

LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE GIO PONTI.
UNA OBRA DE DISEÑO TOTAL

Leticia Santos Bardón

Tutor: Rodrigo Almonacid Canseco
Julio 2019

LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA DE GIO PONTI.
UNA OBRA DE DISEÑO TOTAL

Universidad de Valladolid

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

RESUMEN

Arquitectura, mobiliario, diseño, composición del espacio, juegos de luces y colores y materialidad se unen para dar un sentido completo a una obra arquitectónica. El arquitecto y diseñador italiano Gio Ponti, fiel defensor de esta suma de conceptos al proyectar, obtiene el éxito en sus obras.

Reinterpreta el concepto de arquitectura doméstica del siglo XX convirtiéndolo en una disciplina de interés. Se estudian tres de sus obras de arquitectura residencial de mayor éxito, Villa Planchart, Casa Ponti en via Dezza y hotel Parco dei Principi de Sorrento, basadas en la visión que utilizaba Ponti en su revista Domus aunado mediante el método de los 5 puntos: “fundas”, “mobiliario”, “personajes”, “colores y “materiales”. Esta visión de las 5 categorías unificadas extraída del propio arquitecto, da como resultado una perspectiva común de sus obras, siendo una arquitectura de calidad más rica en detalles y con un dominio total del espacio, objetos y personas.

PALABRAS CLAVE

Diseño total, composición en espacios arquitectónicos, producción en serie, diseño de mobiliario, arquitectura de posguerra.

ABSTRACT

Architecture, furniture, design, composition of space, play of light and colour, and materiality come together to give full sense to an architectural work. The Italian architect and designer Gio Ponti, great defender of the combination of all these concepts when projecting them on a new design, succeed in all his works.

Ponti reinterprets the domestic architecture concept of the 20th century turning it into an area of interest. Three of his most successful residential architectural works are studied at university– Villa Planchart, Casa Ponti in via Dezza and hotel Parco dei Principi in Sorrento. They are based on the vision of the 5-element method which is used in his magazine called Domus: “covers”, “furniture”, “characters”, “colours” and “materials”. His 5-category vision results in a shared perspective of his works, which is a high-quality architecture rich in details and with a total control of the space, objects and people.

KEY WORDS

Full design, composition in architectural spaces, mass production, furniture design, post-war architecture.

PROLOGO

Architettura, arredo, disegno, distribuzione dello spazio, giochi di luce e colore e materialità si uniscono per dare a un prodotto architettonico un significato completo. L'architetto e disegnatore italiano Gio Ponti, fedele difensore della somma di questi concetti nel progettare, ottiene il risultato nei suoi progetti.

Reinterpreta il concetto di architettura domestica del XX secolo convertendolo in una materia di interesse. Si studiano tre delle sue opere di maggiore esito nel campo dell'architettura residenziale, Villa Planchart, Casa Ponti in via Dezza e l'hotel Parco dei Principi a Sorrento, basate nella visione che utilizzava Ponti nella sua rivista domus unito al metodo dei 5 punti: "involucro", "arredo", "personaggi", "colori" e "materiali". Questa visione delle 5 categorie unificate estratta proprio dall'architetto, da come risultato una prospettiva comune delle sue opere, essendo una architettura di qualità, ricca di dettagli e con un dominio totale dello spazio, degli oggetti, delle persone.

PAROLE CHIAVE

Disegno totale, composizione negli spazi architettonici, produzione di massa, design di mobili, architettura del dopoguerra.

INDICE

1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO	5
1.1 Introducción	6
1.2 Objetivos de la investigación	7
1.3 Metodología	
2. GIO PONTI	
2.1 Biografía del arquitecto	9
2.2 Marco de la investigación:	13
- Fundas	14
- Arredamento / Mobiliario	14
- Personajes	15
- Colores	16
- Materiales	16
3. OBRAS A ANALIZAR	
3.1 Mansión Planchart, Caracas (1953-1960)	17
-Villa Planchart, una obra de arte total	41
3.2 Viviendas en Via Dezza, Milan (1955-1957)	45
-Casa Ponti, un laboratorio experimental	59
3.3 Hotel Parco dei Principi, Sorrento (1960-1961)	61
-Un hotel visionario	75
4. CONCLUSIONES	77
5. BIBLIOGRAFÍA	81

INTRODUCCIÓN

Italia en el siglo XX se encuentra en un período de cambio en los movimientos artísticos de la época. Durante la primera mitad del siglo, el Futurismo, el Racionalismo y el movimiento clásico del *Novecento* convivieron con el régimen. Cada uno defendía unos ideales. El *Novecento*¹ era seguido por la burguesía del norte de Italia, mientras que el Racionalismo² se consideraba antiburgués y lo denominaban como un movimiento renovador. A pesar de sus diferencias, que socialmente eran opuestas, encontraron puntos comunes en la política, convirtiéndose ambos en los movimientos que marcarían el siglo XX en la arquitectura italiana. El Gruppo 7³ fue el primer grupo de racionalistas italianos que defendían el respeto por la tradición proponiendo un nuevo espíritu basado en la estructura geométrica, el ritmo, las proporciones y el refinamiento en materiales y detalles.

Gio Ponti es un autor que tiene numerosas influencias, es difícil limitarle a un movimiento concreto. Las bases de su pensamiento estaban marcadas principalmente por el movimiento del *Novecento* y del racionalismo. Recurría tanto a la tradición como a la modernidad. Durante su trayectoria profesional trabajó tanto con talleres artesanales locales como la producción en masa con fabricantes. En la época de posguerra Italia es un país muy fructífero, Ponti tuvo una intensa actividad. Hubo cambios culturales, económicos y sociales y todo ello dio forma a la cultura del mobiliario. Gio Ponti está influenciado por todos esos movimientos, sirviendo como catalizador y definiendo la arquitectura y el diseño en la Italia del siglo XX. Fue un maestro de la arquitectura y diseño italianos a principios del siglo XX. Está considerado como el padre del diseño “made in Italia”, acuñando este concepto tras la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo no se limitaba a la arquitectura, también abarcaba otras disciplinas como el diseño industrial, tanto en mobiliario como en iluminación, creación de revistas, diseños de vidrio, cerámica y orfebrería. Con ello se muestra a Ponti como un arquitecto renacentista. La capacidad de Ponti de aunar tradición, innovación material y calidad se puede observar en toda su obra. Se adapta a cualquier estilo, para ser contemplado y útil, con un diseño que no pasa de moda, combinando el estilo clásico con el industrial. Es por tanto un diseño fácil de adaptar a la vida cotidiana de las personas en todos sus ámbitos.

¹ Movimiento surgido en Italia en 1920 cuyo objetivo era separarse del arte europeo emergente retornando a la esencia italiana.

² Estilo arquitectónico originado en 1925 de alcance internacional cuya aplicación en Italia fue realizada por el Gruppo 7 y el MIAR (Movimiento Italiano de arquitectos racionales)

³ El Gruppo 7 fue creado en 1926 formado por los arquitectos Giuseppe Terragni, Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava y Ubaldo Castagnola con el objetivo de renovar la arquitectura italiana con los fundamentos del racionalismo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de esta investigación es fundamentalmente tomar conciencia sobre la importancia que puede tener el diseño del mobiliario en la arquitectura, concibiéndola como una disciplina que no está aislada de otras. Ver de qué manera se relacionan y cuáles son los mecanismos que emplea el arquitecto para ello. Entender los proyectos arquitectónicos como una obra que parte de 0 y que se completa hasta el final bajo el pensamiento de una misma perspectiva llegando al diseño total de todo el espacio arquitectónico. Estudiar la importancia del diseño de los objetos y el control que puede llegar a tener el arquitecto sobre los espacios interiores.

Otro objetivo es conocer la obra del arquitecto y diseñador italiano, Gio Ponti, considerado uno de los mejores arquitectos modernistas del siglo XX, situando su obra en el panorama mundial.

Mediante el estudio de algunas de sus obras se pretende ver de qué modo influye el diseño en la concepción y en la calidad de los espacios arquitectónicos bajo la visión única de Gio Ponti.

METODOLOGÍA

Tras un estudio previo sobre la vida y obras del arquitecto milanés, Gio Ponti, se decide orientar toda la investigación en los interiores domésticos de alguna de sus obras. La arquitectura doméstica fue el ámbito que más desarrolló y en el que más experimentó, por lo que es posible ver en sus ejemplos los mecanismos que él utilizó de manera más clara y acertada.

Se eligen tres obras de arquitectura residencial, cada una de una escala, para ver la adaptación de su diseño y arquitectura en ellas. Todas corresponden a una época temporal cercana que coincide con sus años de mayor éxito.

-Villa Planchart: elegida para este estudio porque está considerada como una de sus obras de mayor divulgación con la que culmina su trayectoria profesional. En ella se podrán ver de manera clara los mecanismos del arquitecto.

-Casa Ponti: la elección de esta obra se debe a su obra más experimental, la hizo para él mismo y por ello se podrá ver su esencia completa donde no entran en juego las opiniones ni decisiones de los clientes.

-Hotel Parco dei Principi: esta obra se eligió por ver la arquitectura doméstica desde otra escala y desde otro lugar, con otro tipo de clientes.

Las tres obras se analizan desde un mismo punto de vista que permitirá compararlas. Este análisis se basa en la clasificación que el propio arquitecto hacía de las obras durante su trayectoria profesional en la revista que fundó.

Tras realizar el análisis de cada proyecto, se hace una crítica personal sobre los mecanismos e innovaciones que el arquitecto utilizó en las tres viviendas.

GIO PONTI

BIOGRAFÍA DEL ARQUITECTO

“Ama la arquitectura, ya sea antigua o moderna. Ama sus formas abstractas o figurativas. Ama la arquitectura: es el escenario y el apoyo de nuestras vidas” ⁴

Giovanni Ponti un milanés nacido en 1891 en el seno de una familia burguesa. Estudió arquitectura en una de las escuelas más prestigiosas, el Politécnico de Milán, aunque su sueño siempre fue la pintura. Allí se introdujo en el mundo artístico italiano de la época. En esos años la influencia futurista del arte empezaba a coger fuerza en Italia, sin embargo Ponti no fue un ejemplo de ello, pues en la escuela estudiaban la arquitectura tradicional.

