ФЕДЕРИКА ДАЛЬ ФАЛЬКО
Доктор, профессор отделения дизайна, кафедры PDTA (Planning Design Technology of Architecture) Факультет Архитектуры, Римский университет Sapienza
e-mail: federica.dalfalco@uniroma1.it

FEDERICA DAL FALCO
PhD, Professor of Industrial Design, Department PDTA, University La Sapenza, Rome
e-mail: federica.dalfalco@uniroma1.it

ДЖО ПОНТИ. ОТЕЦ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА

GIO PONTI. THE FATHER OF ITALIAN DESIGN

Статья знакомит с эволюцией проектных поисков Джо Понти, художника, дизайнера, архитектора, издателя, сценографа, основателя и автора журналов «Домус» и «Стиль жилого дома» (1941–1947). Его творчество сыграло огромную роль для итальянской культуры и включает самые разные области, передавая дух современности с особым вниманием к социальным потребностям и воспитанию нового вкуса, связанного с культурой Средиземноморья.

The essay shows the evolution of the design research of Gio Ponti, artist, designer, architect, publisher, stage designer, founder, director and publicist of the «Domus» magazines (1929) and «Lo Stile nella casa e nell 'arredamento» (1941–1947). His creative work has gas played a tremendous role in the Italian culture, it concernes the most varied disciplines, interpreting the spirit of modernity with attention to the social needs and education of a new taste and is linked to Mediterranean culture.

Ключевые слова: Джо Понти, журнал Домус, жилой интерьер, итальянская архитектура и дизайн XX века, мебель.
Keywords: Gio Ponti, Domus magazine, dwelling interior, Italian architecture and design of the XX century, furniture.

Фигура Джо Понтии (1891–1979), архитектора, дизайнера, педагога и издателя многогранна и универсальна. В истории итальянского дизайна XX века он сыграл основополагающую роль и как основатель журнала «Домус» (1928), премии Золотой циркуль (Compasso d'Oro) (1954) и ADI (Ассоциация промышленного дизайна) в 1956 году. Его можно назвать разведчиком новых путей в дизайне и архитектуре жилого интерьера, создателем оригинальных концепций мебели, светильников, автором необычных пространственных, конструктивных и декоративных решений в мировой архитектуре и дизайне. Его деятельность опиралась на два основных источника: с одной стороны рационализм, с особым вниманием к классицизму и традиции; с другой —декоративность. Важно подчеркнуть, особенно в 1920-х годах, взаимосвязь между проектами Понти и классицизмом, к которому он испытывал профессиональный интерес, связанный с его культурным развитием и темпераментом. Быть итальянцем для него означало быть гуманистом, чей культурный багаж связан с классическими и рациональными формами.

Важным вкладом Понти было создание и поддержание непрерывного диалога между традиционным прикладным искусством и серийным индустриальным производством. Понти считается отцом итальянского дизайна. Он воплотил в своих работах и текстах глубинный смысл и ценности проектирования.

1920–1930

Джо Понти родился в Милане в 1891 году, там же окончил политехнический университет. Женился в 1921 году на Джулиане Вемиркате. Дебютировал Понти как дизайнер керамики. Начиная с 1923 года он становится арт-директором *Richard Ginori*, одной из известнейших итальянских фарфоровых фабрик. Декоры созданные Понти, для изделий фабрики, имели черты неоклассицизма, но были переосмыслены автором.

Его фарфоровые изделия были представлены в 1923 и 1925 годах на первой биеннале декоративного искусства в Монце и в 1925 году получили Гран-при в L'Exposition internationale des arts décoratifs в Париже.

В 1923 году Джо Понти знакомится с Тони Буйе, директором Торгового дома столового серебра и фарфора *Cristofle,* разрабатывает для него проект виллы в Гарше, недалеко от Парижа. В проекте виллы «Парящий ангел» мастер сочетает современную простоту объемов с англосаксонским комфортом и палладианской архитектурой. Он использует трёхстворчатые окна и окна-иллюминаторы, которые впоследствии

будет использовать в своих проектах. Вилла «Парящий ангел» позволила Понти поэкспериментировать с идеей «итальянского дома» — центральной темой его архитектурных и дизайнерских исследований [5].

