

PhD Student: Carola D'Ambros

Cycle: XXXIV

Department: DASTU

Class: Architecture, Urban and Interior Design (AUID) | Politecnico di Milano

Supervisors: prof. Immacolata Concezione Forino | Politecnico di Milano,

prof. Annalisa Viati Navone | ÉNSA Versailles

Program: Double PhD

e-mail address: carola.dambros@gmail.com

TITLE:

***Interiors as Synthesis of Arts and a Critical Investigation Methodology:
Milanese Architects, between French and Italian Artistic and Architectonical Influences (1948-972)***

KEYWORDS:

synthesis of arts, domestic interiors, Milanese architects, critical investigation methodology, Italian and French influences.

ABSTARCT:

The research aims to define a particular analysis methodology of interior design obtained through the use of different investigation tools. This multi-instrumental investigation pursues the comprehension of the project's maturation process, of the relationship between the inhabitant and his house and of the variety of "figures" and "effects" that the dialogue between arts and interior design leads to. In detail, the analytical procedure consists of: **Spatial analysis** able to investigate the relationship of the various environments; **Genetic analysis** - developed in the context of literary text criticism, then applied to architecture by Bruno Reichlin (2013) - performed by retracing the steps of project's production and elaboration until the final form; **Inter-textual analysis** that takes into consideration works and "texts", with which the designer came into contact, and how they are merged during the creative process, considered as a path of integration and assimilation of sources; **Perceptual analysis** used to investigate the "perceptive devices" and the architectural tricks used by the designer to create an emotional reaction in humans in relation to space; **Receptive analysis**, which studies the critical approach to the art work. It is hypothesized that the potentialities of an analytical procedure structured in this way can be more clearly highlighted through its application to a particular selection of interiors. For this reason, a series of emblematic projects of the parallel artistic and architectonical influences between France and Italy and of their transdisciplinary character that sees in the foreground a mutual collaboration between arts is considered the object of this investigation method.

The choice to have as a subject a corpus of domestic interiors designed by Milanese architects from the late 1940s to early 1970s derives from their proven ability to collaborate with artists thanks to which they deal with continuity on the theme of integration of arts and they introject creative and compositional processes typical of artists. The choice of interior as an object of a series of analytical methods is dictated by its nature of: articulated spatial device, determined by the way in which environments are linked, proportioned, illuminated; polysemic place marked by a precise *Stimmung* to the construction of which concur the presence of green element, the polychromy, the use of certain type of covering materials that arouse tactile sensations or synesthesia, the views of urban or natural landscape, the presence of art works foreseen in the project to create environments of particular atmosphere.

BIBLIOGRAPHY

AA.VV., *Colori e forme nella casa d'oggi*, s.a.g.s.a., Como 1957.

AA.VV., *Etat des lieux*, in «Genesis», n. 30, Juin 2010.

ALOI, Roberto, *L'arredamento moderno*, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1939-1964, I-VII serie.

AMALDI, Paolo et al., *Synthèse des arts*, in «Faces», n. 75, 2019.

AMBAZS, Emilio (a cura di), *Italy: The New Domestic Landscape. Achievements and Problems of Italian Design*, The Museum of Modern Art, New York 1972.

ANOKHINA, Olga, PÉTILLON, Sabine, *Critique génétique : Concepts, méthodes, outils*, IMEC Éditeur, Abbaye d'Ardenne 2009.

ASQUER, Enrica, *Storia intima dei ceti medi: Una capitale e una periferia nell'Italia del miracolo economico*, Laterza, Roma-Bari 2011.

Art d'Aujourd'hui, *Synthèse des arts*, in «Art d'Aujourd'hui», n. 4-5, 1954.

Aujourd'hui: Art et Architecture, *Exposition, "Couleurs et Formes dans la maison d'aujourd'hui", Come, Italie*, in «Aujourd'hui: Art et Architecture», n. 14, 1957, pp. 84-98.

BAVA, Alessandro, *Arte Abitabile: Collaborazioni interdisciplinari nell'Italia del dopoguerra*, in «Flash Art», n. 332, 2017, pp. 44-47.

BAXANDALL, Michael, *Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures*, Yale University Press, New Haven 1985 [trad.it. *Forme dell'intenzione. Sulla Spiegazione storica delle opere d'arte*, Einaudi, Torino 2000].