El movimiento futurista más tarde se vio absorbido por el neoclasicismo del *Novecento Italiano*. Ponti tenía además una clara influencia modernista procedente de la Secesión Vienesa de Otto Wagner uniendo el neoclasicismo con el racionalismo de vanguardia basándose en la funcionalidad.

Se graduó en 1921 y tras ello trabajó dos años en una fábrica de cerámicas,⁵ apartado de la arquitectura. Su paso por la fábrica marcó su trayectoria y la manera de entender el material, le aportó un gran conocimiento de la cerámica que emplearía en un futuro en sus proyectos, investigando y experimentando con sus posibilidades, dando un impulso a la cerámica italiana.

Tras ello retomó la arquitectura abriendo un estudio junto con dos socios arquitectos ⁶. Esta etapa le llevó a acuñar el concepto de “Diseño total” ⁷ con su paso por las artes decorativas y su sensibilidad por ellas, la pintura, y su enfoque sobre la arquitectura doméstica. En estos años Ponti comenzó con un trabajo que le llevaría a sentar las bases de su propio estilo.

⁴ Estas palabras pertenecen a uno de sus ensayos de 1957. Gio Ponti también destacó como escritor y poeta, otra de sus pasiones. <http://www.gioponti.org/it/> (Recuperado: 20/03/2019)

⁵ Trabajó en la fábrica de cerámicas Richard Ginori entre 1923 y 1930.

⁶ Mino Fiocchi, Emilio Lancia y Gio Ponti abrieron un estudio de arquitectura que se mantuvo hasta 1926 con el primero y hasta 1933 con el segundo.

⁷ Gio Ponti creía en el concepto de Diseño Total y en la mayoría de sus proyectos proyectaba la arquitectura introduciendo sus diseños de mobiliario, de interiorismo, de acabados

Este arquitecto creador del diseño italiano entendiéndolo como el “todo” dio las bases del diseño industrial italiano tomando como referencia las bases del diseño alemán de la *Deutsche Werkbund*⁸ y la *Wiener Werkstätte*⁹ austriaca tan conocidas en la época de los años 30.

En 1928 fundó la revista *Domus*, que hoy en día sigue publicándose y se ha convertido en la revista más importante del diseño de interiores. Años más tarde funda otra revista, *Stile*¹⁰, tras abandonar la dirección de *Domus*. Gio Ponti es considerado como un multiplicador cultural para todos los arquitectos, por la difusión a través de sus revistas, haciendo al mundo entero conocedor de la arquitectura italiana.

Su debut editorial lo clasifican como hombre polifacético. Prolífico, ecléctico, provocante...su obra es tan amplia y muestra una gran dificultad que se considera casi inexplorada. Gio Ponti, un hombre renacentista que revolucionó el concepto de diseño en la arquitectura italiana del siglo XX. Promotor del diseño industrial italiano.

Un arquitecto que optaba por la producción en serie sin olvidarse del lujo, pues consideraba que la calidad se conseguía con la forma y el diseño del producto, haciendo así que pueda llegar a mayor número de personas con una solución sofisticada, económica, democrática y moderna.

La época de este arquitecto fue un tiempo en el que la visión tradicional de la arquitectura se estaba empezando a diluir, comenzaban a investigar nuevos estilos y métodos de libre composición. Sus comienzos en la arquitectura muestran una etapa de base neoclásica con influencias del historicismo, que poco a poco van centrándose en la búsqueda de un estilo italiano moderno. Su época más fértil se produjo en los años de posguerra.

⁸ El *Deutsche Werkbund* ejerció de influencia en la primera época del arquitecto. Este movimiento que integraba las artes y los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa supuso una gran influencia en la manera de concebir Ponti el diseño y especialmente su producción.

⁹ Este movimiento surgido en Viena en 1903 era defensor de la obra de arte total. Todo, hasta el último detalle era diseñado conscientemente y formaba parte del proyecto.

¹⁰ Ponti fundó en 1928 la revista *Domus* de la que fue director hasta 1940. Debido a discrepancias con el editor fundó la revista *Stile*.

Un artista sin límites que trabajó las diferentes escalas. Su gran obra maestra fue la torre Pirelli ¹¹ (1956, Milán) convirtiéndose en el edificio más alto de Italia durante la época y considerado a menudo como el edificio vertical más elegante del mundo. Un ejemplo de arquitectura moderna y de un estilo importado de América, que encarnó el éxito empresarial en la Italia de la época.

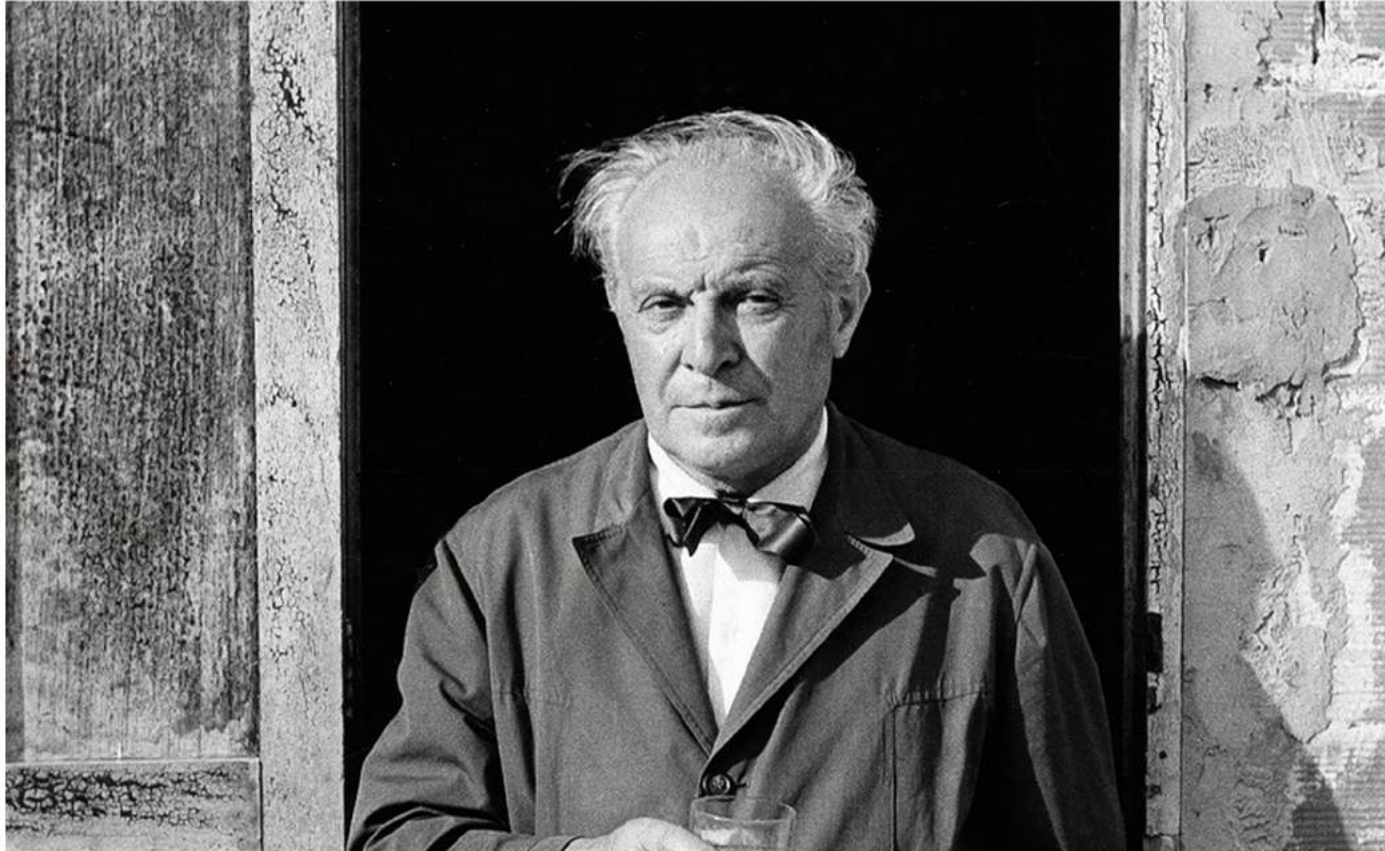
Un arquitecto que trabajó en numerosos países y esto le dio la capacidad de abrirse a nuevas ideas y nuevas culturas. Sus proyectos y sus viajes en América le llevaron a adoptar una iconografía americana que utilizó en Italia con un estilo propio de su país natal, convirtiéndolo en un producto elegante. Con ello fomenta un diseño italiano más abierto que recibe la influencia de otras fuentes.

Ponti se consideraba como un intermediario entre las ideas y la realidad. Un artista infatigable, continuamente proyectando, dibujando, trabajando sobre nuevas ideas y concepciones arquitectónicas. Un arquitecto que aunó en su obra disciplinas que se concebían como independientes unas de otras, pero que él consiguió aunarlas todas ellas en sus obras y logró así un resultado más completo.

En su obra es posible ver cómo a lo largo de su carrera este arquitecto ha sido capaz de adaptarse al tiempo de la sociedad, sufriendo una transición de la arquitectura y el diseño más tradicional a la modernidad, sabiendo adaptarse con diseños únicos a cada etapa y renovándose sin negar sus existencias y sus obras pasadas.

A lo largo de su carrera la parte que más desarrollo de la arquitectura fue la doméstica, haciendo que fuera el eje central en sus obras y la base de la revista *Domus*. Es por ello que es en este tipo de arquitectura sobre lo que se centra el estudio de este trabajo.

¹¹ La torre Pirelli está considerada como su obra de más éxito por el impacto que causó en la época. Con 127 metros de altura llegó a ser la torre más alta de Italia.