В 1927 году он основал свою собственную студию совместно с Эмилио Lancia и занимался проектированием интерьеров квартир. Особенностью эти проектов было разделение пространств «день-ночь» и функциональное зонирование. Как директор биеннале в Монце, он отстаивает важность отношений между ремеслами и промышленностью.

В 1928 году совместно с издателем Джанни Mazzocchi основывает междисциплинарный журнал Domus (в центре внимания которого проблемы организации жилой среды), страницы которого открыты для искусства, архитектуры, дизайна, литературы и поэзии. Понти возглавлял журнал всю свою жизнь. Domus стал одним из этапов мировой истории дизайна.

В это десятилетие формируется база эстетической теории Понти, объединяющая классицизм с простотой и современностью. Он выдвигается как одна из важнейших фигур итальянского декоративного искусства.

1930–1940

Это десятилетие можно считать временем трансформации проектного мышления Джо Понти. Он дистанцируется от классической архитектуры.

Это время отмечено проектами здания Математического факультета университета в Риме (1933–1935), построенному по заказу Муссолини, проектом здания Гуманитарного факультета университета в Падуе, в сотрудничестве с художником Массимо Кампилья [6].

Кампус Муссолини должен был стать самым большим Университетом в Средиземноморье (12000 студентов), витриной фашистского режима и символом прогресса. Здание Математического факультета состоит из трех объемов: центрального параллелепипеда, двух дугообразных крыльев аудиторий и объема амфитеатра с классами для теоретических занятий.

В эти же годы Понти строит офисное здание для химического концерна Montecatini, которое можно рассматривать как революцию в мире архитектуры и дизайна [5]. Построенное в рекордно короткие сроки (1936-1938), это здание отражает самый передового опыт строительных технологий. Кроме того, оно соответствует требованиям авторитарной политики. Рабочие пространства разработаны в соответствии с формулой “open space». Понти проектирует и большую часть мебели, используя алюминиий и бакелит.

В эти же годы Понти создаёт проекты типовых домов «Domus», построенных в Милане между 1931 и 1938 годами. Эти десять домов воплощали его размышления о «casa all'italiana»: упорядоченное, гражданское и созданное для красоты место. Архитектурный стиль Domus — новинка. Несмотря на то, что они восстанавливают традицию, их простота и прямоугольные формы близки к современной рационалистической эстетике. Вместе они формируют гармоничный и красочный городской пейзаж с облицовками из штукатурки охристых, серых и зеленоватых тонов. В этой серии Понти впервые испытывает идею окна-витрины, которая будет разработана им в 1950-х годах.

С 1930 по 1938 год Понти создает рисунки для ткани для фирмы Витторио Феррари в Комо (ткань для занавесок), в 1936 — проектирует приборы из нержавеющей стали для штаб-квартиры Krupp в Милане, напоминающие своими линиями геометрический рисунок Венских мастерских эпохи zecession. Кроме того, создает проекты ламп для фирмы Fontana Arte: Bilia с минималистичным дизайном, состоящим всего из двух форм — шарика и конуса из матовой стали; подвесной светильник 0024, состоящий из дисков из закаленного стекла и прозрачного стеклянного рассеивателя с пескоструйной обработкой. В 1930-е годы особенно видна переориентация деятельности Понти на рационализм и проекты инновационной мебели, что находит отражение и в журнале Domus.