BÖHME, Gernot, *Atmosphäre: Essays zur neuen Ästhetik*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am main 1995 [trad.it. *Atmosfera, estasi, messe in scena. L'estetica come teoria generale della percezione*, Marinotti, Milano 2010].

----, *Architektur und Atmosphäre*, Taschenbuch, München 2006 [trad.ing. *Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces*, Bloomsbury Academic, London 2017].

BONOMI, Aldo, CACCIARI, Massimo, DE RITA, Giuseppe, *Che fine ha fatto la borghesia?*, Einaudi, Torino 2004.

BOSONI, Giampiero (a cura di), *La cultura dell'abitare: Il design in Italia 1945-2001*, Skira, Milano 2002.

CASTAGNARO, Alessandro, *August Schmarsov : Dalla critica d'arte contemporanea alla Raumgestaltung*, Progedit, Bari 2017.

CHOISY, Auguste, *Histoire de l'Architecture*, Gauthier-Villars, Paris 1899.

COMPAGNON, Antoine, *Le démon de la théorie : Littérature et sens commun*, collana «Points», Seuil, Paris, 1998 [trad.it. *Il demone della teoria: Letteratura e senso comune*, Einaudi, Torino 2000].

CORNOLDI Adriano, *L'architettura della casa. Sulla tipologia dello spazio domestico con un atlante di 100 abitazioni disegnate alla stessa scala*, Officina Edizioni, Roma 1988.

----, *L'architettura dei luoghi domestici: Il progetto del comfort*, Jaca Book, Milano 1994.

----, *Le case degli architetti: Dizionario privato dal Rinascimento ad oggi*, Marsilio, Venezia 2001.

