasmettere una suggestione utilizzando gli strumenti del progetto: la metamorfosi dell'artista nel passaggio dalla vita reale a quella del palcoscenico, l'analogia come strumento che traduce in termini spaziali la metamorfosi, la trasformazione dello spazio forzando le regole della percezione visiva.

L'intento è quello della costruzione di una crisalide. Un manufatto rivestito interamente dalla terra cruda di Matteo Brioni ricrea il bozzolo all'interno del quale si confrontano la natura morbida e rassicurante delle finiture e dei tessuti di Dedar, e quella algida dei prismi a specchio (realizzati da Giorgetti Battaglia). L'illusione ottica di un orizzonte fittizio, creato dall'impercettibile cambio di superficie ad altezza occhi, completa il dialogo tra la luce naturale del lucernario che lambisce il pannello decorato da Pictalab e quella artificiale fornita dall'essenzialità dei corpi illuminanti di Flos.

Abbiamo cercato di convertire in punti di forza quello che potrebbe apparire un limite. Di conseguenza le due postazioni trucco sono diventate armadi a specchio che, oltre alla funzionalità di guardare la propria immagine riflessa, offrono prospettive allargate del piccolo ambiente. Una volta aperta l'anta a tutta altezza si scopre un mondo del tutto diverso di materiali e superfici più calde illuminate dalle lampadine della specchiera.

The name Crisàlide is rooted in "chrysalis", from the Greek χρυσαλλίς "the gold-coloured sheath of butterflies", which includes the word χρυσός "gold". This is the state into which the larva of most insects passes before becoming an imago or perfect insect. In this state the insect is inactive and takes no food, and is wrapped in a hard sheath or case.
Figurative: the shell or case whence the perfect insect bursts.

We developed the dressing room by putting ourselves in the shoes of its occupant and transmitted our idea – the analogy to the metamorphosis of a performance artist in passing from real life to stage life – by using a designer's tools. We wished to convey metamorphosis by transforming the space in a way that bends the rules of visual perception.

To build a chrysalis, we covered the walls with natural clay plaster by Matteo Brioni. Giving contrast inside it are the soft, reassuring furnishings and fabrics by Dedar, and algid prisms made of mirror by Giorgetti Battaglia. The optical illusion of a fictitious horizon is created by an imperceptible change in surface at eye-level, completing the dialogue between natural light from the skylight that washes over a decorative wall panel by Pictalab, and artificial light supplied by the minimalistic lamps manufactured by Flos.

We attempted to turn what might have been seen as limits into strong points. The two make-up stations were turned into mirror-faced closets. In addition to their reflective function, they widen the perspective of the small space. When the full-height door is opened, an entirely different world of warm materials and surfaces is discovered, illuminated by the light bulbs of the make-up mirror.

Maniglie
Beta, Joe Colombo, 2010

Realizzato con il contributo di
Dedar, Flos, Giorgetti-Battaglia, Gruppo Censeo, Impresa Pizzetti, Laufen, Matteo Brioni, Olivari, Rekorb - arredi e accessori custom, Pictalab, Vimar

Atelierzero

Siamo uno studio di architettura e design fondato a Milano nel 2013. Il nostro processo di progettazione coniuga le tecniche tradizionali dell'artigianato con le potenzialità offerte dai materiali e dalle metodologie di fabbricazione contemporanei, ricercando equilibrio tra chiarezza concettuale, identità spaziale, efficacia funzionale e ricchezza esperienziale.

Se la realtà è una elaborazione soggettiva della percezione sensoriale del mondo esterno, lo scopo del nostro contributo come costruttori di realtà è coniugare bellezza e onestà, ricercando un sottile equilibrio tra forma e struttura attraverso un approccio misurato, definito dalla lettura, interpretazione e trasformazione del contesto di progetto.

Ricerca e sperimentazione sono fondamentali per creare una realtà che si evolva con le abitudini ed il comportamento umano; questo significa lottare contro regole o cliché e interrogarsi su cosa significhi oggi vivere un luogo, privato o pubblico che sia.

We are an architecture and design studio founded in Milan in 2013. Our design procedure marries traditional techniques of handicraft with the potential offered by contemporary materials and fabrication methods. We aim for equilibrium between conceptual clarity, spatial identity, functional efficacy and experiential richness.

Seeing how reality is a subjective elaboration of sensorial perception of the outside world, the aim of our contribution as builders of reality is to combine beauty and honesty, seeking subtle balance between form and structure by means of a measured approach defined by reading, interpreting and transforming the project's context.

Research and experimentation are fundamental for the creation of a reality that evolves with human habits and behaviour. This means fighting against rules and clichés, and interrogating oneself about what it means to inhabit a place, whether public or private, today.

Immersione

10

Il progetto per il camerino è stato affrontato con la consapevolezza di dover creare uno spazio privato dedicato al raccoglimento, alla concentrazione e al relax. Se da un lato è cruciale la funzionalità dal punto di vista distributivo, la transitorietà tipica degli abitanti di un camerino di teatro può permettere di proporre soluzioni di finiture fortemente caratterizzanti e ardite.

A livello distributivo, una partizione tessile divide trasversalmente lo spazio, permettendo di chiudere sia bagno che ingresso, al fine di creare un ulteriore ambito privato, mentre protagonista dell'ambiente è il mobile attorno al quale ruota lo spazio e che scardina la tipica postazione trucco in batteria.

La scelta si è orientata verso la creazione di un ambiente accogliente e intimo, caratterizzato da ampie superfici piene, che si accostano tra loro con forti contrasti cromatici e materici. Dal momento che ad ogni colore corrisponde una funzione, si può dire che il colore sia stato usato come segno architettonico.

Si è scelto di richiamare alcuni materiali e sensazioni tattili tipiche del mondo del teatro e del camerino in generale, come la moquette e la tenda, accostandoli ad altri elementi più peculiari, come il monolite del mobile petineuse centrale e la parete con gli specchi, che raddoppiano la percezione dello spazio.

L'illuminazione zenitale che si diffonde grazie ai due lucernari, diventa idealmente la luce che filtra in un fondale marino, un mondo segreto e isolato dalla superficie.

We approached the dressing-room project in the awareness of needing to create a private space dedicated to focus, concentration and relaxation. While a functional layout was crucial, the typical transience of the occupants of a theatre dressing room allows for the proposal of strong, characterful and bold furnishings. A fabric partition divides the space in order to be able to close off bathroom and entrance. This creates another private room with a double-sided make-up table as central element and focal point, a far cry from the typical side-by-side positioning of make-up stations.

Welcoming and intimate, the room offers large solid surfaces with contrasting finishes and colours. Each colour corresponds to a function, meaning that colour was used as an architectural sign. Several materials were chosen for giving a tactile feeling typical of the theatre and dressing rooms, such as the carpet and curtain juxtaposed with other more peculiar elements such as the monolithic central dressing table and the wall of mirrors, which visually doubles the space. Light from above is diffused by two skylights, similar to imaginary light filtering down to the sea bottom, a secret world isolated from the surface.

Maniglie
Icona, Vincent Van Duisen, 2018

Realizzato con il contributo di
Aisi Design, Bianco67, Ceramica Cielo, De Rerum, Diffusione Design, Dooor, Falegnameria Leccese, Gruppo Censeo, Lombrello, Minimal48, Mungo srl, Nordidraulica, Olivari, Quadro Design, Radici Contract, Rekorb - arredi e accessori custom, S·CAB, Teknai, Vimar

studio wok
Marcello Bondavalli, Nicola Brenna, Carlo Alberto Tagliabue

Dal 2012 lo studio focalizza la propria ricerca sull'architettura, il design e il paesaggio ponendo grande attenzione alla qualità dell'abitare.