1940–1950

С началом Второй мировой войны, Муссолини затевает грандиозный прокт: Всемирную выставку в Риме. Понти участвует в конкурсе на проект Дворца воды и света, но не выигрывает. Вместо этого он строит клинику Колумбус в Милане и продолжает заниматься декорированием Палаццо Бо в университете Падуи. В 1942 году все строительные работы замедляются, и усилия режима полностью сосредоточены на гонке вооружений. Понти посвящает себя книге об архитектуре. Его страсть к балету и театру проявляется в декорациях и костюмах для постановки «Пульчинеллы» Игоря Стравинского в Ла Скала в Милане в 1947 году. В 1941 году он основал для издательства Garzanti журнал «Lo Stile», который был направлен на повышение культурного уровня итальянских ремесленных производств. Он возглавлял издание до 1947 года, написав под разными псевдонимами более 400 статей.

Но Понти также посвящает себя и промышленному дизайну: столовые приборы для Krupp, кофейная машина La Cornuta для фирмы Pavoni 1948 года, швейная машина Visetta для Viso Voghera 1949 года.

Сотрудничество между Понти и художником эмали Паоло Де Поли чрезвычайно значимо. Де Поли предлагает Понти свой опыт работы с техникой эмали на меди, с цветовой палитрой, которая варьируется от темно-красного, до глубокого синего, лунного синего и серебристо-серого. В 1940 году Понти и Де Поли делают вместе столики, туалет и консоль с большой изысканностью. Конструкции мебели и декор отличались необычностью.

Проблемы экономного жилища привлекают внимания Понтии в связи со сложной послевоенной ситуацией, нехваткой средств. Понти изобретает легкую, переносную, трансформируемую систему организации жилой среды, в которую входит оборудование гостиной, кабинета, спальни, столовой. Новизна идеи дома-шкафа заключалась в том, что Понти предусмотрел систему предметов, связанных с ящиками для транспортировки, и представил множество решений секционной мебели. Это проект, который предвосхищал философию Икеа, был представлен Понти в журнале «Lo Stile» с ироничными и элегантными рисунками.

1950–1960

Годы реконструкции и экономического бума являются важным периодом для Понти. В 1948 году он возобновил сотрудничество с журналом Domus и в 1952 году основал студию с Антонио Форнароли и Альберто Росселли в Милане. Его известность становится международной. Он строит виллы в Венесуэле и Иране как удивительные произведения искусства. Он диктует себя как один из мастеров made in italy. В книге «Amate l'architettura» («Любите архитектуру») (1957) Понти определяет понятие архитектурной формы — это «готовая форма» простая и легкая, настолько изученная, что ее нельзя расширить или изменить [5 p. 143]. Своей деятельностью по проведению Триеннале в Милане и изданием книги «Любите архитектуру» Понти убеждал в необходимости создания новой эстетики, новой техники и новой морали вокруг дизайна.

В 1951 году для Триеннале Понти проектирует «идеальный гостиничный номер» с многофункциональным изголовьем кровати, явившийся большим прорывом в гостиничном бизнесе. Но наиболее важным архитектурным проектом в эти годы была Башня Pirelli, спроектированная с инженером Артуро Дануссо и Пьером Луиджи Нерви и построенная в Милане в 1957 году. Этот небоскреб 127 метров высотой являлся самым большим в Европе.

Башня Пирелли явилась символом послевоенного и экономического динамизма Милана. Компания Pirelli специализировалась на шинах и

резиновых изделиях. Башня Пирелли расположена в самом центре Милана, напротив Центрального железнодорожного вокзала, высотой 127 метров и шириной 31 метров. Конструкция из железобетона разрабатывалась в сотрудничестве с двумя крупными инженерами: Пьерлуиджи Нерви и Артуро Дануссо и включала четыре опоры шириной 2 метра, которые постепенно утоньшались до 30 см на верхних этажах. Центральная лифтовая шахта укрепляла структуру, а лестницы располагались снаружи. В офисных зонах использовался принцип открытого пространства и мобильных перегородок. Мебель была представлена самыми крупными итальянскими фирмами.