Gio Ponti (1891-1979)

MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

Ponti fue el fundador de la revista *Domus*¹², en ella aunaba la pintura, la escultura, la arquitectura, la decoración, la construcción con textos de críticas e historia. Siendo el interior doméstico y el mobiliario el tema principal que servía de articulador del resto de temas. Utilizó la revista como eje principal y aglutinador de la arquitectura y el diseño en torno a la casa. En aquella época la arquitectura doméstica era un tema que no se analizaba ni se desarrollaba en profundidad en las revistas. Estaba considerado como un tema secundario en la arquitectura de la época. Gio Ponti, siendo consciente de esta carencia editorial, que hasta el momento no se había tratado, y junto con la idea que él tenía de la arquitectura doméstica, fue lo que marcó las directrices de su revista. Tratando los interiores domésticos desde un punto de vista diferente al resto, donde era posible combinarla con el arte y la belleza. Ponti trabaja con todo tipo de escalas en sus obras siendo los interiores quizás la parte con más detalle. Partía de nueve puntos para el diseño de sus interiores en viviendas en los que analizaba las necesidades básicas de cada una de ellas: unión de la arquitectura y el diseño, unido al color, las texturas y materiales, la iluminación y el mobiliario que lo ocupa, así como las tareas domésticas y la vida que iban a tener esos espacios.

La clasificación por la que se rige este trabajo se ha tomado directamente de la manera en que se analizaban las obras en la revista *Domus*: “Fundas”, “Mobiliario”, “Personajes”, “Colores” y “Materiales”. Aunque esta clasificación no aparecía de manera continuada en todos los números de las revistas, ni todas las obras se analizaban bajo los 5 puntos. A la hora del desarrollo de este trabajo se considera de más utilidad el abordar las tres obras de análisis bajo los mismos 5 puntos que estuvieron presentes en la revista a lo largo de los años en los que Gio Ponti fue su director (1928-1940 y 1948-1978). De esta manera se consigue una visión única de las obras en referencia a todos los campos que Ponti trabajaba. El primer número publicado de la revista fue en enero de 1928 firmado por Gio Ponti, con el artículo titulado “*La casa all’italiana*” donde hizo una clasificación de cómo se desarrollaría el modo de vida de una casa en los siguientes apartados: “*Architettura della casa*”, “*Arredamento della casa*”, “*Ornamento della casa*”, “*Servizi della casa*” y “*Piante, fiori e giardini*”.

¹² La revista *Domus* fue fundada en el año 1928 por el arquitecto y diseñador Gio Ponti, quien permaneció al frente de esta revista como director desde su inicio hasta el año 1940. Ocho años más tarde regresaría otra vez como director permaneciendo hasta 1978, un año antes de su muerte. Fundada junto con el periodista Ugo Ojetti y el editor Gianni Mazzocchi. Ver enlace: <https://www.domusweb.it/es.html> (Recuperado: 15/05/2019)

Categorías

Aborda las obras desde 5 temáticas diferentes según la relación entre continente y contenido:

Fundas

Este capítulo analiza las superficies de los interiores domésticos. El grafismo es uno de los mecanismos recurrentes de Ponti en sus obras, a través de ello le aporta más profundidad al espacio, dinamismo y creación de diferentes ambientes. Se entiende por funda a una superficie autónoma que no está al servicio del elemento que lo sostiene, aportando una nueva percepción del espacio interior. Las superficies cubiertas es otro mecanismo utilizado al que él mismo llama como “superficies vestidas”. Ponti publicó un artículo¹³ en la revista en el que hablaba de la Villa Planchart, siendo probablemente el ejemplo donde mejor representa el concepto de superficie gráfica. Trata el grafismo aplicado en las superficies y en los elementos de esta villa.

“Arredamento” / mobiliario

Para Ponti “amueblar” tenía el significado de la colocación de los muebles y de la relación que existen entre ellos. Tanto importa la forma y el diseño del propio mobiliario como la manera en que se situaba en un espacio, la conexión que establecía con el entorno y las composiciones que podía crear con ello.

En la segunda etapa de Gio Ponti como director, Mario Tedeschi escribe un artículo titulado “*Consigli per la casa*”¹⁴. En él trata los seis puntos más importantes en relación al mobiliario:

- “muebles esenciales o exactos”: entendiéndolo esta categoría como aquel mobiliario básico y esencial para el desarrollo de la vida diaria en ese espacio.

- “muebles fuera de serie”: es el diseño de mobiliario que sirve para experimentar los nuevos modelos de los “muebles en serie”. Será la guía de las colecciones futuras. Esta clasificación incluye a aquellos diseños que son únicos que el arquitecto solo realiza una vez para un momento o escenario concreto, y posteriormente no se produce de manera repetida.

¹³ *Domus* núm. 349, 1958. Pág. 14-22

¹⁴ Tedeschi, M. “*Consigli per la casa*”, *Domus*. Núm. 226, julio 1948, pág. 1

-“muebles en serie”: a través de un ejemplar -del modelo de los muebles fuera de serie- que sirve como patrón se realiza el resto de la producción.¹⁵

- “la belleza en la casa”: Ponti empleaba el mobiliario para definir el modo de vida de sus ocupantes, según el diseño del mismo, según los materiales, según la orientación y las vistas hacia las que lo dirigía. Con todo ello conseguía hacer composiciones en el espacio.

-“muebles viejos y coleccionismo”: consideraba los objetos antiguos como susceptibles de ser piezas únicas para su posterior colección, de esta forma mostraba el mobiliario de los dueños de la vivienda como un ejemplo de cultura.

-“composición y color”: un aspecto de gran importancia en esta categoría. Con ello consigue diversas atmósferas según las intenciones que se quiera en cada espacio.

Personajes

Este término se entiende como las personas que van a habitar ese espacio, que lo van a entender e intervenir según las composiciones del mismo. Ponti intenta representar, mediante la arquitectura y el diseño, la vida y los gustos de quienes lo van a ocupar, haciendo que el propio ambiente o los muebles hablen por ellos.

Se centra en la organización de espacios, de distintas configuraciones y ver cómo ello influye en la vida de los personajes, que son quienes darán vida a ese espacio. En la revista, Ponti trata al personaje como un objeto más de la casa, pero siendo móvil.

¹⁵ La mayoría de los muebles estudiados en este trabajo corresponden a esta categoría. Actualmente se siguen produciendo parte de sus diseños gracias a empresas como Cassina, Fontana Arte o Molteni&C. Esta última en el año 2010 puso en marcha un proyecto de reedición de algunos de sus diseños. Han conseguido que permanezcan la mayoría de las obras de objetos de diseño y decoración de Gio Ponti.

Colores

Ponti era un hombre que continuamente estaba experimentando, en cuanto a materialidad, composiciones del espacio y creación de nuevos ambientes. El color fue uno de los recursos más utilizados en sus obras. Lo utilizaba para crear diferentes ambientes, para poner énfasis en elementos a destacar, para crear espacios que contribuyen a dar diferentes percepciones del mismo y aportan profundidad. Todo ello realizado sin necesidad de cambiar el material y bajo un orden.

Esta clasificación fue tratada numerosas veces tanto en elementos arquitectónicos como en mobiliario. En uno de los artículos¹⁶ habla del color y de cómo una composición usando solo un color, no da lugar a un ambiente monocromático. Pues la forma, el tono, la textura y la ubicación del elemento intervienen en la percepción del mismo.

Materiales

Esta categoría se trata continuamente en la revista *Domus* en diferentes obras y diseños de mobiliario. Se le da una especial importancia por la capacidad de evocar diferentes sensaciones y por su variedad de materiales posibles a utilizar. Ponti era un arquitecto que investigaba y trabajaba con diversos materiales, queriendo añadir siempre nuevos con los que poder construir un proyecto. Se estudia la materialidad de los interiores domésticos de Ponti y las sensaciones que se transmiten con ellos.

Las obras que se analizan en este trabajo corresponden al período más fructífero de Gio Ponti, -décadas 50 y 60 del siglo XX- donde alcanzó su mayor éxito y donde es posible ver la parte más verdadera del estilo pontiano. Está centrado en la arquitectura doméstica, ya que fue la temática que más desarrolló, pero analizando obras con diferentes escalas. Con ello se quiere obtener como resultado la capacidad del arquitecto para adaptarse en diferentes ubicaciones, para públicos diferentes y con diferentes estilos y todo ello mediante sus propios mecanismos.

¹⁶ Ponti, G. "Arredamento su un colore", *Domus*, núm. 226, 1948, pág. 76-77

VILLA PLANCHART,

CARACAS - VENEZUELA

(1953-1960)

VILLA PLANCHART

Vista general de la Villa Planchart desde el exterior

Acceso a la villa. Vista desde el interior

La Villa Planchart es una residencia situada en El Cerrito, en el distrito metropolitano de Caracas, Venezuela. Fue construida entre 1953-1958 por el arquitecto Gio Ponti. El matrimonio caraqueño, dueños de la vivienda, amantes del arte moderno, pudieron ver la obra del arquitecto por un número de la revista *Domus*, fue entonces cuando decidieron que sería el arquitecto encargado para su próxima casa. Los Planchart marcaron unas directrices iniciales de sus gustos, su forma de vida y con ello las intenciones que querían conseguir en su vivienda. Querían un espacio donde exhibir su colección de orquídeas y los trofeos de caza conseguidos, unido a toda la colección de arte que tenían. En esos años Venezuela vivía un auge sin precedentes, gracias al petróleo. En los años 50 se convirtió en la capital de arquitectura moderna, queriendo construir una nueva imagen basada en el diseño, algo semejante a Milán.

Ponti en un principio era reacio a realizar este proyecto, sin embargo, el motivo principal para finalmente aceptarlo fue plantear este proyecto como un reto cuando Anala Planchart, mujer de Armando, le dijo que ella quería una casa sin paredes. Ana Luisa Braun era una mujer avanzada para su época y de un gusto exquisito. “El arte está en todas partes, en una piedra, en el movimiento de las nubes”¹⁷, llegó a decir. Desde que se conocieron, el matrimonio y el arquitecto, descubrieron una gran complicidad entre ellos, con gustos muy parecidos. Esto les llevo a un gran entendimiento a la hora de realizar la obra, queriendo una villa que se creara bajo los criterios de vanguardia y modernidad de la revista *Domus*.

Esta villa, sesenta años más tarde se conserva en perfecto estado, casi intacta, exponiendo los sueños de la más iluminada modernidad de la época. La villa Planchart cuenta con 1.500 m² construidos divididos en dos plantas y un semi-sótano. Ubicada en una de las colinas más altas del valle. Esto les permitió conseguir las vistas que los propietarios querían. Su deseo era mantener la conexión visual desde el interior de la villa hacia la ciudad de Caracas.