Studio wok ha partecipato a numerosi concorsi ricevendo premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

I lavori dello studio sono stati esposti in importanti mostre, tra le quali Stanze, altre filosofie dell'abitare durante la XI Triennale di Milano e Invisible Architecture al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese a Roma, e sono raccontati in numerose pubblicazioni su testate nazionali e internazionali come *La Repubblica, AD Germany, Interni, Icon Design, Elle Decor, Living del Corriere della Sera e nell' Architects' Directory 2019 di Wallpaper**, unica realtà italiana nella selezione dei 20 studi più promettenti nel panorama mondiale.

All'attività professionale, lo studio affianca un impegno accademico e ed è stato invitato a tenere lezioni e workshop in varie università in Italia e all'estero.

Studio wok was founded in 2012 by Marcello Bondavalli, Nicola Brenna, and Carlo Alberto Tagliabue in Milan. The focus is on architecture, design and landscaping, all with great attention for quality living. The office participated in numerous competitions, receiving national and international awards and honourable mentions.

Work was displayed at important exhibitions including 'Rooms – Novel Living Concepts" held at the Triennale di Milano in 2016, and 'Invisible Architecture" at the Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese in Rome in 2017. Work was published in *La Repubblica, AD Germany, Interni, Icon Design, Elle Decor, Living Corriere della Sera and in the Wallpaper* Architects' Directory 2019* as the only Italian studio of the 20 selected for being most promising in the world.

Studio wok is academically active and was invited to hold workshops and lessons in several universities in Italy and abroad.

In between

11

Abbiamo aderito a "Vietato L'ingresso", per supportare il mondo del teatro che da sempre diffonde cultura e bellezza e che consideriamo, soprattutto in questo momento storico, un'istituzione sociale di grande importanza.

Il camerino rappresenta per noi uno spazio misterioso e affascinante, una soglia tra il mondo della realtà e quello della rappresentazione. Il progetto lavora proprio sul tema della soglia, un luogo in- between tra due mondi dove l'artista si trasforma ma allo stesso tempo trova il suo spazio per rilassarsi o concentrarsi.

Un mobile su misura segna il passaggio tra il corridoio e il camerino, ospitando oltre alla porta di ingresso, un armadio e una panca. Sulla parete opposta uno specchio integrato al mobile del trucco, gioca con l'illusione e dilata lo spazio dialogando anche con la luce che proviene dai lucernari. Il piano del trucco, costituito da un vetro di colore blu, è l'unico elemento che cromaticamente emerge nella stanza che è caratterizzata da pareti rivestite da un intonachino di argilla con due grane differenti che segnano una quota comune a tutti gli elementi del camerino. Il bagno è un piccolo ambiente monomaterico dove le piastrelle rivestono tutte le superfici e il loro colore scuro contrasta con le cromie più calde e tenui del camerino.

We adhered to the "Vietato l'Ingresso" project to support theatre, which has forever been diffusing culture and beauty. Especially at the moment, we consider theatre to be a social institution of great importance.

To us, the dressing room is a mysterious, alluring space, a threshold between the real world and its representation. Our project focuses precisely on the theme of the threshold, a place in-between two worlds, where the performing artist transforms and at the same time finds the opportunity to relax or concentrate.

A custom-made piece of furniture marks the passage from corridor to dressing room. Beyond the entrance door, the room hosts a closet and a bench. On the opposite wall, a mirror is integrated in the make-up table, playing with illusion, dilating the space, and dialoguing with the light coming down from skylights. The make-up table is made of blue glass, the only element that stands out chromatically in the room. Walls are lime-washed with clay of two different grains up to a height that all elements in the room have in common. The bathroom is a small space all tiled in one material whose dark colour contrasts with the warmer, softer hues of the dressing room.

Maniglie
Link, Piero Lissoni, 2006

Realizzato con il contributo di
41zero42, Aplem, Danese Milano, Fioroni Design, Gruppo Censeo, Hi-Lite Next, Laufen, Living Vetro, Lombrello, Lualdi, Marmi Vrech, Matteo Brioni, Novacolor, Olivari, Quadro Design, Rekorb - arredi e accessori custom, Vimar

Gio Latis STUDIO

Giovanna Latis, architetto, titolare dello studio milanese Gio Latis STUDIO, ha iniziato la sua attività professionale disegnando allestimenti. Dopo un periodo di collaborazione a Parigi con Mario Cucinella Architects, come responsabile dei progetti di design e illuminazione, ha iniziato una duratura collaborazione con Michele De Lucchi, coordinando un gruppo di progetto multidisciplinare nello studio AMDL per interventi di architettura, retauro, interni, allestimenti artistici temporanei e permanenti, spazi commerciali e uffici. Si è spesso confrontata con interventi su beni vincolati.

Da sempre ha un particolare interesse per la relazione tra arte, architettura e lo studio della luce, e realizza installazioni di opere luminose site specific. Dopo una fellowship su questi temi presso l'American Academy in Rome nel 2011, inizia una serie di progetti che la portano ad aprire alcuni anni dopo il proprio studio professionale. Gio Latis STUDIO si occupa di progetto a tutte le scale avvalendosi di un gruppo di collaboratori specialisti in diverse discipline: architettura e spazi pubblici, interni, installazioni luminose, design di oggetti e arredi per la casa e l'ufficio, identity e art direction.

Team di progetto: Giovanna Latis con Nicola Alborghetti, Manuel Alias Sotos, Federica Cascino

The architect Giovanna Latis, principal of Gio Latis Studio, began her career by designing exhibition displays. After working in Paris for Mario Cucinella Architects on design and lighting projects, Latis coordinated a multidisciplinary design group at the Michele De Lucchi office, AMDL, for architecture, restoration, interiors, temporary and permanent artistic exhibitions, commercial spaces and offices. This often involved protected heritage buildings.

Latis has always had a particular interest for the relationship between art, architecture and lighting. She creates site-specific luminous installations. After a fellowship at the American Academy in Rome to pursue this interest in 2011, she started a series of projects that led to her opening her own studio a few years later. Gio Latis Studio works on all scales of design, collaborating with a group of specialists from different disciplines – architecture, public spaces, interiors, luminous installations, objects and furniture for home and office, corporate identity and art direction.

The work group for 'Vietato l'Ingresso" was composed of Giovanna Latis with Nicola Alborghetti, Manuel Alias Sotos and Federica Cascino.

Ph. Giuseppe De Francesco

Komorebi

12

Il camerino 12 è un ambiente intimo illuminato da luce zenitale. L'ambiente è morbido grazie al rivestimento in legno delle pareti, lavorato a ondine in un gioco di contrasto di luci e ombre: metà dello spazio ha pannellature nere, che organizzano la zona trucco e vestizione per gli attori, mentre l'altra metà è di un leggero verde foresta, con la stessa lavorazione dei pannelli.

La piccola dimensione della stanza si espande percettivamente grazie alle grandi specchiature a tutta altezza che interrrompono i cambi di colore, e al continuum spaziale dato dalle pareti e dal pavimento che proseguono nel bagno. La pavimentazione è realizzata in conci di legno di betulla dalla geometria curvilinea.