- CRAINZ, Guido, *Storia del miracolo italiano: Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta*, Donzelli, Roma 1996.
- , *Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad oggi*, Donzelli, Roma 2015.
- DAMASIO, Antonio, *The feeling of what happens, Body and Emotion in the Making of Consciousness*, Mariner Books, Harcourt 1999 [*Emozione e coscienza*, Adelphi, Milano 2000].
- D'AURIA, Antonio, *Architettura e arti applicate negli anni Cinquanta: La vicenda italiana*, Marsilio, Venezia 2012.
- DE BIASI, Pierre- Marc, *La genetica testuale*, Aracne, Roma 2014.
- DE CARLI, Carlo, *Architettura Spazio Primario*, Hoepli, Milano 1982.
- DE FUSCO Renato, *L'idea di architettura: storia della critica da Viollet-Le-Duc a Persico*, Franco Angeli, Milano, 2003 [Edizioni di Comunità, Milano 1964].
- , *Storia dell'arredamento*, UTET, Torino 1985.
- DELLAPIANA Elena, *La lunga marcia del design: La mostra "Colori e forme nella casa d'oggi" a Como 1957*, in «Ais-Design», n. 3, 2014, http://porto.polito.it/2535117/1/2014_La_lunga_marcia_del_design_La_mostra_Colori_e_forme_nella_casa_d_oggi.pdf.
- Domus*, «Mostra a Villa Olmo, "Colori e forme nella casa d'oggi"», n. 335, 1957, pp.33-48.
- DORFLES, Gillo, VETTESE, Angela, *Storia dell'arte, Novecento e Oltre*, Atlas, Bergamo 2011.
- ECO, Umberto, *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano 1975.
- , *Lector in fabula*, Bompiani, Milano 1979.
- EPSTEIN, Russel, KANWISHER, Nancy, *A cortical representation of the local visual environment*, in «Nature», vol. 392, 1998, pp. 598-601.
- FERRER, Daniel, *Logiques du brouillon: Modèles pour une critique génétique*, Edition du Seuil, Paris 2011.
- FINESSI, Beppe (a cura di), *Stanze: Altre filosofie dell'abitare*, Marsilio, Venezia 2016.
- FOOT, John, *Milan since the Miracle: City, Culture, Identity*, Berg, Oxford 2001 [trad.it. *Milano dopo il miracolo. Biografia di una città*, Feltrinelli, Milano 2003]
- FORINO, Immacolata Concezione, *L'interno nell'interno: Una fenomenologia dell'arredamento*, Alinea editrice, Firenze 2001.
- , *Many Voices, One Story: Interiors through Italian eyes*, in «Interiors: Design Architecture Culture», vol. 1, n. 3, 2010, pp. 177-196.
- , *Interni d'avanguardia*, in «Op. cit.», n. 146, gennaio 2013, pp. 45-60.
- , *La cucina: Storia culturale di un luogo domestico*, Einaudi, Torino 2019.
- FREEDBERG, David, GALLESE, Vittorio, «Movimento, emozione ed empatia nell'esperienza estetica», in PINOTTI, Antonio, SOMAINI, Andrea, *Teorie dell'immagine*, Raffaello Cortina, Milano 2009, pp. 331-351.
- GAY, Diana et al. *L'été 1954 à Biot: Architecture, Formes, Couleur, 25 juin - 26 septembre 2016*, Adagp, Paris 2016.
- GIBSON, James, *The Ecological Approach to Visual Perception*, Erlbaum, London 1979 [trad.it. *L'approccio ecologico alla percezione visiva*, Mimesis, Milano 1999].
- GIEDION, Sigfried, *Spazio, Tempo e Architettura*, Hoepli, Milano 1959, [*Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition*, Harvard University Press, Cambridge 1941].
- GINSBORG Paul, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società politica 1943-1988*, Einaudi, Torino 1989.
- , *Storia d'Italia 1943-1996: Famiglia, società, Stato*, Einaudi, Torino 1998.
- GRAMIGNA, Giuliana, MAZZA, Sergio, *Milano: Un secolo di architettura milanese*, Hoepli, Milano 2013.
- IKONOMOU, Eleftherios, MALLGRAVE, Harry Francis, VISCHER, Robert, *Empathy, Form, and Space: Problem in German Aesthetics, 1873-1893*, Paul Getty Museum Pubns, Los Angeles 1994.
- ISASTIA, Alessandro, PIERINI, Orsina Simona, *Case Milanesi: 1923-1973 Cinquant'anni di architettura residenziale a Milano*, Hoepli, Milano 2018.
- JAUSS, Hans Robert, *Auf den Weg gebracht, Idee und Wirklichkeit der Gründung*, Universität Konstanz, Konstanz 1979 [trad.it. *Estetica della ricezione*, Guida, Napoli 1988].
- KRISTEVA, Julia, *Semiotikè: Recherches pour une sémanalyse*, collana «Tel quel», Seuil, Paris 1969 [trad.it. *Semiotikè: Ricerche per una semanalisi*, Feltrinelli, Milano 1978].
- LEBRAVE, Jean Louis, *Du visible au lisible: Comment représenter la genèse ?*, in «Genesis», n. 27, Avril 2007, pp. 11-18

----, «Can Genetic Criticism Be Applied to the Performing Arts? », in KINDERMAN, William et al., *Genetic Criticism and the Creative process*, University of Rochester Press, New York 2009, pp. 68-83.

LEJEUNE, Philippe, *Génétique et autobiographie*, in «Fabula», Settembre 2010, http://www.fabula.org/atelier.php?G%26acute%3Bn%26acute%3Brique_et_autobiographie.

MALLGRAVE, Harry Francis, *Architecture and Empathy*, Tapio Wirkkala-Rut Bryk Design Reader, Espoo 2015 [trad.it. *L'empatia degli spazi: Architettura e Neuroscienza*, Cortina Raffaello, Milano 2015].

----, *From Object to Experience. The New Culture of Architectural Design*, Bloomsbury Visual Art, London 2018.

MANIAQUE, Caroline, *Le Corbusier et les maisons Jaoul: Projets et fabrique*, Picard, Paris 2005.

MENEGUZZO, Marco, *La grande storia dell'arte, Il dopoguerra dall'informale alla Pop art*, Mondadori, Milano 2015.

MERLEAU-PONTY, Maurice, *Phénoménologie de la perception*, Gallimard, Paris 1945 [trad.it. *Fenomenologia della percezione*, Il Saggiatore, Milano 1963].

MOREL JOURNAL, Guillemette, *Citations, emplois, collages : Figures de l'intertextualité dans les écrits de Le Corbusier*, in «Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine», n. 22-23, Février 2008, pp. 21-38.