¹⁷ Cortez, C. (2014). *Anala Planchart entre las flores y el Avila*. Venezuela. Recuperado en: <https://www.youtube.com/watch?v=hmUGdHJLmWc> (16/05/2019)

Vista exterior nocturna. Gio Ponti consiguió con esta una obra de arquitectura moderna, con gran ingenio en el interior y también en sus fachadas exteriores. Quiere generar la sensación de una fachada que se despega. Mediante las luces y con un hábil sistema constructivo en la fachada, consigue su objetivo. Como si flotara

Imagen maqueta de la villa Planchart.
(Fuente: revista *Domus* núm. 303 Feb. 1955)

Esta residencia es una suma continua de experiencias para los sentidos. Participan, no solo el sentido de la vista, sino también el olfato, por el aroma de la gran cantidad de flores que se encuentran en el interior de la vivienda, orquídeas, como así quería su dueño. Armando era un amante de las plantas y de la naturaleza, y este tipo de plantas fue una de sus peticiones en el proyecto. Para ello Ponti diseñó macetas y jardineras portátiles para poder integrarlas en los interiores de la vivienda, haciendo que sean parte del material de construcción. El sentido del tacto, tanto en mobiliario como en pavimentos y muros, donde Ponti consigue aunar en un mismo espacio múltiples materiales, texturas y acabados, aportando diferentes sensaciones.

El sentido del oído también está integrado. Otra de las peticiones de los clientes era la naturaleza en la vivienda, y así fue. En el exterior se situaron unas jaulas diseñadas por Ponti donde estaban los pájaros y se podían escuchar sus cantos desde el interior. Unido al movimiento de los árboles que dejaban un amable sonido de fondo, pues esta villa estaba aislada en medio de la naturaleza. En la sala de estar también se ubicaba un piano de cola.

Expositor animales de caza.

Vista interior del despacho de la villa con diseño particular de los expositores.

Habitaciones de la vivienda. Ponti diseña todos los rincones y todos los objetos que aparecen en esta residencia. Desde las sillas hasta los cuadros. El techo mantiene el grafismo del salón.

Cerca de 700 cartas se enviaron entre el arquitecto y los clientes, donde exponían sus ideas sobre las diferentes propuestas que el arquitecto italiano les enviaba. En ellas también les expresaba la estima que les tenía diciendo:

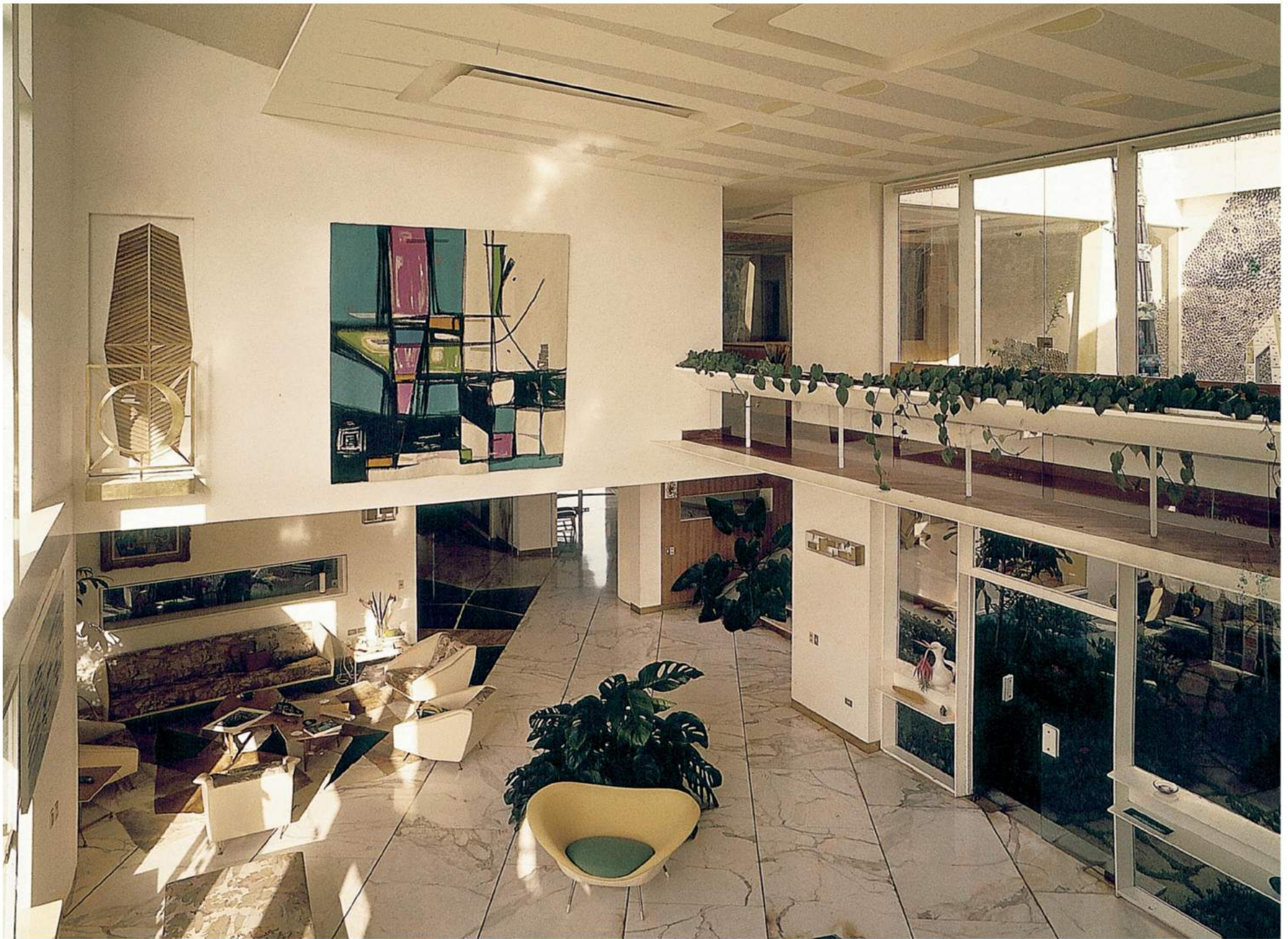
*Debo decir que este fue el trabajo más placentero, porque la solicitud siempre fue inteligente, clara, discreta, hecha con una amistad sincera por estas dos personas incomparables a quienes yo dediqué este trabajo.*¹⁸

Un proyecto complejo y con un diseño completo, diseñando cubiertos, manillas, escaleras, mobiliarios, luminarias, puertas, baldosas, muros, colores, murales y cuadros. Una residencia con un diseño total, que se convirtió en la obra culmen del italiano. Un ejemplo de su arquitectura moderna que recoge todas las ideas que definen el núcleo de la arquitectura pontiana.

Como Ponti decía, todo irá desde lo pesado a lo ligero, desde lo grotesco a lo sutil, de lo opaco a lo transparente, de la oscuridad a la luz, de lo sin color a lo colorido, de lo fragmentado a la unidad, de lo complicado a lo lineal.

Un espacio para ser observado con el movimiento constante del ojo. Paredes rectas que se vuelven curvas. El éxito de esta vivienda reside en parte de años de experimentación sobre la tipología residencial y ensayos anteriores que había realizado, de los cuales esta residencia es la síntesis.

¹⁸ Véase en: *Domus* núm. 349, 1958. Pág. 14-22

Fundas

Vista interior del salón. Alfombra cerámica y techos pintados

Página izquierda. Salón, espacio de análisis de la villa

Grafismos utilizados en el salón. Techo y paredes

Gio extiende sus diseños y formas a todas las dimensiones y direcciones, consiguiendo objetos como superficies revestidas. El mecanismo que trabaja en este espacio consiste en la expansión del grafismo en todas las superficies, llevándolo desde los muros hasta los objetos. De este modo, se consigue la transformación en superficies revestidas, superando la bidimensionalidad del muro y evitando el espacio aplanado.

Ponti es capaz de evitar mediante el gráfico la planeidad de la superficie para aplanar de nuevo el espacio a través de la foto. Para Ponti la realidad es plana.

Crea un diseño en el suelo, una nueva composición que convierte el propio pavimento, baldosas cerámicas, en la alfombra del salón, generando una unión de los elementos y mobiliario que se encuentran en ese espacio. Esto lo consigue con el mecanismo de las formas y los colores en el diseño de la cerámica, llevando a este plano un grafismo muy utilizado por el arquitecto.

Otro de sus mecanismos es expandir el uso de la pintura más allá de los límites del cuadro. Pinta figuras geométricas de diferentes formas y colores en techo, paredes y en partes del mobiliario, consiguiendo un espacio totalmente unificado y haciendo partícipe de la arquitectura al mobiliario. De este modo nace una nueva composición artística mediante la pintura.

Las capas se superponen en esta estancia, introduce cortinas de varios colores que hacen el uso de pared y de puerta simultáneamente, como fondo del salón, separando dos áreas distintas de la vivienda. Se pone de manifiesto la autonomía de las mismas. Crea un efecto de pared opaca rota, mediante el uso de las cortinas en la planta baja y sobre ello, en la primera planta, diseña una ventana-puerta giratoria sobre un eje donde también introduce el mismo grafismo que en el techo.

El material que introduce en estos ambientes son materiales como la madera, las cortinas, el mármol, siendo siempre superficies corrugadas que insinúan grosor y cubren toda la superficie sin permitir ver lo que ocurre detrás de ello. Limita los espacios con el material, con su composición o con su forma y color.

Existe una continuidad entre los ventanales y los cuadros generando nuevas posibilidades compositivas que van acorde con el paisaje que se ve a través de las cristaleras. Nuevamente entremezcla mobiliario y arquitectura, “Las pinturas se vuelven objetos, junto con los objetos mismos: pinturas y libros, libros y hojas, hojas y pintura, pinturas y cuenco, y así.”¹⁹, decía. Está pensado como un todo único y solidario, donde en ocasiones es difícil separar mobiliario, arquitectura y construcción.

¹⁹ Véase en: *Domus* núm.331, Milán, junio de 1957, pág. 29-33

²⁰ *Domus* núm.379, Milán. Ponti denominaba al Cerrito como una “villa fiorentina a Caracas”

Vista salón.

Cuadro en la pared diseñado por Gio Ponti. Superficie revestida de la pared blanca.

(Fuente: revista *Domus* de la quinta El Cerrito²⁰)

Vista comedor.