В 1950-е годы Понти переоборудует помещение старого гаража в свою штаб квартиру. Это место вскоре становится местом встреч художников и скульпторов (Fausto Melotti, Campigli, Gambone, de Poli, Melandri) там проводятся различные эксперименты и исследования над формами, материалами, архитектурными концепциями и дизайном.

Экономический рост Венесуэлы в начале 1950-х годов был беспрецедентным. Два коллекционера Армандо и Anala Planchart приглашают Джио Понтии воплотить свой проект на холмах Каракаса.

Понти соглашается: «ваш дом будет подобен бабочке, лежащей на холме». Легкость пронизывает все, стены выглядят как подвесные экраны и определяют пространство дома. Крыша похожа на крыло, она отвечает принципу «готовой формы», впечатление усиливается ночным освещением. Внутренние пространства виллы площадью 1300 м^2. плавно перетекают друг в друга. С севера располагается гостиная с двойной высотой, ночная зона на первом этаже, служебная зона — на юге. Калейдоскопическая игра цветов характеризует интерьер. Вилла Planchart является транспонированием мечты об идеальном доме Италии, но на этот раз в тропическую зелень Венесуэлы. Все строительные материалы и мебель Cassina и Siner&Sons были доставлены из Италии по морю.

Вилла Nemazee была спроектирована в 1960-х годах, когда Иран и, в частности, его столица Тегеран находятся под тиранией шаха Персии. Понти начинал разработку архитектурного проекта с идей организации интерьера, жилого пространства, а не с абстрактной композиции. Он выделил зоны и строил все в соответствии с визуальными перспективами, которые определяют маршруты движения в пространстве. Внутренний фасад патио виллы Nemezee был решен керамическими барельефами Фаусто Мелотти, (другом Понти).

В 1950-е годы Понти формулирует теоретические положения в области дизайна интерьера, которые можно обозначить как «оборудован-

ный дом». Это были супер инновационные идеи, которые позволяли объединять в одном предмете мебели несколько функций. Понти так же разрабатывает концепции «оборудованная стена», «организованное окно», «самосветящаяся мебель», которые испытывает в своих проектах. «Организованная стена» — это система ниш, картин, развешенных по определенным модулям, и ящиков-емкостей. «Оборудованное (или «организованное») окно», опубликованное в журнале *Domus* в сентябре 1954 года, напоминает дом из стекла (1949) Филипа Джонсона. Эта система разработана как стеклянная стена, состоящая из вертикальных и горизонтальных делений, на которых можно было расположить полки и картины.

Еще одно изобретение Понти в интерьере — гостиничный номер 1951 года, представленный на IX Триеннале в Милане. Пространство площадью 4х3 метров было решено как многофункциональное, самоорганизующееся. В сблокированной с большой угловой панелью кровати объединено множество процессов и функций: телефон, радио, доставка прессы, управление ставнями на расстоянии, включение и выключение освещения.

В 1950-е годы, Понти сотрудничал с художником-декоратором Пьеро Форназетти. Фантастические узоры, нарисованные Fornasetti-игральные карты, Луны, бабочки, наносятся с помощью шелкотрафаретной печати на поверхности мебели, на тканях, в соответствии с идеей преемственности, которая делает эти предметы одним из украшений и структур.

Наконец, Superleggera («сверх-легкий»), так называется стул, модель 699, икона послевоенного дизайна. Понти вдохновлен традициями мастеров Лигурии, (регион на Средиземном море на северо-западе Италии). La Superleggera действительно рассматривается как плод пересмотренной итальянской традиции, особенностью, которая сделала успех made in italy 1950-х годов и которая привела Понти к необходимости защиты местных ремесел. Для отработки стула Superleggera потребовалось десять лет эскизов, прототипов и модификаций. В 1951 году Ponti задумал стул модель 646, легкий, что фирма Cassina производит и по сей день. Понти представляет ее на Триеннале 1951 года, просто сказав: «без прилагательных. Это кресло. Стул normanle, легкий, тонкий, доступный». Стул весит всего 1 килограмм и 700 граммов. Сиденье изготовлено из плетеной соломы.