Nel bagno si intersecano la morbidezza spaziale della boiserie, che avvolge l'area lavabo-specchio, con l'eredità gregottiana geometrica delle piastrelle grige, mantenute e reinterpretate in uno nuovo motivo quadangolare.

Il desk asimmetrico rompe la rigida geometria ortogonale della stanza e organizza tre postazioni, ciascuna con una propria privacy. Le sedute classiche imbottite di colore rosso richiamano il mondo del Teatro e le sue cromie, mentre lo sguardo è attratto verso il cielo attraverso il lucernario azzurro.

Dressing room number 12 is an intimate space lit from above. The feeling is soft thanks to wood wall-panelling with a wavy relief that offers a play of light and shadow. In half of the space, meaning the make-up and costuming part, the panelling is black. In the other half, it is pale forest green, with the same lengthwise relief.

The small size of the room expands visually thanks to large full-height mirrors that interrupt the change of wall colour. Spatial continuum given by the continuation of the panelling and flooring in the bathroom. The floor is made of birch flagstones cut into curvilinear shapes. In the bathroom, the soft spatial effect given by the panelling that wraps the sink and mirror area intersects with the grey tiles inherited from the original design by the architect Vittorio Gregotti. These were maintained and reinterpreted by an overlay with a new quadrangular pattern.

An asymmetric desk breaks up the room's rigid orthogonal geometry and offers three make-up stations, each with privacy. Classic chairs with red-upholstered backs and seats connect to the theatrical world and its colours, while the eye is attracted to the sky seen through the blue skylight.

Maniglie
Agata, Franco Albini, Franca Helg, 1965

Realizzato con il contributo di
CF Clerici, Colsam colorificio Sammarinese, Deltalight Italia, Falegnameria Idea Legno Più, Gebrueder Thonet Vienna gmbh, Gessi, Gruppo Bonomi Pattini, Gruppo Censeo, Hi Lite Next, Loga - impresa di costruzioni, Laufen, Olivari, PLH, Tubes, Valerio Lorenzo lucidatura, Vimar, VPA

Francesco Rota Architettura

Francesco Rota, interior e product designer apre il suo studio nel 1998 occupandosi di progettazione nei diversi settori del design: prodotti, arredi, illuminazione, showroom, uffici, case private ed allestimenti. Nel 2004 è docente all'Istituto Europeo di Design nell'ambito del Master Research Study Program in Industrial Design, in collaborazione con Magis.

Dal 2013 è art director di Lapalma, per la quale oltre a introdurre nuovi prodotti per il marchio, ha rafforzato la visibilità del brand. Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi marchi di fama internazionale come Bals Tokyo, Barilla, Cassina ixc, Driade, Fiat, Frag, John Richmond, Knoll International, Lema, Living Divani, L'Oréal Paris, Malo, Martini & Rossi, Mercedes-Benz, Moroso, Paola Lenti, Oluce, Versus. Le collaborazioni più durature di Francesco sono con Paola Lenti e Lapalma, entrambe estremamente stimolanti e produttive. Ha ricevuto tre menzioni d'onore per il Compasso d'Oro con 'Linea', 'Island' e 'ADD', che oggi appartengono alla Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro ADI.

Ritroviamo in tutte le opere di Francesco stile e valori autentici del design italiano - comfort, semplicità, funzionalità e bellezza. Spesso trova ispirazione nella bellezza dei processi di produzione industriale e nelle forme dei prodotti che sono diventati icone nel mondo del design. I prodotti di Francesco possono essere descritti come forme pure ed eleganti, che non subiscono l'influenza del tempo e della moda. Disegna per aziende che hanno necessità diverse ma sempre con innata sensibilità per la composizione, con una grande attenzione al colore e alla funzionalità. Le sue opere trovano perfetta armonia e valorizzano il contesto in cui vengono inserite.

The interior and industrial designer Francesco Rota opened his office in 1998, working in a range of sectors – products, furniture, lighting, showrooms, offices, houses and exhibition displays. In 2004, he taught a master's degree study programme in industrial design at the Istituto Europeo di Design in collaboration with the Magis furniture company.

Since 2013 he has been the art director at Lapalma, where he also designs products and strengthens the band's visibility. Over the years, he has worked for numerous internationally famous brands: Bals Tokyo, Barilla, Cassina ixc., Driade, Fiat, Frag, John Richmond, Knoll International, Lema, Living Divani, L'Oréal Paris, Malo, Martini & Rossi, Mercedes-Benz, Moroso, Paola Lenti, Oluce and Versus. Rota's most long-standing collaborations are with Paola Lenti and Lapalma; both are highly stimulating and productive alliances. Rota has received three honourable mentions from the Compasso d'Oro for Linea, Island and ADD, objects that are now part of the historical collection of the Associazione per il Disegno Industriale in Milan.

In its entirety, Rota's work reflects the authentic style and values of Italian design – comfort, simplicity, functionality and aesthetics. He often finds inspiration in the beauty of industrial manufacturing processes, and in the shapes of products that have become design icons. Rota's products can be described as pure and elegant forms uninfluenced by trends and the passing of time. He designs for companies with diverse needs, but always with his innate sensibility for composition and attention for colour and functionality. His work enhances and finds perfect harmony in every context in which it is inserted.

13 Jewel Box

Il teatro è patrimonio della città e dei cittadini, la riapertura dell'arte rappresenta un'occasione per osservarne i movimenti con uno spirito attento, capace rivalutarsi e cercare nuovi punti di vista. La scelta di partecipare e dedicare al teatro e ai suoi artisti un piccolo 'jewel-box', discende per Francesco Rota dalla passione per l'arte, la musica, la tecnica e la dedizione che le rende possibili, e il desiderio di sostenerle e ritrovarle attraverso il lavoro dello studio.
Alla base del progetto si sviluppa la ridefinizione degli spazi del camerino, attraverso un approccio di tipo grafico, in grado di fornire all'artista un ambiente avvolgente e ricercato, con uno sguardo che nel riconoscere elementi e linee iconiche sia al contempo rivolto al futuro.

Il nuovo camerino non è più solo spazio tecnico ma diventa un luogo di decompressione, protetto ed intimo in cui potersi rilassare e concentrare. Luogo di esperienza tattile, visiva e sensoriale in cui gli elementi compositivi siano integrati con armonia.Il camerino sarà dunque questo scrigno – un percorso interiore, che può mostrarsi al teatro e connettersi con l'artista durante il percorso di preparazione alla performance.

The theatre belongs to the city and the citizens. The reopening of art is an opportunity to observe its movements with an attentive spirit that can redefine and seek new points of view. The decision to participate and dedicate a small "jewel box" to the theatre and its performing artists stems from Rota's passion for art, music, the technique and dedication that makes them possible, and the desire to support them and explore them through his studio's work.
The project is based on the redefinition of the dressing room's spaces by means of a graphic approach. It aims to offer performing artists an enveloping and sophisticated space where the eye can recognise elements and iconic lines and at the same time see the future.

The new dressing room is no longer just a technical space, but a place of decompression, protection and privacy that promotes concentration and relaxation. It is a place of tactile, visual and sensorial gratification where the compositional elements are harmoniously integrated. The Jewel Box is much like an interior road that shows itself to the theatre and connects with performers during their preparation for showtime.