Pinturas en techo, pared, mobiliario y suelo.

Arredamento / Muebles

Este capítulo cuenta con los diseños del arquitecto de objetos utilizados en la residencia Planchart.

Ponti llevó su obra a todas las escalas y diseñó todos los objetos posibles de la residencia. En este caso no solo utilizó mobiliario de diseños propios ya utilizados anteriormente, sino que se recreó en sus inventos. Los Planchart le presentaron sus peticiones de obras u objetos que querían introducir y en algunos casos hizo diseños particulares para esta vivienda únicamente.

Su obra no tenía límites, no delimitaba su obra arquitectónica únicamente a la construcción de la vivienda, a los pilares y muros, sino que se encargó del diseño completo de la vivienda. Esta residencia donde consiguió interiores ricos en detalles, diseños de mobiliario, iluminación, texturas, etc. Aquí abordó diversos diseños, desde butacas, mesas, murales y cuadros, jardineras, pajareras, barandilla de la escaleras y mesas de comedor.

“...la mayoría de los objetos para nuestras vidas, hoy en día los crea la industria y la industria los caracteriza...”²¹ Gio Ponti.

Escalera interior que lleva del salón a las habitaciones

Despacho. Diseño del mobiliario de estanterías, cuadros, jarrones y mesa.

²¹ Ver enlace: <https://www.molteni.it/es/collection/gio-ponti-collection> (Recuperado: 5/06/2019)

Butaca “D.154.2”

Esta butaca la diseñó Gio Ponti especialmente para la Villa Planchart. Actualmente está en venta gracias a la empresa Molteni&C²² que en 2010 recuperó la mayoría de los diseños de Ponti para fabricarlos de nuevo y comercializarlos.

Esta butaca se puede clasificar como mueble fuera de serie, un mueble diseñado específicamente para esta villa y en concreto para el espacio del salón. Se trata de una butaca en forma de cáscara realizada con un bastidor de poliuretano rígido, un contrabastidor de poliuretano suave y un cojín, forrada en dos colores, un tono amarillo claro la butaca y el cojín en tono verde oscuro, en contraste con el claro. Su soporte es de acero, un material muy utilizado por Ponti para los diseños tanto de butacas, como de sillones y sillas y también de aparadores.

Ponti no solo diseña el mobiliario sino que además lo introduce en la vivienda creando una nueva composición del espacio. Le aporta una autonomía al diseño suficiente como para poder ser entendido por sí mismo, sin dependencia de otros muebles u objetos. Lo sitúa en una mitad del salón, de espaldas a la entrada, y orientado hacia el gran ventanal que mira a la ciudad de Caracas, como sus dueños querían. Una planta le sirve de apoyo para enfatizar aún más la autonomía de la pieza en ese espacio.

Su forma acogedora y la comodidad de sus materiales, hacen que el personaje encuentre en este objeto un lugar para el descanso creando una atmósfera íntima en la que el sujeto, de manera individual, llegue a un momento de disfrute y reflexión desde el interior de la vivienda. Su conexión visual con el exterior le confiere la desconexión con los otros elementos que interactúan en el interior.

La forma del objeto y sus características como materialidad, textura y color, unido a la posición y la manera de ubicarlo en el espacio, generan un control sobre la habitabilidad del lugar.

Prototipo diseño Butaca “D.154.2”

Vista interior salón. Butaca “D.154.2” en Villa Planchart

²² Ver enlace: <https://www.molteni.it/es/product/d1542> (5/06/2019)

Butaca “Diamond”

Esta butaca la diseñó Ponti en el año 1954 para la Villa Arrezza, una residencia situada también en Caracas que realizó al mismo tiempo que esta obra.

Prototipo diseño butaca *Diamond*

Este objeto se clasifica como mueble en serie, pues fue un modelo diseñado originalmente para su segunda villa construida en Venezuela y posteriormente se utilizó en numerosos espacios arquitectónicos, como es este el caso. Esta butaca fabricada principalmente con tres materiales. El latón es utilizado como soporte en las cuatro patas del sillón, el respaldo y el asiento están tapizados con telas, dando la posibilidad de adaptarlas con diferentes colores según los espacios que ocupen. Finalmente la envoltura de la silla está hecha en cuero, también con posibilidad de diferentes colores de acabado. Las medidas de las butacas son 84x86x79 cm. Este mismo diseño también se realizó, cambiando sus medidas, en versión de *chaise longue*, llamado la butaca *Diamond* modelo 845 utilizándolo también en el mismo espacio de la casa.

Salón. Ambiente de reunión
Butacas *Diamond* y *chaise longue* 845

Ponti coloca este diseño en la zona más baja del salón principal. Aquí también configura el espacio según su colocación, materialidad, y colores, utilizando distintos mecanismos para conseguir un ambiente y una atmósfera acogedora y privada. Nuevamente, controla el uso que se hará de él. El lugar donde sitúan estas butacas es un espacio dedicado a la reunión de varios personajes, esto se debe a la presencia de cuatro butacas del mismo modelo y una *chaise longue Diamond* 845, también de las mismas características. Se encuentra en esquina entre dos muros exteriores, bajo un techo pintado mucho más bajo que el del resto del salón, con un pavimento cerámico que simula una alfombra, y con ventanas alargadas horizontales a modo de cuadro que introduce las vistas. Todos estos mecanismos que crea el arquitecto mediante materiales, colores, arquitectura, objetos, lo hace para crear una nueva atmósfera y generar que éste sea un lugar para el encuentro con amigos o familiares, manteniendo todos los objetos en un segundo plano, dando el protagonismo a las butacas.

Butaca “Mariposa”

Ponti llegó a llamar a esta vivienda *farfalla bianca*, que traducido significa mariposa blanca. Como la mayoría del mobiliario, Gio Ponti fue el diseñador y Giordano Chiesa fue quien los produjo. Se trata de un diseño hecho completamente en cuero, con formas geométricas. Sujetado por cuatro patas de madera.

En la parte central del salón se sitúa este diseño, coincidiendo con la zona más baja del suelo. En esta ocasión, al igual que en las anteriores, su colocación indica el uso que el arquitecto le confiere a este espacio. Situado frente al ventanal de la fachada norte y mirando a la ciudad, coloca dos butacas separadas mediante una mesa pequeña. Cada una está tapizada de colores diferentes, aunque ambas con el mismo diseño y similar gama cromática. Un espacio dedicado a la contemplación de las vistas y al descanso, como indica su forma ergonómica.

Al contrario que antes, en este caso no está diseñado para un espacio íntimo e individual, ya que, a parte de colocar dos butacas, las orienta ligeramente giradas con respecto a la fachada, estando confrontadas la una a la otra, como induciendo a una conversación entre los personajes que lo ocupen.

Dos butacas mariposa en el salón .Villa Planchart

Butaca mariposa frente al ventanal norte con vistas a Caracas

Jardineras fijas en el salón.
Diseños específicos. Sirven de apoyo a la escultura

Orquídeas
Jardineras móviles interior de la vivienda.

Jardineras

Ponti no dejaba nada sin planificar al milímetro en sus proyectos. Esta villa es un claro ejemplo donde además quiso cumplir las solicitudes que sus clientes le habían hecho. El matrimonio Planchart insistió mucho en introducir vegetación en el interior de la vivienda. De ahí que la casa cuente con 6.000 orquídeas en todo el terreno. Para solucionar la colocación de las plantas se diseñaron unas jardineras móviles que permitían colocarlas en sitios puntuales sin interrumpir el movimiento y facilitando su mantenimiento.

Están situadas en numerosos puntos de la vivienda, especialmente en aquellos donde reciben luz natural, algo que no es complicado al tratarse del espacio del salón, donde recibe continua luz natural a través de los ventanales de la fachada norte y de las cristaleras que dan al patio central. Su diseño está muy cuidado y pensado para su posible movimiento por la casa, por ello no es un objeto muy pesado y además se separa del suelo, sin estar en contacto directo, mediante unos pies metálicos que sirven de apoyo. Facilita de esta manera también el mantenimiento y limpieza del suelo cerámico. Las plantas y jardineras, tratándolas como una única entidad, Ponti les confiere el uso como un objeto de diseño más, integrándose en los ambientes interiores, en algunos casos como objetos independientes y en otras ocasiones como objeto de apoyo para parte del mobiliario.

Mesas pequeñas

Ponti diseña un conjunto de mesas pequeñas de planta cuadrada sujetas por un soporte metálico en la parte central. Este soporte permite regular la altura. En la vivienda las utiliza colocándolas en conjuntos de dos o tres mesas en algunos puntos del salón, cada una con una altura, y en otros sirve a modo de mesa camilla, colocando una mesa junto a un sillón u otro objeto del mobiliario.

La parte superior de la mesa tiene un diseño único en cada una, con formas geométricas y colores diversos. Este diseño va acorde con el diseño que pinta en el techo del comedor, utilizando la misma gama cromática. Su diseño le confiere múltiples posibilidades a la hora de adaptarlo al espacio donde se encuentra. Como posible mueble de apoyo, unido a butacas o sillones principalmente, como conjunto de mesas, como soporte de otras piezas de colección o incluso como propias piezas de arte, debido al diseño exclusivo que les ha conferido a cada mesa.