1960–1970

Десятилетие отмечено международными архитектурными проектами в Тегеране, Исламабаде и Гонконге, как задуманными, так и ре-

ально построенными в соответствии с исследованиями Понти в области легких конструкций, принципов освещения и решения пространства.

Благодаря сотрудничеству с фабрикой *Ceramica Joe,* были реализованы керамические плитки в форме «алмазных пирамид», которыми Понти облицовывал фасады, создавая игру натурального света благодаря преломлению. С керамической фабрикой *Ceramica d'Agostino* архитектор разработал серию белых и голубых или зелёных и белых, белых плиток, используемых в отелях *Par co Dei Principi* в Сорренто (1960) и в Риме (1960 и 1964). Для реализации этих проектов Понти возвращается к своим исследованиям 1930-х годов, посвященным средиземноморскому жилищу. Он создает первые дизайнерские отели, используя определенный эстетический язык, в котором различные виды искусства по-разному сталкиваются и сливаются.

Для универмагов Bijenkorf в Эйндховене в Нидерландах он создает живое шоу для города, дня и ночи, работая над ночным внешним видом здания и его интеграцией в городской пейзаж.

В 1960 году Понти проектируют интерьеры и мебель отеля Parco dei principi в Сорренто, в 1961–1964 он посвятит себя отелю в Риме. Для этих заказов, Понти возвращается к исследованиям 1930 годов, посвященных средиземноморской среде обитания и гостиниц. Albergo di Sorrento расположен в парке виллы Сиракузы в месте недостроенного замка английского готического стиля. Его древняя владелица принцесса Елена была двоюродной сестрой царя Александра II и посадила в саду редкие породы деревьев. Очарованный цветами побережья Амальфи, особенно синим, Понти строит цветовое решение на основе белого и синего, позволяя окружающей природной среде входить в интерьер. Точно также в Риме он выбирает оттенки зеленого, оправданные близостью к отелю с виллы Боргезе.

Компания Frau, основанная в Турине в 1912 году уроженцем Сардинии Renzo Frau быстро становится одной из ведущих компаний, ноу-хау ручной работы. Качество его работы сосредоточено на обработке кожи. В 1926 году фрау стал главным поставщиком королевского дворца в Турине, одной из королевских резиденций Савойской династии.

В 1960-х фирма приглашает многочисленных дизайнеров, чтобы обновить свой формальный язык. Понти является одним из первых, кто отвечает на этот призыв креслом Dezza 1966 года. Понти рисуют четыре варианта Dezza, разные высоты спинки и подлокотников. Он разрабатывает многофункциональные мобильные рабочие места.

В области индустриального дизайна была создана лампа *«Polsino»* (1967), предназначенная для фабрики *Guzzini.* Эта лампа пред-

ставляла собой легкий двухцветный объект, состоящий из двух листов матового оранжевого и белого оргстекла, изогнутого и соединенного вместе винтами. Выпускающаяся в двух вариантах, напольная и настольная, лампа напоминала старинные светильники, такие как фонарь. Наконец, посуда 1968 года для фабрики *Ceramica Franca Pozzi di Gallarate* — это игривая композиция, состоящая из блюд одного диаметра, каждое из которых было украшено разными рисунком (круги, треугольники, линии) [5, p. 231].

1970–1978

Последние годы своей жизни Понти все чаще обращается к идее простоты, прямолинейности и прозрачности. Фасады его зданий, как будто листы согнутой бумаги, с ажурным узором из геометрических фигур. Важным в этом смысле стал проект собора в Таранто (1964–1970), белое здание прямоугольной формы, увенчанное большим бетонным парусом с отверстиями через которые проникало небо. От начала проектирования до открытия собора в 1970 году, Понти несколько раз пересматривал свою работу, для того чтобы с точностью передать свое восприятие концепции сакрального места. Понти объединяет все эти элементы и рисует два фасада: второстепенный — для входа в церковь и главный — экран, через который было видно небо и чувствовалось дуновение ветра. Восемьдесят отверстий были открыты для необъятности, которая для Понти представлялась как нечто мистическое.