Maniglie
Globe, Stefano Giovannoni, 2012

Realizzato con il contributo di
ABC Amini Brothers Company, Albed, Amini, Cea Design, Dass, Doda Costruzioni, Dresswall, Fantastico, Fenix, Glas Italia, Gruppo Censeo, Gypsum, iGuzzini, Lapalma, Laufen, Lema, Living Divani, Marazzi, Matteo Brioni, Olivari, Oluce, PLH, Rekorb - arredi e accessori custom, Schluter Systems, Taramelli, Tonelli Design, Tubes, Vetreria Re, Vimar

Monica Baio Nicola Quadri
con Maria Grazia Lo Castro, Silvia Bassotto, Raffaella Valsecchi
per Nicola Quadri Studio e Alessandro Spelta per Galleria Nicola Quadri

Monica Baio Set designer / props stylist / art buyer / interior designer…quanti inglesismi. In realtà io adoro la lingua italiana che è diventata una parte del mio lavoro (di copy, e ci risiamo!). Mi piace tutta una serie di parole, da arredatrice fino a trovarobe, che indicano le competenze e le abilità che mi sono necessarie per creare scenografie, più durature come quelle di uno spazio espostivo o uno stand di fiera o effimere come un set fotografico. Con passione ed occhi sempre nuovi.

Nicola Quadri Dalle lezioni dei padri dell'architettura contemporanea intorno al gusto e ai canoni del bello si generano intuizioni dalla forte carica innovativa che diventano progetti di architettura, design, comunicazione, corporate identity e direzione creativa, spesso nel mondo della moda. NicolaQuadriStudio, scritto tutto d'un fiato, è quasi un simbolo: di uno sguardo eclettico ed unitario, dagli aspetti che definiscono un brand ai dettagli di un progetto residenziale. Prima, durante e dopo, la GalleriaNicolaQuadri, la prima in Italia ad occuparsi di pezzi unici del '900 scandinavo. "Tutto quanto sopra mentre giocavo a tennis, tifavo per l'amata Inter e preparavo la cena per i miei due figli Fosco e Virginia".

Monica Baio Nicola Quadri per Vietato l' Ingresso è una di quelle esperienze che arrichiscono un' amicizia: i due percorsi professionali si sono già incrociati, da un lato con l'ammirazione verso un modello e dall'altro con il piacere di mostrare e contagiare l'altra con le tue passioni. Poi ad uno dei due viene proposta questa iniziativa e cosa c'è di più bello che alzare la cornetta e dire ' ho pensato a te, lo facciamo insieme? ' Certo, se si andrà allo stadio, si starà seduti nelle curve opposte.

Monica Baio is a set designer, props stylist, art buyer, interior designer and copywriter. Her abilities as a decorator and property mistress are channelled toward scenography. Some of it lasts longer, such as exhibition displays and trade-show stands. Other times it is ephemeral, such as photographic sets.

Nicola Quadri learned taste and beauty from the fathers of contemporary architecture, adding his own intuition and bent for innovation for projects in architecture, design, communication, corporate identity and creative direction, often in fashion. His office NicolaQuadriStudio symbolises an eclectic yet unitary vision applied to projects ranging from the aspects that define a brand to the details of a residential interior. GalleriaNicolaQuadri was the first dealer in Italy of unique pieces of 20th-century Scandinavian furnishings. Quadri enjoys playing tennis, rooting for his beloved Inter soccer team, and cooking dinner for his children Fosco and Virginia.

For 'Vietato l'Ingresso", Baio and Quadri enjoyed a work experience that enriched their friendship. Their professional paths had crossed before, so when one was asked to participate, the other was called to say, 'I was thinking we could do this together. What do you say?" Of course if they ever meet at the soccer stadium, they'll be sitting at opposite ends of the field.

14

Omaggio alle rivoluzioni creative

Fiori, fiori e ancora fiori, stampati su un tessuto vintage, creato dal genio di Josef Frank nel 1940: coloratissimi, decisi, sovradimensionati, matti, liberi, ti ci perdi alla ricerca dei dettagli. Così nasce il camerino di Monica Baio e Nicola Quadri: la passione e la profonda conoscenza del design nordico hanno reso unico il percorso professionale di Nicola Quadri, fino a scovare la figura di Josef Frank, istituzione svedese rimasta per molto tempo fenomeno locale. Cosa c'è di più bello che poter condividere le proprie passioni? In questo caso, con l'amica e compagna di progetto Monica Baio.

Ecco dunque la nostra decisione di rendere omaggio alla modernità coraggiosa e alla rivoluzione creativa compiuta da Josef Frank: contrario agli interni standardizzati, convinto che le forme ed i colori della natura, portati tra le mura di una stanza chiusa, generino un rilassante senso di libertà e benessere.

Una teoria che arricchisce di senso e di una storia, per noi sempre necessari, la nostra scelta estetica e la finalizza allo scopo per cui il camerino è creato e curato: in questo piccolo prezioso spazio, l'artista prende energia per esprimere la sua arte. A completare la scenografia, un mix eclettico di arredi di galleria, funzionalismo, eccellenze del Made in Italy nel design di prodotto e materiali, senza dimenticare il contributo di valore di abili artigiani che fanno le cose ancora con le loro mani.

Flowers galore printed on vintage fabric created by the genius Josef Frank in 1940. Colourful, brash, oversized, crazy and free, it is easy to get lost in the details. Dressing room number 14 is based on passion and in-depth knowledge of Nordic design. Josef Frank is a Swedish powerhouse who remained a local phenomenon for a long time. For the dressing room, Quadri shared his enthusiasm with his friend Monica Baio by working together on an homage to Frank's brave modernity and creative revolution. He was against standardised interiors, believing that the shapes and colours of nature brought inside the four walls of a closed room generated a relaxing sense of freedom and well-being. For the dressing room, this theory was enriched with a sense of history, a necessary element. The aesthetic choices were made to serve the purpose of the room as a small, precious space where the performer gathers the energy that will be expressed on stage. Completing the scenography is an eclectic mix of art-gallery furnishings, functionalism and all-Italian design objects and materials. Last but not least, there is the valuable contribution of skilled craftspeople who still do things with their hands.

Maniglie
Garda, Ignazio Gardella, 1951

Realizzato con il contributo di
Artemide, Cesi, Clara Buoncristiani PR Boutique Firm, Dorigo Group - Door 2000, Ghenos Communications, Gruppo Censeo, Ideal Standard, iGuzzini, Impresa General, Keim, Mauro Beltrami Tappezziere, Officine Ariotti, Olivari, Quadro Design, Rekorb - Arredi e accessori custom, Salis, Share PR, Thonet, Tubes, USM Haller, Vimar

Studio Cagnato

La sede milanese nasce in uno storico cortile del design nel cuore di Brera. La sua collocazione ed essenza multidisciplinare ha trasformato lo studio un luogo fisico di contaminazione, scambio e dialogo tra diverse idee, personalità e competenze sinergiche allo sviluppo dei progetti. Il campo d'azione dello studio spazia dall'architettura d'interni e restauro al design di prodotto e d'arredo, fino all'allestimento di spazi espositivi e locali commerciali.

Lo studio ha realizzazioni e contatti in tutto il mondo sviluppati durante gli anni; progetti residenziali, alberghieri e commerciali in Africa, India e Medio Oriente e collaborazioni con l'industria Cinese e Iraniana.

Il fil rouge distintivo e caratterizzante del processo creativo di ogni realizzazione nasce dalla spontaneità e immediatezza del disegno a mano su carta, che garantisce l'unicità di ogni progetto pensato e realizzato su misura; il quale viene successivamente implementato tramite l'ausilio delle tecniche digitali.