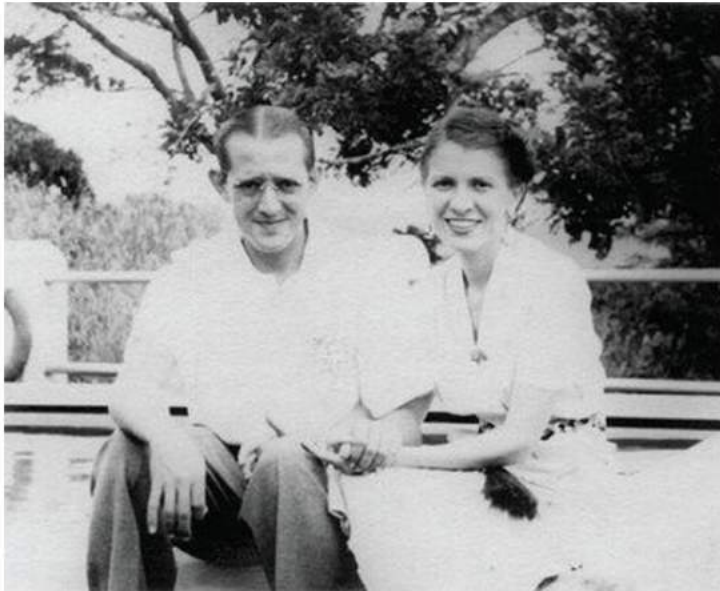

Mesas pequeñas en el salón de la villa.
Sirven de apoyo o como expositores de jarrones

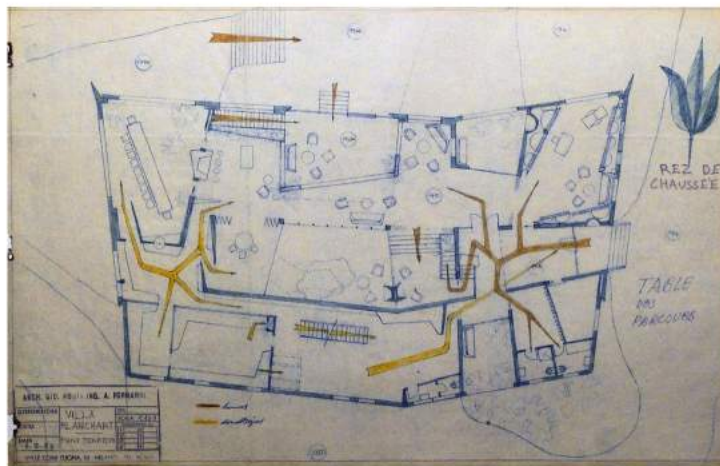
Personajes

Somos un matrimonio sencillo, sin hijos y prácticos, nuestras amistades no son de etiqueta, pero nos gusta reunirnos con ellos con frecuencia. Nuestros hobbies son las plantas, los perros, los pájaros, los pescados, fotografías.²³

Matrimonio Planchart. Anala y Armando

Planta de la villa realizada a mano por Gio Ponti
(Fuente: Gio Ponti Archives)²⁴

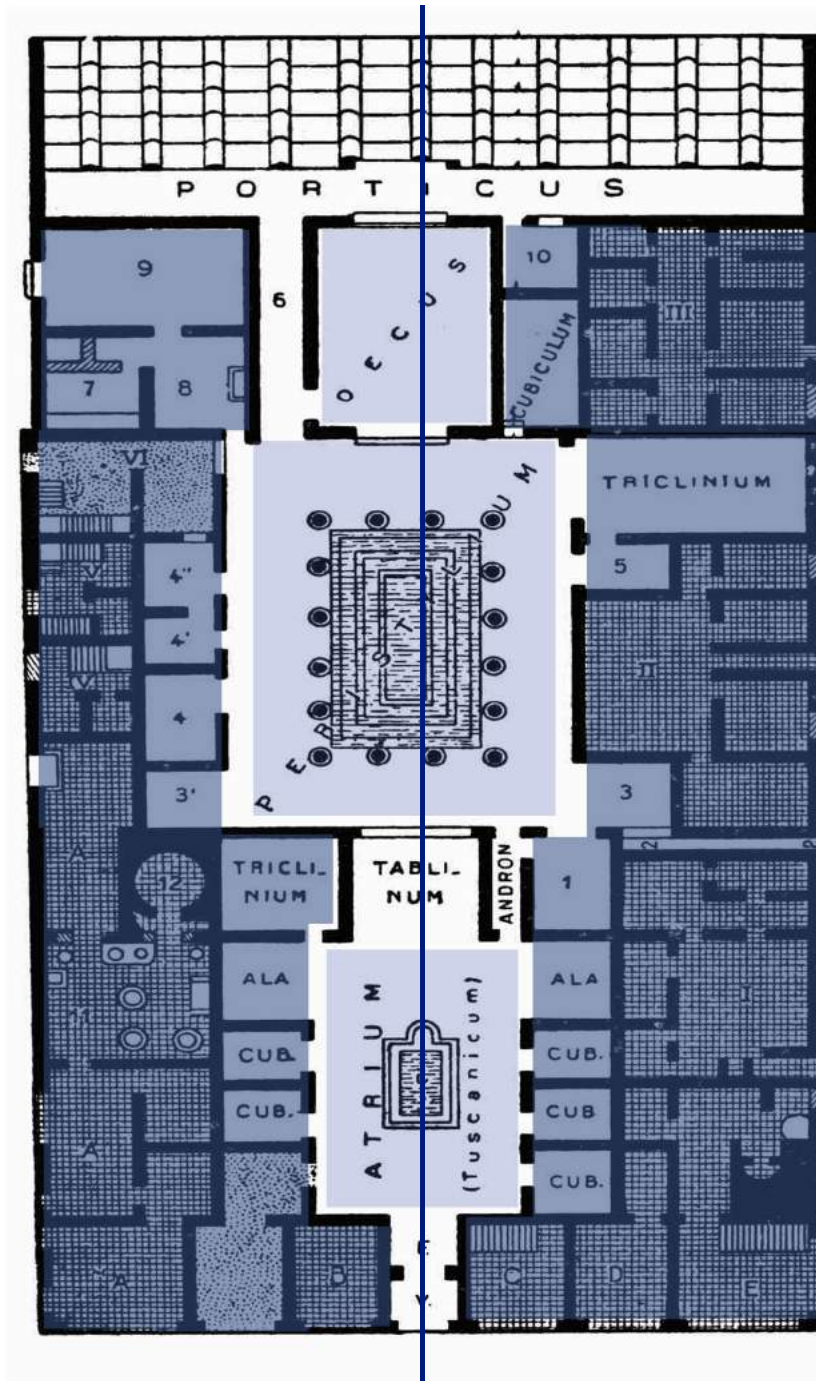
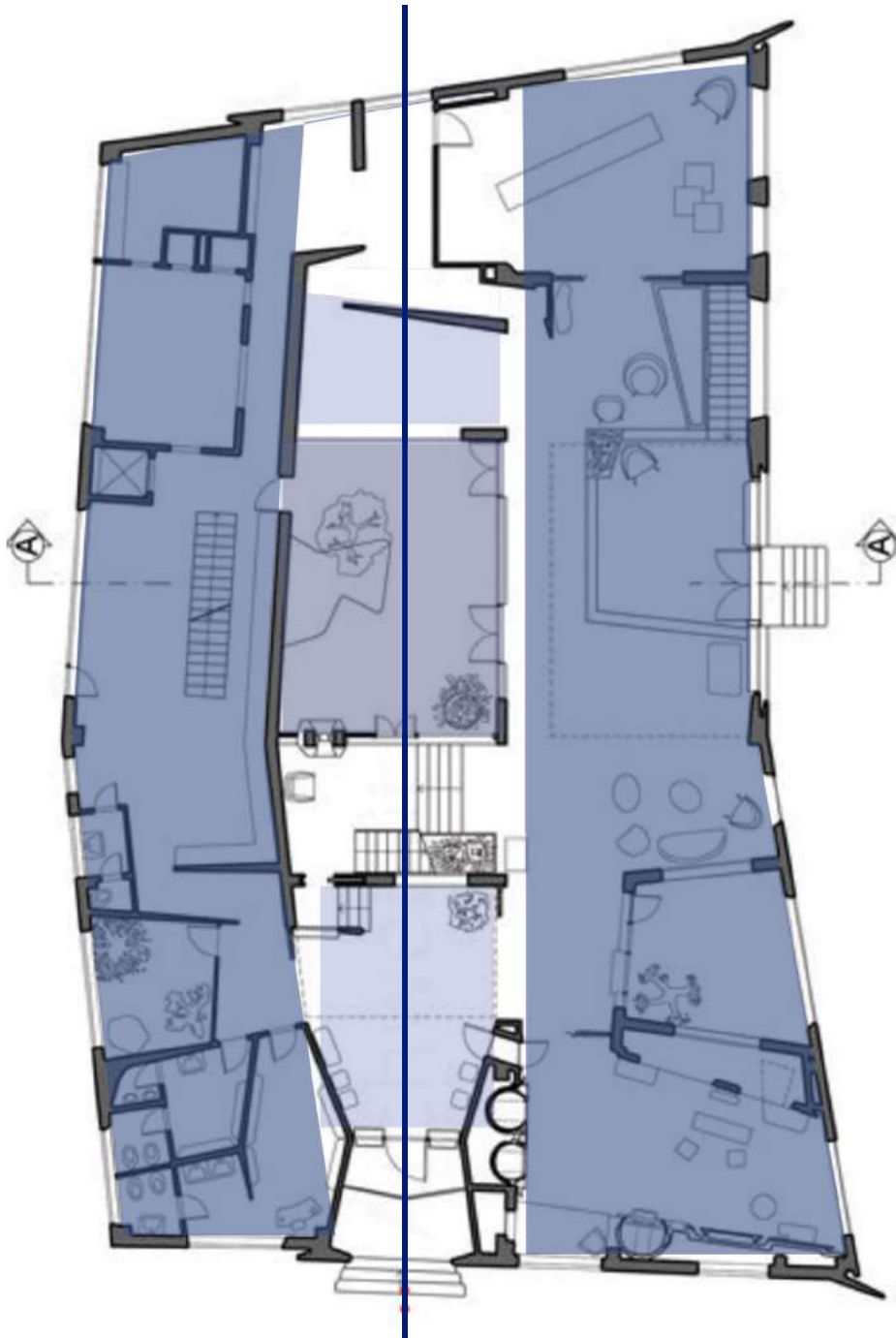
Este capítulo está centrado en las personas que habitan el espacio interior doméstico. Consiste en la composición que se hace del espacio, cómo se utiliza, teniendo en cuenta en su confección las personas para las que se proyecta. Se analiza el proyecto de la vivienda en cuanto a su disposición en el espacio, a los ambientes creados. Ponti consigue en esta villa la unión entre la corriente clásica italiana, con una idea base de la vivienda pompeyana, con la arquitectura moderna presente en Venezuela en esos años, y especialmente con el objetivo de conseguir la satisfacción y el cumplimiento de los deseos de sus clientes, el matrimonio Planchart.