MORETTI, Luigi, *Strutture e sequenze di spazi*, in «Spazio», n. 7, dicembre-aprile 1953, pp. 9-20, 107-108.

MOTTA, Giancarlo, PIZZIGONI, Antonia, *L'archivio delle case: La casa a Milano dal 1890 al 1970*, FrancoAngeli, Milano 1995.

OTTOLINI, Gianni, DE PRIZIO, Vera, *La casa attrezzata: Qualità dell'abitare e rapporti di integrazione fra arredamento e architettura*, Liguori, Napoli 1993.

OTTOLINI, Gianni, *Architettura degli interni domestici: Per una storia dell'abitare occidentale*, Cortina, Milano 2015.

PASQUALINI, Isabella, *Space with a self building as "Applied Psychology"*, in «Esempi di architettura», vol. 7, n. 2, 2017, pp. 23-31.

POSTIGLIONE, Gennaro (a cura di), *Cento case per cento architetti*, Taschen, Köln 2004.

PRAZ, Mario, *La filosofia dell'arredamento: I mutamenti nel gusto della decorazione interna attraverso i secoli*, Longanesi & C., Milano 1964.

RADFORD, Antony, *The Elements of Modern Architecture: Understanding Contemporary Building*, Thames & Hudson, London 2014.

RAIMONDI, Giuseppe, *Abitare Italia. Le culture dell'arredamento in trent'anni di storia italiana*, Fabbri Editori, Milano 1988.

RAVEGNANI MOROSINI, Mario, *La casa individuale in Italia*, Görlich, Milano 1957.

REICHLIN, Bruno, *Introduction. Architecture et intertextualité*, in «Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine», n. 22-23, Février 2008, pp. 119-150.

----, *L'œuvre n'est plus faite seulement d'elle-même*, in «Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine», n. 22-23, Février 2008, pp. 11-20.

----, «Vittoriano Viganò, brutalista senza saperlo? », in GRAF, Franz, TEDESCHI, Letizia (a cura di), *L'Istituto Marchiondi Spagliardi di Vittoriano Viganò*, Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2009, pp. 9-27.

----, «La Glass House de Philip Johnson: quelques "instruments critiques"», in MAUMI, Chaterine (a cura di), *Pour une poétique du détour. Rencontre autour d'André Corboz*, Éditions de la Villette, Paris 2010, pp. 189-222.

----, VIATI NAVONE, Annalisa, *Dalle case albergo al "palazzo volante". Una promenade fra tensioni spaziali e percettive*, «Archi», n. 3, giugno 2011, pp. 24-36.

----, «L' "intérieur" tradizionale insidiato dalla finestra a nastro: La Petite Maison a Corseaux, 1923-1924», in REICHLIN, Bruno, VIATI NAVONE, Annalisa (a cura di), *Dalla «soluzione elegante» all' «edificio aperto». Scritti intorno ad alcune opere di Le Corbusier*, Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio-Milano 2013, pp. 87-132.

----, «Risalire alla genesi per ritrovare l'opera. La Villa Savoye a Poissy, 1928-1931 », REICHLIN, Bruno, VIATI NAVONE, Annalisa (a cura di), *Dalla «soluzione elegante» all' «edificio aperto». Scritti intorno ad alcune opere di Le Corbusier*, Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio-Milano 2013, pp. 235-253.

----, «L'intertestualità nell'opera di Le Corbusier. Jeanneret-Le Corbusier, pittore-architetto», in REICHLIN, Bruno, VIATI NAVONE, Annalisa (a cura di), *Dalla «soluzione elegante» all' «edificio aperto». Scritti intorno ad alcune opere di Le Corbusier*, Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio-Milano, 2013, pp. 309-345.

----, «Ville sovrapposte ai giardini d'Arcadia: l'architettura fra autografia e allografia», in LOI, Maria Cristina, SUMI, Christian, VIATI NAVONE, Annalisa (a cura di), *Giulio Minoletti: Lo spettacolo dell'architettura*, Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio-Milano 2017, pp. 433-459.

RIZZI, Roberto (a cura di), *Civiltà dell'abitare: L'evoluzione degli interni domestici europei*, Lybra Immagine, Milano 2003.