L'esplorazione delle possibili relazioni tra le capacità produttive di industria e artigianato e la salvaguardia del passato e del sapere delle diverse culture, si allineano inoltre con la volontà e attitudine peculiare dello studio di integrare ciò che già esiste con la nuova narrazione, fondando ogni idea sull'etica del riuso. Da questo continuo dialogo tra fisico e digitale, passato e futuro, deriva una commistione eclettica che definisce la cifra stilistica dell'azione progettuale di ogni intervento.

The office is located in a historical design courtyard in the heart of Brera, Milan. Its location and multidisciplinary nature turned the studio into a physical place of exchange, dialogue, different ideas, personalities and synergetic competencies geared toward developing projects – from interior design and restoration to product and furniture design, exhibition spaces and stores. The office has worked all over the world – with residential, hospitality and commercial projects in Africa, India and the Middle East; and industrial collaborations in China and Iran.

The thread that distinguishes the creative process of each job is rooted in the spontaneity and directness of drawing by hand on paper. This guarantees the uniqueness of every project conceived and made to measure. The drawing is then implemented by means of digital technology.

Exploring the possible relations between artisanship and industrial production capacities, and the preservation of the past and the knowledge contained in different cultures, are aligned with the studio's will and propensity to integrate what already exists with a new narration, where all ideas incorporate the ethic of reuse. This continuous dialogue between physical and digital, past and future gives rise to an eclectic mixture that defines the design stylistics of all projects by Studio Cagnato.

Uno, nessuno, centomila 15

Uno, nessuno, centomila è un tema intrinseco all'essenza stessa del camerino: chi sarà ospitato al suo interno per ogni spettacolo è un incognita: uno o più attori, ballerini, musicisti, performer.

È proprio dall'appropriarsi temporaneo di questo spazio che ne deriva la sua dinamicità progettuale: un'enorme parete di specchi frontale si riflette nelle postazioni trucco laterali e nelle sedie metalliche, moltiplica lo spazio e allo stesso tempo sfaccetta, ridisegna e trasforma la persona al suo interno in centomila.

A completare l'aspetto vivo e dinamico dello spazio la posa in opera di una scultura metallica che vibra sospesa nell'aria grazie ai rimbalzi di luce e ombre provenienti dai grandi lucernari.

Uno spazio dinamico e in continuo divenire che nel suo essere transitorio è flessibile e si trasforma anche in un luogo privato e accogliente, uno spazio di riflessione intimistica e concentrazione grazie all'ausilio di grandi tende che, correndo su dei binari sinuosi, racchiudono e ridefiniscono lo spazio in piccoli nidi di rifugio.

In netto contrasto con la straniante moltiplicazione della riflessione, una morbida moquette accoglie i fruitori fin dalla soglia e in secondo piano una chaise longue si identifica istantaneamente come oasi di riposo trasformando il camerino in casa e luogo di ristoro confortevole.

La presenza di un piccolo lavandino e quindi di una fonte di acqua ha ispirato l'inserimento all'interno dello spazio di un oggetto unico nel suo genere: lavandino da un lato e doccia dall'altro. Una presenza che garantisce un ulteriore livello di comfort e praticità del camerino stesso, offrendo uno spazio privato in cui rinfrescare il corpo e rigenerare la mente.

Un luogo bagnato che viene schermato e circoscritto dall'elemento iconico per eccellenza presente nell'immaginario comune del camerino: il paravento. Anch'esso realizzato in marmo, è connotato per la sua plasticità materica da un'essenza scultorea, che emerge dallo sfondo ritmando la percezione dell'ambiente stesso.

Un camerino dalle mille sfaccettature e possibilità, che si adatta e si trasforma seguendo e assecondando le personalità presenti al suo interno, il tutto ponendo sempre al centro di ogni suo cambiamento il benessere di chi ospita.

Uno, nessuno, centomila ("One, none, a hundred thousand") is the theme of dressing room number 15. No one knows what guests will be hosted here show after show – one or more actors, ballerinas, musicians or performers.

Temporary occupation imbues this space with a dynamic design nature. An enormous wall of mirrors is reflected in the lateral make-up stations and the metal chairs, multiplying the space. At the same time, it redesigns, transforms and gives the person inside it a hundred thousand facets.

The lively, animated aspect of the space is completed by the installation of a metal sculpture that shimmers in mid-air with the reflection of light and shadow projected by large skylights. In its transitory character, the space is flexible and can turn into a private and welcoming place, a space for intimist reflection and concentration thanks to large drapes on sinuous tracks that can enclose and redefine the space into small nests of refuge.

In a marked contrast with the bewildering multiplication of reflections, a soft carpet welcomes occupants right from the threshold. A chaise-longue in the back is instantly identified as an oasis of rest, turning the dressing room into a comfortable home and place of solace. The presence of a small sink as a source of water inspired the addition of a unique piece with a sink on one side and a shower on the other. This offers an ulterior level of comfort and practicality to the dressing room, a private space to refresh the body and invigorate the mind.

The wet space is protected and circumscribed by an iconic element belonging to the collective imagery of a dressing room: the screen. Made in marble, the plasticity of the material gives it a sculptural appearance. Emerging from the background, it creates order in the space.

A dressing room with a thousand facets and possibilities adapts and transforms in accordance with the personality of its occupants, while each of these changes converges toward their well-being.

Maniglie
Laser, Richard Sapper, 1998

Realizzato con il contributo di
Alice Mocellin, Cesana, Colonetti, Epònimo, Fables of Fabrics, GML (Grandi Magazzini Linoleum), Gruppo Censeo, Insula delle Rose, Neve, Novacolor, Olivari, Rekorb, Tonelli Design, Vimar, Zafferano

DAP studio

Elena Sacco e Paolo Danelli aprono lo studio DAP a Milano nel 1992, operano nel campo della progettazione architettonica a varie scale di intervento.

I lavori dello studio, apparsi in numerose pubblicazioni internazionali e vincitori di premi e riconoscimenti, si distinguono per l'attenzione al dettaglio, il dialogo col contesto e la qualità di un linguaggio architettonico in grado di dar vita a processi di rigenerazione territoriale.

I progetti sviluppati affrontano tematiche diversificate: edifici pubblici e centri multifunzionali, terziario, residenze, riqualificazione urbana e ambientale.

Tra le opere più significative si segnalano la Biblioteca di Castellanza, il Centro Gritti a Ranica (premio OAB e premio Fassa Bortolo), la Biblioteca Elsa Morante di Lonate (premio Philippe Rotthier ed esposta alla 12. Biennale di Architettura di Venezia), il Centro della Musica di Cassano d'Adda. In questo ambito, lo studio è attualmente impegnato nella realizzazione di poli culturali (Varese e Parabiago), biblioteche (Torino, Malnate) e del Museo Richard Ginori a Sesto Fiorentino.

Operazioni di rilievo nel terziario sono le sedi di SGR Swiss Global Service a Milano, di Ferretti International a Dalmine e di GFT Italia in diverse città italiane.

Il residenziale spazia dalla progettazione di edifici in ambito urbano al recupero e trasformazione di complessi rurali, a case unifamiliari. Recentemente, DAP studio ha realizzato complessi di Social Housing in Liguria per DeA Capital, residenze universitarie a Torino per Reale Immobili e strutture ricettive a Milano.