La configuración en planta de la villa está basada en el modelo de villa pompeyana, con un recorrido lineal, sucesión de patios en la parte central y las estancias se vuelcan a ellos. En este caso, Ponti ha ubicado en la parte central de la vivienda un patio abierto con un cerramiento completamente acristalado permitiendo la conexión directa desde las estancias contiguas al mismo, como es el salón. Aunque por el contrario que las villas italianas, en donde son herméticas al exterior, en Caracas Ponti se abre completamente creando una fachada transparente orientada a la ciudad. También mantiene la idea de público-privado de las villas italianas. Donde proyecta la entrada desde el punto central de la fachada e inmediato a ello se encuentra un gran *hall* a modo de *atrium*, siendo la parte más pública de la casa y la cual distribuye al resto de estancias.

La villa se caracteriza por una naturaleza exuberante que se expresa en la espesa vegetación. Mantiene una configuración de modelo introvertido, de espacios agregados alrededor de un patio central. Manteniendo una conexión visual continua. Cada espacio tiende a extenderse en varios lados y abre diversas perspectivas a modo de sorpresa en los espacios adyacentes y enmarcando a través de divisiones transparentes hacia el jardín.

²³ Véase en: Cortez, C. (2014). *Anala Planchart entre las flores y el Avila*. Venezuela. Recuperado en: <https://www.youtube.com/watch?v=hmUGdHJLmWc> (16/05/2019)

²⁴ Ver enlace: <http://www.gioponti.org/en/gioponti-archives> (Recuperado: 8/06/2019)

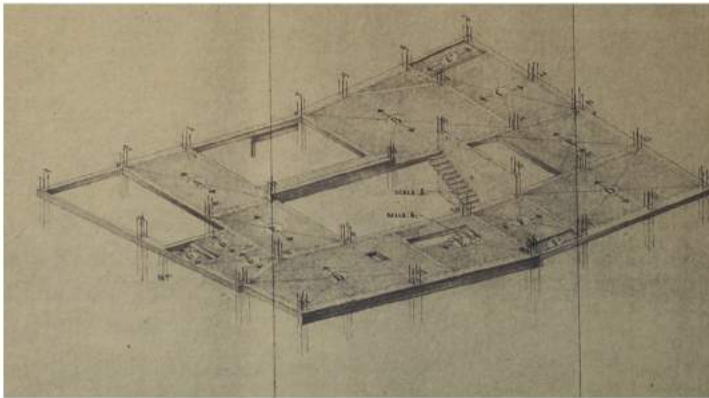

Comparación Villa Planchart con la villa Pompeyana (Fuente: elaboración propia)

Interior de la vivienda. Salón
Muestra la diversidad de espacios mediante colores, materiales y objetos

Axonometría de la estructura de la vivienda. Dibujada a mano por Gio Ponti. (Fuente: Gio Ponti Archives)²¹

Existe un dinamismo en las situaciones ambientales con sugerentes perspectivas y con una envoltura externa compuesta por planos que flotan en el aire.

La villa se configura en su totalidad desde el interior dando como resultado a una estructura externa compacta pero al mismo tiempo dinámica. Planos orientados según las vistas que genera, según el entorno, según el soleamiento.

El salón, la zona de estudio en este trabajo, es el corazón de la casa, donde es posible ver todas las expresiones y mecanismos que diseña el autor de la obra para la residencia Planchart. El salón es de doble altura, de gran dimensión en planta donde permite la creación de diferentes ambientes. Ofrece una magnífica vista a la ciudad de Caracas, como sus dueños dijeron, pues la colina permite una visión 360°. En la planta superior se encuentran los dormitorios y zona de trabajo, las partes más privadas de la residencia a las que les aporta un carácter más íntimo.

Ponti defiende la idea de diseño total también en la arquitectura doméstica. Le confiere a toda la residencia belleza y diseño según la arquitectura, la composición del espacio. El interior doméstico es una obra de arte que el sujeto completa, mediante la vida que le da al espacio, el uso que hace de él, adquiriendo una relación con cada pieza, lo que le ubica en la misma jerarquía que los objetos, tratándolo como “objeto móvil”. Existe una tensión continua entre la intimidad y la exposición, convirtiendo los interiores domésticos en un espacio expositivo, con un mayor grado de privacidad en las zonas que lo requieren mediante el uso de materiales, colores y configuración del espacio.

Crea un espacio para vivirlo, para moverse, para hacer uso de él. Siendo el personaje una parte más del diseño.

²⁵ Ver enlace: <http://www.gioponti.org/en/gioponti-archives> (Recuperado: 16/03/2019)

Color

Ponti sentía una pasión por los colores vibrantes, por su contraposición y la libre combinación de formas y texturas. En su continua experimentación e innovación en esta villa consiguió aunar, mediante los colores, el clasicismo italiano y la nueva arquitectura moderna que se estaba haciendo al otro lado del Atlántico.

En el suelo del salón emplea mármol de diferentes colores, mezclándolos según un diseño en planta con forma de diamante. Blancos, amarillos, verdes, burdeos y negros son las tonalidades que emplea en la configuración del pavimento. El uso que hace de estos colores simula una alfombra cerámica, que dan un carácter de unión de esa parte del espacio en concreto. Estos colores se contraponen al suelo base que es una plaqueta cerámica de tono claro utilizada en el resto del espacio.

Este salón de doble altura con muros de gran longitud en color blanco neutro, hacen que sean los propios objetos del mobiliario los que tengan toda la presencia del interior. La fachada norte cuenta con una gran cristalera, que el propio Ponti incluye como "transparente". Permite las vistas a la naturaleza exterior, como contraposición con el resto de muros blancos.

El techo está especialmente cuidado. Utiliza el blanco como color de fondo y sobre ello dibuja formas geométricas distintas en color gris y amarillo. El techo más bajo del salón que corresponde a la zona de reunión, utiliza el mismo color que el superior, líneas blancas y amarillas, con la particularidad, de su dirección, perpendicular al suelo y a 45° aproximadamente con respecto a la línea de fachada.

Las tonalidades claras que tienen suelos y paredes le confieren al salón una sensación de mayor dimensión y amplitud que con la entrada de iluminación natural enfatiza este efecto, aportando una sensación de ligereza.

Diseño de formas geométricas con colores pastel, en techo, paredes y suelo

Salón de la vivienda. Interiores coloridos

Mural diseñado por Ponti en la pared del patio. En el utiliza todos los colores introducidos en el interior de la vivienda. Amarillos, blancos y azules principalmente

Utiliza siempre las mismas tonalidades de colores pastel. Al propio mobiliario también le introduce color, estando muy presente el amarillo en toda la sala. Las cortinas, utilizadas como puertas – tabiques en algunos puntos son otro de los focos coloridos.

El techo del comedor, los tableros de las mesas, y las puertas giratorias de las ventanas superiores utilizan formas y colores similares, produciendo su extensión en todas las direcciones.

Por último, la introducción de flores le aporta a todo el espacio una suma de colores naturales.

Lo que Gio consigue con el uso del color es darle una mayor importancia a ciertas zonas de la vivienda que tienen más representación en los espacios.

Las flores y plantas forman parte del mobiliario de la vivienda. Su colorido se introduce en la gama de colores que utiliza Ponti en superficies y mobiliario del interior

Materiales

La combinación de materiales diferentes es una seña de lo poliédrico e innovador que era Gio Ponti, siempre en busca de nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevas soluciones funcionales. La selección de materiales fue una de las condiciones que contribuyeron a la relevancia de esta villa.

Ponti extiende el diseño a todos los planos y objetos posibles. En primer lugar, el suelo, en el salón está hecho en su totalidad de mármol. En este amplio espacio consigue crear diferentes atmósferas con el uso de variedad de diferentes tipos de mármol, aportando un maravilloso diseño al pavimento según la zona en la que se encuentre. De suelo base en toda la sala utiliza plaquetas cerámicas cuadradas de color claro. Lo más atípico de ellas es su colocación, con un ángulo cercano a los 45° con respecto al perímetro. Con esta colocación tiene la intención de hacer que los ojos del espectador según entra en la vivienda vayan directos a las vistas de la ciudad a través de los ventanales. Por lo que se puede observar que Ponti, una vez más, no solo se limita al uso variado de materiales, sino que también es muy importante su colocación y lo que con ello transmite al personaje que lo habita.

Patio central de la vivienda.
Utilización de diversos materiales. Madera, cerámica, “paredes transparentes”, vidrio y vegetación como material

Salón de la vivienda.
Suelo base de baldosas de mármol cuadradas y giradas, orientadas hacia las vistas de la fachada norte

Vista interior del comedor de la Villa Planchart. Estancia interior contigua al patio. El vidrio que los separa y el mural de la pared dan la sensación de continuidad que el arquitecto busca en toda la vivienda, tanto en grafismos, como en colores como también en materiales.

Salón de la vivienda.
Mezcla de materialidad en un mismo espacio para generar diferentes ambientes, creando interiores ricos. Juega en el suelo con un mismo material para conseguir una diferencia en el ambiente

Barandilla de la escalera, hecha en madera y vidrio. Diseñado por Gio Ponti

El uso de la cerámica es una de sus señas que más le caracterizan, esto se debe a que Gio, al terminar su carrera de arquitectura, estuvo trabajando en una fábrica cerámica donde aprendió y descubrió las propiedades de este material y la infinidad de combinaciones posibles que puede llegar a tener.

En el mobiliario, anteriormente analizado, es uno de los puntos donde más mezcla de materiales se encuentran. Generalmente los diseña con cueros, metales como soporte, textil, madera, vidrio, etc.

El vidrio está presente en los grandes ventanales, tanto en fachada norte como en el límite del patio central. En ambos espacios exteriores sus vistas más inmediatas son las plantas y la vegetación que envuelven la casa, por lo que la naturaleza y el verde se integran y forman parte del interior de esta villa, además de las numerosas plantas que coloca tanto en salón como en el resto de la vivienda. De esta forma está convirtiendo la vegetación en un nuevo material.

La escalera que comunica el salón con las estancias superiores está hecha en su totalidad por madera, con una barandilla de diseño único realizado por el propio arquitecto donde también utiliza vidrio. En este caso el uso de la madera le confiere una atmósfera mucho más acogedora que los materiales anteriores. Significativo de las estancias de dormitorio que hay en la planta superior, de carácter más privado.