RIZZI, Roberto, «Spazio colore materia in un'architettura d'interni» in OTTOLINI, Gianni, CERRI, Pierluigi (a cura di), *La stanza*, SilvanaEditoriale, Santarcangelo di Romagna 2010, pp. 151-159.

RIZZOLATTI, Giacomo, FADIGA, Luciano, FOGASSI, Leonardo, GALLESE, Vittorio, *The Space around Us*, in «Science», vol. 277, n. 5323, 1997, pp.190-191.

SCHMARSOW August, *Grundbegriffe Der Kunstwissenschaft*, Nabu Press, Firenze 2011 [Leipzig 1905].

SCARPELLINI Emanuela, *L'Italia dei consumi. Dalla Belle époque al nuovo millennio*, Laterza, Roma 2008.

SILVA, Umberto, *Scrittura e rivoluzione*, Mazzotta, Milano 1974.

- SOLLERS, Philippe et al., *Théorie d'ensemble*, collana «Tel quel», Seuil, Paris 1969.
- UNWIN, Simon, *Analysing architecture*, Rotledge, London 1997.
- , *Analysing Architecture Through Drawing*, in «Building Research & Information», n. 35, 2007, pp. 101-110.
- VIATTI NAVONE, Annalisa, «L'analisi genetica dell'opera», in *La Saracena di Luigi Moretti: Fra suggestioni mediterranee, barocche e informali*, collana "Archivio del Moderno. Saggi", Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio 2012, pp. 47-71.
- , «"Mediterraneità": Un suggestivo intertesto», in *La Saracena di Luigi Moretti: Fra suggestioni mediterranee, barocche e informali*, collana "Archivio del Moderno. Saggi", Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio 2012, pp. 71-177.
- , «L'analisi spaziale dell'opera», in *La Saracena di Luigi Moretti: Fra suggestioni mediterranee, barocche e informali*, collana "Archivio del Moderno. Saggi", Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio 2012, pp. 266-305.
- , «Per "congetture" e confutazioni. Modi di una critica demistificante», in REICHLIN, Bruno, VIATTI NAVONE, Annalisa (a cura di), *Dalla «soluzione elegante» all'«edificio aperto». Scritti intorno ad alcune opere di Le Corbusier*, Mendrisio Academy Press-SilvanaEditoriale, Mendrisio-Milano 2013, pp. 9-19.
- , «L'edificio di Piazzale Istria di Giulio Minoletti. Un'analisi "intertestuale"», in ABRAM, Joseph et al., *L'Opera Sovrana. Studi sull'architettura del XX secolo dedicati a Bruno Reichlin*, Mendrisio Academy Press-Silvana editoriale, Mendrisio-Milano 2014, pp. 389-403, ISBN 978-88-3662-7516. <http://doc.rero.ch/record/305956>
- , «"A l'origine de l'émotion architecturale": Les structures baroques de Luigi Moretti 1907-1973», in «*fabricA*», n. 7, 2014, pp. 151-173.
- , *Maison escalier de Vittoriano Viganò pour André Bloc, Portese del Garda (1953-1958): De l'instabilité perceptive à la "fonction oblique"*, in «*fabricA*», n. 8, 2014, pp. 125-149.
- , «A Milan, du Movimento Arte Concreta au Mac-Espace», in GAY, Diana, DOPFFER, Anne, *L'été 1954 à Biot, Architecture Formes Couleurs*, catalogo dell'esposizione omonima al Musée National Fernand Léger - 18 giugno-19 settembre 2016, édition Rmn-GP, Paris 2016, pp. 32-35.
- VIOLLET, Chaterine, MONTÉMONT Véronique, *Le Moi et ses modèles. Genèse et transtextualités*, collana «Au cœur des textes», n. 14, Academia-Bruylant, Paris 2009.
- VITTA, Maurizio, *Dell'abitare: Corpi spazi oggetti immagini*, Einaudi, Torino 2008.
- WALKIEWICZ, Barbara, *Entre la textualité et l'intertextualité ou de la structure d'un projet d'architecture*, in «*Studia Romanica Posnaniensia*», vol. 39, n. 3, 2012, pp. 109-126.
- WÖLFFLIN, Heinrich, *Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur*, München 1886 [trad.it. *Psicologia dell'architettura*, Et al., Milano 2009].