Последний предмет, который хочется вспомнить среди множества проектов Понти — стул Габриэла. Этот стул явился результатом поиска «истинной формы», который мастер вел в течение 60 лет своей проектной деятельности. Он развивал идею удобного и эргономичного стула, с высокой спинкой и плотным сиденьем, что позволяет людям согнуть ноги без падения или скольжения. Этот стул из металлической рамы с черной кожаной обивкой также называется «маленьким креслом». Габриэла был заново воспроизведен в 1988 Паоло Паллукко, римская компания, под названием Pontiponti.

Понти был эклектичен, что позволяло ему весьма профессионально реализовывать свои проекты в разных дисциплинах. Он всегда сохранял какое-то детское любопытство и постоянную радость творить и жить. Для того чтобы удостоверится в таланте Понти как коммуникатора, достаточно упомянуть Domus и Lo Stile, два журнала, которые он основал, а также основанную им дисциплину «архитектура интерьера» на факультете архитектуры в Милане. Понти был знатоком как традиционных, так

и инновационных материалов, что позволило ему наладить постоянный диалог между прикладным искусством, традицией, и индустриальной культурой дизайна. Понти был изобретателен: он изобрел окно-витрину и самосветящуюся мебель, новые модели сантехники, технологии декоративной керамики.

Ретроспективная выставка мастера, проходившая в 2018 г. в Музее декоративного искусства в Париже еще раз подтвердила его значение как одного из родоначальников итальянского дизайна XX века и справедливость его слов: «индустрия — это стиль XX века, его способ творчества» [13], высказанных в 1925 г.

Список литературы:

1. *Ambasz, E.* (1972). Italy: The New Domestic Landscape Achievements and Problems of Italian Design. New York: The Museum of Modem Art.

2. *Branzi, Andrea* (1996). II design italiano 1964–1990. Milano: Electa.

3. *Branzi, Andrea* (2007). Capire il design. Firenze: Giunti.

4. Archi-Designer. Catalogue de l'Exposition Gio Ponti. Musee des Arts Decoratifs Paris 19 octobre 2018 – 10 fevrier 2019. Paris: MAD.

5. *Dal Falco, Federica* (2002). La Scuola di Matematica di Gio Ponti. In Dal Falco, F. Stili del Razionalismo. Anatomia di quattordici opere del Razionalismo italiano, pp. 103–122. Roma: Gangemi editore.

6. *Dal Falco, Federica* (2002). Palazzo per Uffici Montecatini Gio Ponti. In Dal Falco, F. Stili del Razionalismo. Anatomia di quattordici opere del Razionalismo italiano, pp. 257–290. Roma: Gangemi editore.

7. *Dal Falco, Federica* (2015). Frammenti e fratture. La cultura del progetto nel caleidoscopio del tempo. DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, vol. 59, p. 161–165 (ISSN: 1594-8528).

8. *Dal Falco, Federica* (2014). Prodotti autarchici. Architettura Design Moda. Roma: Rdesignpress.

9. *Irace, Fulvio* (1995). La casa alTitaliana. Milano Electa.

10. *Licitra Ponti, Lisa* (1990). Gio Ponti. L'opera. Milano: Leonardo Editore s.r.l.

11. *Ponti, Gio* (1928). La casa all'italiana. Domus, 1.

12. Gio Ponti. URL: https://www.domusweb.it/en/biographies/gio-ponti.html (дата обращения 15.08.2018).

13. *Даль Фалько Федерика, Корякина А.* Идеи прозрачности и света в творчестве дизайнера и архитектора Джо Понти. // Искусство света: дизайн, архитектура, художественное и проектное творчество. Международная научно-практическая конференция. — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2019.