Elena Sacco and Paolo Danelli opened DAP Studio in Milan in 1992. Their work – architectural design on different scales – has been published in numerous international magazines, and received prizes and honourable mentions. It is distinguished by attention to detail, dialogue with the context, and a quality of architectural language that promotes regional regeneration. Projects take on diverse themes – public buildings, mixed-use buildings, offices, housing, urban renewal and environmental rehabilitation.

Important results include the municipal library in Castellanza; the cultural centre 'Roberto Gritti" in Ranica (winner of the 2010 OAB award and the Fassa Bortolo award); the 'Elsa Morante" library in Lonate Ceppino (winner of the Philippe Rotthier prize, and displayed at the Venice Architecture Biennale in 2010); and the Centro della Musica in Cassano d'Adda – all in the Lombardy region.

Projects underway are cultural centres in Varese and Parabiago, libraries in Turin and Malnate, and the Richard Ginori museum in Sesto Fiorentino.

Offices designed by DAP include SGR Swiss Global Service in Milan, Ferretti International in Dalmine, and GFT Italia in several cities.

Housing includes the design of city buildings, the renewal and conversion of rural complexes, and single-family houses. Recent work is social housing in Liguria for DeA Capital, a university residence hall in Turin for Reale Immobili, and accommodation facilities in Milan.

Fuori dalle righe 16

Pensato e realizzato con un approccio per nulla decorativo e allestitivo, il camerino 16 si inserisce con delicatezza e rispetto nell'architettura rigorosa del teatro. Ne è nato un luogo immersivo e raffinato, caratterizzato da un involucro in legno che, dalle pareti d'ingresso, si svolge e 'srotola' come una morbida onda sul soffitto, sino a ricoprire la parete della zona trucco.

Spazialità architettonica, preziosità dei materiali e cura dei dettagli sono le chiavi di lettura per restituire un'anima a un luogo magico e segreto in cui attori, cantanti, ballerini, musicisti, performer si preparano a entrare in scena, in uno spazio in cui si entra persona per uscirne personaggio, attraverso una soglia tra mondo reale e dimensione artistica.

Varcata l'entrata, un nastro di listelli di legno ritmato da doghe distanziate s'innalza verso il soffitto, lo avvolge, si svolge verso la postazione dell'artista e si distende lungo la postazione trucco. Due lucernari in ottone inquadrano il cielo e, come riflettori naturali, inondano di luce il camerino, coadiuvati da un sistema di spot e led, inserito anche tra le doghe, che dà vita a una morbida scenografia nelle ore serali. È l'essenziale a emergere: lo specchio tondo per il trucco, la poltrona di Giò Ponti, il vaso di fiori, lo specchio verticale a parete, il nido accogliente. E l'artista.

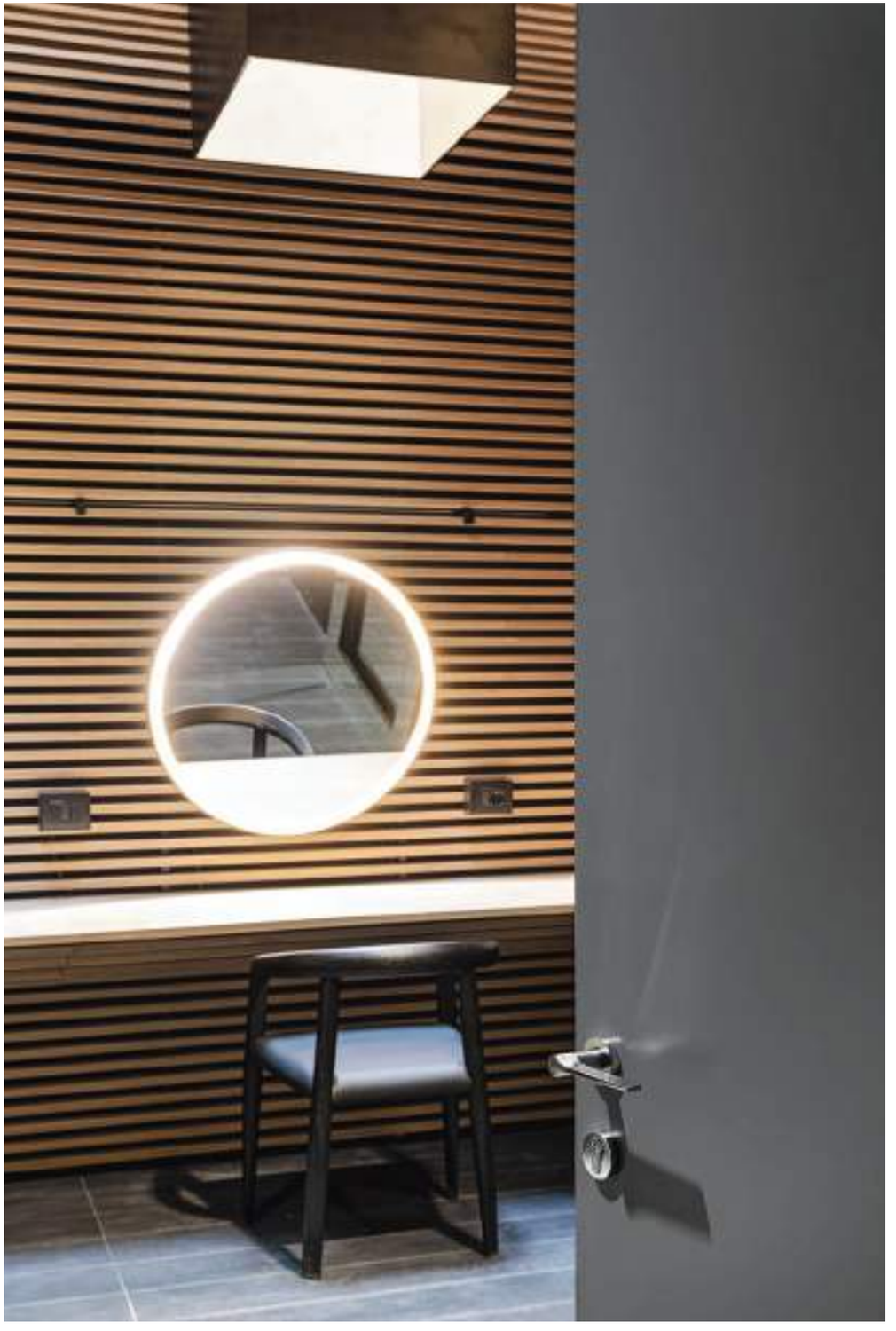
La cromia dell'ottone si ripete in alcuni dettagli d'arredo e, nell'insieme, sono stati utilizzati materiali caldi e preziosi – come il parquet creato ad hoc e verniciato di nero. Nero che domina uniformemente dove non è presente il rivestimento in legno, donando eleganza e neutralità a tutte le parti strutturali del camerino e il metallo dello specchio.

The concept for dressing room number 16 is neither decorative nor display-like, but inserted with delicacy and respect into the theatre's austere architecture. It is an immersive and refined room distinguished by an inner lining of wooden slats. From the walls of the entrance, the panelling "unfurls" like a gentle wave over the ceiling to cover the wall of the make-up area. Architectural spatiality, the preciousness of materials, and meticulous details are key in giving a soul to a magical, secret place where actors, singers, dancers, musicians and performers prepare to go on stage. This is a space where they enter as themselves and leave as their characters, over a threshold separating the real world from the artistic dimension.

Past the entrance, a ribbon of distanced wooden slats rises toward the ceiling, wrapping it and then descending toward the artist's station, unwinding along the make-up table. Two brass skylights frame the sky. Like natural flood-lights, they bathe the dressing room in light, assisted by a network of spotlights and LEDs inserted in-between the slats, offering a soft scenery in the evening hours. Elementary objects come to the fore – the round make-up mirror, a Gio Ponti armchair, a vase of flowers, a vertical mirror on the wall, a cosy nest – and the performing artist. A glimmer of brass is seen in several details of the furnishing. The place is overall warm with precious materials such as the specially made parquet, painted black. Black dominates uniformly wherever the wood panelling is not present, bestowing elegance and neutrality on all the structural parts of the dressing room and the metal of the mirror.

Maniglie
Lama, Gio Ponti 1956

Realizzato con il contributo di
Barth Interior, Gruppo Censeo, Loga - impresa di costruzioni, Lombardo Casa, Molteni, Novacolor, Olivari, Signorelli flowers & coffee, Targetti, Tonelli Design, Vimar



NM Nick Maltese studio

"Scoprire il mondo e tradurre la conoscenza in idee". È questa la sintesi concettuale di Nick Maltese, architetto e fondatore di Nick Maltese Studio, che riesce a passare con disinvoltura dall'ideazione di uno spazio entertainment al design di interni, senza rinunciare alla cifra stilistica che lo contraddistingue, in continua tensione tra visione progettuale e apertura alle contaminazioni esterne.

Da sempre convinto che l'incoerenza rende il pensiero libero, curioso e interessato a indagare alcuni temi dell'interior design per capire come si possa dare valore aggiunto a uno spazio, senza pregiudizi o limitazioni renderlo vivo e farlo dialogare con l'ambiente circostante.

Ma Nick Maltese non è soltanto un architetto con la passione per l'interior design. Il suo percorso esprime in maniera incisiva la scelta di molti "talenti senza confine" del nostro Paese, diventando l'artefice di lavori dalle atmosfere inedite e suggestive combinate a forme e soluzioni sofisticate, volte alla continua ricerca di un dialogo autentico con la storia del luogo e con le emozioni di chi abiterà gli spazi.

'Discover the world and translate what you know into ideas," is the concept at Nick Maltese Studio, where work switches easily from the ideation of an entertainment venue to interior design without straying from the studio's signature style. Here, design vision and openness to external influences stand in continual productive tension.

Convinced that incoherence liberates the mind, Nick Maltese is curious and interested in exploring themes of interior design in order to understand how a space can be given added value. Without prejudices or limitations, he aims to bring it alive and make it converse with the surrounding environment.

But he is not just an architect with a passion for interior design. His way of working expresses to a T the choice of many Italian 'crossover talents" as he creates unusual, alluring atmospheres combined with sophisticated shapes and solutions aimed at authentic dialogue with the history of the place and the emotions of the people who will use the spaces.

Enfasi

17

Alle spalle, il caos della metropoli. Davanti, il palco e la performance. Al centro lo spazio del teatro e la concentrazione del camerino, il luogo in cui l'artista compie la sua metamorfosi, abbandonando la dimensione di essere umano collocato nello spazio-tempo ed entrando nel personaggio, anima e spirito eterni.

Questo è il territorio concettuale (viaggio, tempo e metamorfosi) che ha accompagnato la progettazione del camerino. L'architetto Nick Maltese e il suo team hanno creato un percorso progettuale con una forte attenzione alla dimensione esperienziale degli spazi e allo storytelling.

"Ci siamo ispirati a tematiche artistiche e iconografie universali. Nasce Enfasi – un progetto che vive di tensioni e contrasti che accompagnano la metamorfosi dell'artista, diventando espressione estetica nello spazio del camerino."

A dare corpo all'idea concettuale troviamo il richiamo ai drappi dell'antico Teatro Greco accanto a volumi e forme high-tech che disegnano un contenitore di futuro, un'anticipazione di possibilità. Un progetto in cui l'architetto ha coinvolto alcuni partner per realizzare soluzioni one-off e dal sapore artistico, come la rappresentazione statuaria di due mani, elemento plastico e simbolico ricorrente nel progetto per esprimere la metafora della gestualità dell'attore.

The chaos of the metropolis lies behind. The stage, the performance lie ahead. In the middle lie the theatre spaces and the concentration that fills the dressing room, the place where the performing artist accomplishes their metamorphosis, abandons their human dimension positioned in time and place, and enters their character as an eternal soul and spirit.

This is the conceptual territory (travel, time, and metamorphosis) that accompanied the design of the dressing room. Maltese and his team created an approach with a strong focus on storytelling and the experiential dimension of the space. "We were inspired by artistic themes and universal iconography. Enfasi is about the tension and conflict that accompany the performer's metamorphosis; these become an aesthetic expression in the space of the dressing room."

Giving substance to the conceptual idea are references to the drapery of ancient Greek theatre juxtaposed with high-tech volumes and shapes that add a sign of the future, the anticipation of a possibility. Maltese involved several associates to make one-off pieces with an artistic feel, such as the statuary representation of two hands. Hands are a recurring element in the design for being a sculptural, symbolic and metaphoric link to the gestures an actor makes on stage.

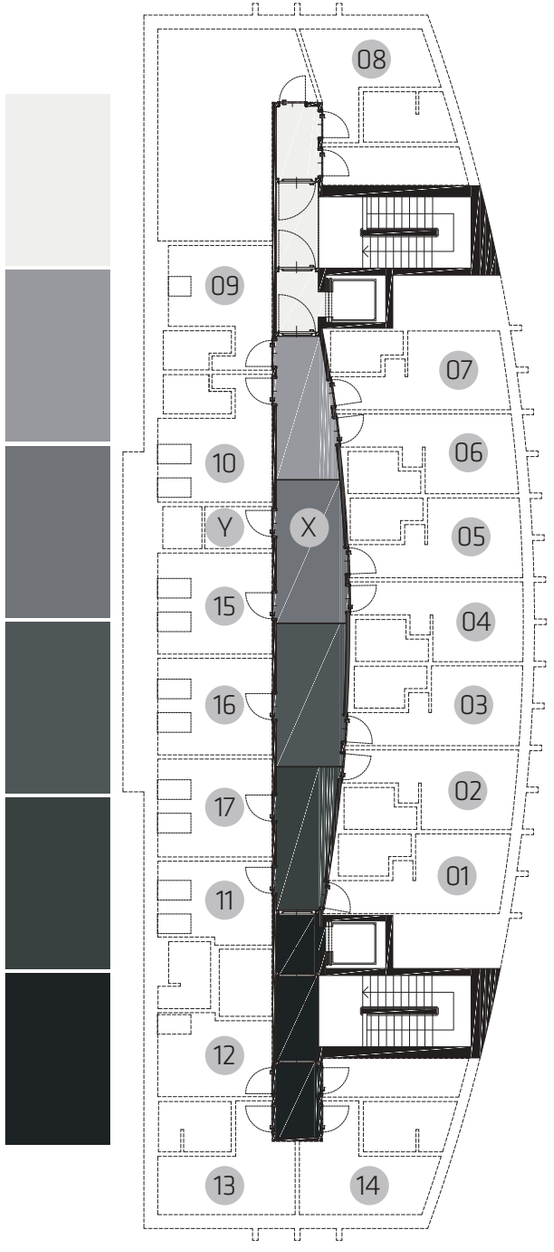
Maniglie
Chelsea, Jean Nouvel, 2013

Realizzato con il contributo di
Atlas Concorde, Eco Contract, Gessi, Giorgio Graesan & friends, Gruppo Censeo, Hi Lite Next, Il Laboratorio dei Sogni di Andrea Sansone, Immenso luce d'autore, Natuzzi Contract, Olivari, Rekorb - arredi e accessori custom, Technè, Vimar

Kärlandræ

Kärlandræ è uno studio di architettura fondato a Milano nel 2014.

Kärlandræ is an architectural practice founded in Milan in 2014.



Il corridoio/Hallway

X

Il progetto per il corridoio degli Arcimboldi è stato concepito più con linguaggio allestitivo che in continuità con il progetto esistente.

Il lavoro sul colore (scala di grigi) aiuta ad uniformare gli elementi presenti enfatizzando le differenze tra i materiali utilizzati.

La divisione in sei settori rende il corridoio un percorso orientato di avvicinamento al palcoscenico.

La scansione di diverse giaciture di controsoffitto (seppur nella continuità cromatica con le pareti e il pavimento) contribuisce a creare uno spazio divergente rispetto all'univocità direzionale del "corridoio" come elemento architettonico.

Il controsoffitto è utilizzato come un dispositivo di instabilità spaziale che grazie alle sue geometrie, permette di utilizzare la luce come un vero e proprio elemento costruttivo.

The hallway was designed with a more exhibitionistic character than the building itself.

Greyscale helps uniform the existing elements and emphasise the difference between the used materials.

A division into six sectors turns the hallway into a route directed at reaching the stage.

Changing sections of false ceiling remain chromatically aligned with the walls and floor of the corridor, while contributing to a difference with the univocal directional function of the hallway as an architectural element.

The false ceiling is used as a device to generate spatial instability. Thanks to its geometric pattern, it allows light to be used as an actual construction element.

Realizzato con il contributo di
Artigo, Atena - Innovative Architectural Solution, Avitabile Alfonso, Colombo Linoleum, iGuzzini, Lechner spa, Novacolor, Olivari, Vimar

DFA Partners

Missione di DFA Partners è l'attenzione alla persona e all'abitare, cifra della sua architettura e motore delle tante iniziative intraprese negli anni dallo studio come Stanze sospese, una rilettura attenta dello spazio abitativo estremo della cella di detenzione, o HANG progetto dedicato all'introduzione delle coltivazioni fuori suolo all'interno del contesto abitativo ed urbano, per ridurre l'impatto antropico sul pianeta, come sarà effettuato per la prima volta nel complesso residenziale Forrest in Town, in fase di realizzazione.

Pratica dello studio è il connubio tra ricerca e sperimentazione che permette di rispondere in maniera innovativa a progetti su qualsiasi scala, dall'edilizia privata alla riqualificazione urbana, dall'interior design al recupero delle ex aree industriali in un'ottica di architettura circolare tesa alla riformulazione degli spazi cittadini.

Una realtà dinamica, internazionale, che ha insita nel proprio dna la dialettica tra tradizione e innovazione con massima attenzione alle nuove tecnologie, ai dettami della bioarchitettura, all'utilizzo sempre più imprescindibile del verde come elemento architettonico unitamente alla costante ricerca di nuovi materiali.

The mission at DFA Partners is to place the focus on people and quality living. This is a signature trait of its architecture and the drive behind its many initiatives undertaken over the years, such as Stanze sospese, an attentive rereading of the extreme living space within a detention cell, and Hang, a project dedicated to the introduction of above-ground cultivation in the home and in the city to reduce the anthropic impact on the planet. Hang is being carried out for the first time at the housing complex Forrest in Town, now under construction in Milan.

The practice combines research and experimentation to offer an innovative response to projects on all scales – private buildings, urban renewal, interior design, brownfield rehabilitation – all with a view to circular architecture that reformulates civic space.

Dynamic and international, the DNA of DFA Partners contains the dialectic between tradition and innovation with optimal regard for new technology, bio-architecture, the increasingly instrumental use of greenery as an architectural component, and the constant search for new materials.

Actors' water-care
Performers' Bathroom

L'occasione di contribuire al rinnovamento della macchina teatrale dell'Arcimboldi è un'iniziativa cui DFA Partners ha aderito con entusiasmo, specialmente dopo un anno in cui gli spazi della cultura sono stati fortemente penalizzati. Se il Teatro è materia viva, luogo dove si crea cultura in modo dinamico, gli spazi privati nel "retroscena" sono luoghi di trasformazione in cui gli attori entrano nella parte. Allora anche il bagno degli attori, luogo apparentemente banale, secondario, di servizio, diventa ingranaggio necessario. Un Luogo di intimità raccolta in cui l'attore torna persona, si mette a nudo, si "purifica" e si prende cura di sé. Il nome del progetto Actors' water care sottolinea l'attenzione riservata a questo spazio privato, alla persona e all'abitare che è cifra del nostro fare architettura.

The opportunity to contribute to the renewal of the Arcimboldi theatrical machine is an initiative that DFA Partners adhered to with enthusiasm, especially after a year in which cultural spaces were sorely penalised. The theatre is live material, a place where culture is created in a dynamic way, while the private space behind the scenes is a place of transformation where actors assume their role. So the seemingly banal place of the actors' bathrooms, a utilitarian, secondary room, is definitely a part that makes all the preparation possible. The bathroom is a place of focused privacy where the actor goes back to being a person, strips naked, cleanses and takes care of their body. The name of this project, Actors' Water-Care, underlines the attention given to this private space, to the performing artists and to quality living – the signature trait of our architecture.

Maniglie
Lotus, Javier Lopez, 2014

Realizzato con il contributo di
Accademia, Emilgroup con Posando, Gruppo Building, Laufen, Olivari, Vetreria Re, Vimar, Viva Porte

Tizianella F, Sergio Asti, 1962

Logo, James Irvine, 2006

Open, OMA/Rem Koolhaas, 2015

Virgola, Ron Gilad, 2016

Sibilla, Vico Magistretti, 1992

Conca, Patricia Urquiola, 2014

Stilo, Enzo Mari, 2003

Beijing, Steven Holl, 2008

Beta, Joe Colombo, 2010

Icona, Vincent Van Duisen, 2018

Link, Piero Lissoni, 2006

Agata, F.Albini, F.Helg, 1965

Globe, Stefano Giovannoni, 2012

Garda, Ignazio Gardella, 1951

Laser, Richard Sapper, 1998

Lama, Gio Ponti 1956

Chelsea, Jean Nouvel, 2013

Lotus, Javier Lopez, 2014

Concept and Graphics
Marco Strina

Photos
Laura Fantacuzzi e Max Galati Fourcade
Luca Privitera
and
Nicola Colella
Giuseppe De Francesco
Simone Furiosi
Marco Introini
Marcello Mariana
Michele Nastasi
Simona Pesarini

Translation
Wendy Wheatley

Pre-press
Galli Thierry

Printed in Italy
Galli Thierry_Milano 2021

Acknowledgment
Grazie alla tenacia dei lavoratori del mondo dello spettacolo che non mollano mai!

A heart-felt applause for the steadfast industriousness of theatre workers! They never give up.

Olivari B. spa
Via Giacomo Matteotti, 140
28021 Borgomanero NO Italy
T +39 0322 835080
F +39 0322 846484
olivari@olivari.it
www.olivari.it