Considerada como el punto culminante en su creación a lo largo de su trayectoria profesional. A pesar de situarse al otro lado del océano ha conseguido tener una repercusión mundial y ha sido objeto de estudio por numerosos arquitectos y diseñadores. Ha servido de ejemplo para el propio Ponti por los mecanismos utilizados y ha sido una influencia como obra de estilo moderno. Se publicó en la revista *Domus* en el año 1961 por primera vez y fue a partir de este momento cuando la situó en el panorama internacional haciéndola mundialmente conocida a través de este artículo.

Esta obra diferencia a Ponti de sus coetáneos, marcando con una considerable individualidad en su manera de hacer, una arquitectura diferente al resto, algo de lo que no hay muestras anteriores, el propio estilo pontiano que es capaz de tomar de diferentes movimientos e ideas y de sintetizar todo ello en sus obras haciéndolo único.

Parte del éxito de esta obra es debido a sus clientes, que desde el principio lo propusieron como un reto personal y profesional. El arquitecto consiguió entenderse a la perfección con ellos, y eso es una muestra de la importancia de la conexión entre ambos para entender completamente el proyecto y las exigencias de los dueños, conociendo sus vidas e interpretándolas, e intentando diseñar un proyecto acorde con sus necesidades y apetencias. Su amplia carrera y sus numerosos inventos no fueron un impedimento a la hora conectar con ellos, a quien les daba el puesto dominante y diseñaba una arquitectura al servicio de sus personajes. Ponti no pretendía ocupar un papel principal en el resultado de las obras, para él la parte importante eran los gustos y exigencias de sus dueños, para los que propuso soluciones funcionales y de gran elegancia. Un ejemplo de ello es la particular conexión emocional del matrimonio Planchart con su paisaje. Algo que Ponti supo entender y representarlo en la vivienda. Con este trabajo consiguió su renovación como arquitecto.

Un hombre insaciable que siempre buscaba nuevas soluciones. Anteriormente había realizado numerosas obras y en todas ellas investigaba posibilidades y composiciones novedosas. Esta villa es el resultado del uso de mecanismos que Ponti ya daba por consolidados y a ellos les añade innovaciones propias de este proyecto. Los personajes son el elemento de estudio sobre el que más influye Ponti, el control del sujeto, con ello consigue manejar los movimientos de las personas, centrar los puntos de vista que tendrán, por ejemplo desde la entrada hacia la cristalera del salón con vistas a Caracas, con la inclinación del suelo. Lo que le da la posibilidad de enfatizar y ocultar partes de la vivienda según su importancia, haciendo una arquitectura visual, algo que resulta novedoso, porque va más allá de la habitabilidad y la funcionalidad de sus espacios, le añade la condición visible del proyecto.

Esta obra es un ejemplo de la unión de movimientos que influyeron en la vida de Ponti. Supo adaptarse al cambio de país y consiguió modernizar sus obras sin tener que negar sus raíces italianas. Al igual que su carrera, que sufrió un cambio desde los inicios hasta el final, aquí también está conectando la modernidad de la época con su base tradicional tan marcada de su país natal.

Es por ello que se observa el uso de materiales, y el diseño total en el mobiliario de la vivienda, como ya había hecho previamente. Uno de los mecanismos más destacados de esta residencia, en comparación con otras obras, es el gran trabajo y dedicación que hace de los grafismos en los interiores mediante la pintura. Una unión de formas geométricas y colores que expande por toda la vivienda. Techos, mobiliario y suelos es donde representa este grafismo tan característico del estilo pontiano en la Villa Planchart. Con el juego de planos y líneas sobre techos y suelos consigue introducir al visitante directamente hacia el espacio principal, el salón.

“Se posa sobre la colina como una mariposa, con esa ligereza que Niemeyer nos ha enseñado...” decía Ponti en referencia a la forma y el volumen de casa. Su composición y las formas geométricas fueron un aspecto muy trabajado por Ponti en este proyecto, donde lleva la geometría a todas las escalas, desde la arquitectura de la residencia hasta el diseño de sus interiores y de los objetos. Con ello pone en valor la belleza de los interiores domésticos que él diseña, haciéndolos a su vez funcionales.

El análisis de esta villa supone una comprensión total de un espacio arquitectónico llevando al diseño y al estudio todos los elementos que lo componen. Una unión de diferentes disciplinas unidas en un mismo espacio y especialmente, diseñados todos los elementos bajo los ojos y la mente de una misma persona, algo que es difícil de encontrar en otros ejemplos, pues este arquitecto pionero en entender la arquitectura de este modo ha sido de los pocos en proyectar él mismo todos los objetos que componen la arquitectura. Situarme en el punto de vista de Ponti y llegar a entender la arquitectura como él lo hacía en esta villa ha supuesto un enriquecimiento profesional y personal en la manera de entender la arquitectura y la buena calidad que se puede conseguir con mecanismos tan elaborados desde todos los ámbitos, aunando lo social, lo familiar y lo arquitectónico.

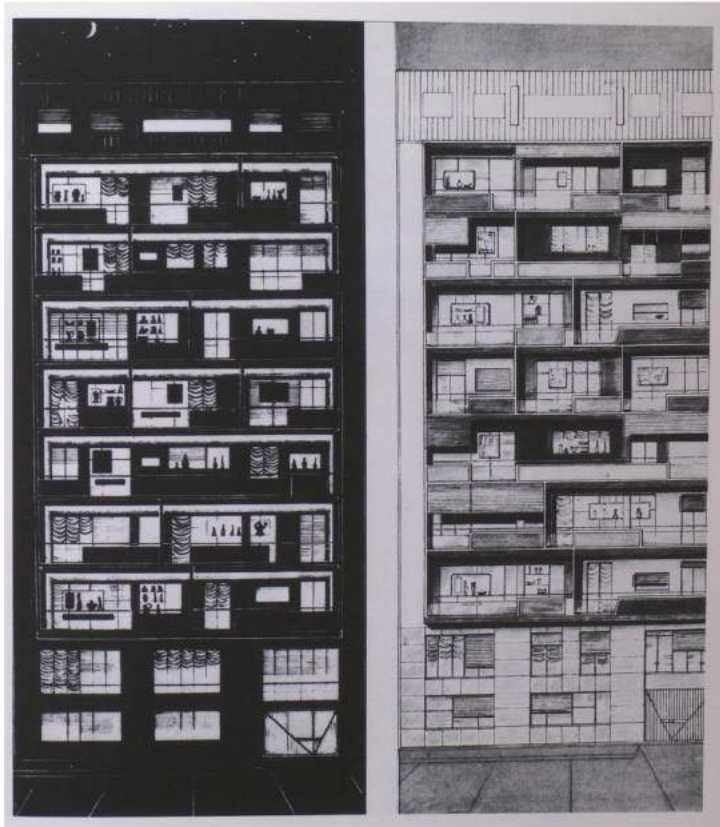
CASA PONTI

VIA DEZZA, 49, MILÁN - ITALIA

(1955-1957)

CASA PONTI

Edificio residencial en via Dezza, 49, Milán.
Imagen exterior de la fachada. Nocturna y diurna. Fachada dinámica en los balcones.

Ponti llegó a tener proyectos hasta en 13 países diferentes, viajaba asiduamente y de esos viajes siempre se llevaba experiencias y nuevos aprendizajes en cuanto a culturas, formas de construir y diseñar. Milán era su ciudad y aquí están presentes una parte importante de sus obras. En 1955 proyecta un edificio de viviendas de 8 plantas en la via Dezza de Milán donde instala su propia vivienda y su estudio.

En la última etapa de su vida es este el lugar donde el arquitecto vive, desde el año 1957, año del final de la construcción, hasta 1979, año de su fallecimiento. Aquí vivió con su mujer y sus dos hijos pequeños.

Ponti concibió este edificio como un experimento donde cada vecino podía elegir el color y la decoración interior de las viviendas y en la parte exterior, donde contaba cada vivienda con un balcón, los inquilinos podían elegir el color con el que se pintaría su parte de fachada y balcón. De esta manera para los vecinos sería mucho más fácil identificarlo desde el exterior. Aportando una imagen más espontánea a la casa.

El estudio de análisis de esta obra se centra en la propia casa de Ponti que contiene todos sus inventos, paredes, muebles y objetos diseñados en los años 50. Este edificio contaba con todos los avances tecnológicos de la época y está concebido como si de un expositor se tratase.

Un arquitecto como él, que estaba en continua investigación y experimentación, este edificio residencial es un claro ejemplo que sirvió a Ponti como laboratorio. El interior de su vivienda es muy conocido ya que ha sido fotografiado en varias ocasiones y han sido publicadas estas fotografías en la revista Domus, donde el propio arquitecto aparecía también. Su vivienda estaba en la octava planta, ocupando todo el frente de edificio.

Actualmente se mantiene el edificio, pero el interior de la vivienda de Gio Ponti no se ha conservado.

Fundas

Este edificio de viviendas se convierte en un laboratorio donde Ponti introduce nuevos mecanismos que utilizará posteriormente en sus obras. Se trata de una vivienda de tamaño más reducido que las villas que él también construía. Las superficies vestidas las limitó a techos y suelos. En ambos consiguió el mismo diseño, pero hechos con distintos materiales.

En primer lugar, el suelo, seguía utilizando el que se podría considerar como su material fetiche, la cerámica. En él diseñó un grafismo de rayas inclinadas continuas que extendió por todo el pavimento de la vivienda, en salón y comedor. Estas baldosas realizadas en tres colores, crean una tensión al estar giradas aproximadamente 45° con respecto a la línea de fachada y de los tabiques, dando dinamismo en las estancias interiores. En el techo emplea pintura para crear el mismo efecto de rayas inclinadas que el suelo.

En el salón Ponti diseña una alfombra de piel de animal a modo de superficie revestida, que cubre el espacio de sillones. Su diseño va acorde con dos butacas sin respaldo de ese mismo espacio, también de diseño del arquitecto. En las habitaciones, en su propia vivienda Ponti también coloca alfombras a los pies de la cama.

En esta vivienda mantiene las paredes desnudas, sin cubrirlas de ningún revestimiento, consiguiendo captar la atención con los muebles. Solo tres tabiques tienen un recubrimiento de madera y sobre ellos aparecen colgados cuadros, dando un carácter autónomo a los mismos.

Vista interior de la vivienda de Gio Ponti. Via Dezza 49, Milano

Arredamento / Muebles

Volver a proponer piezas nunca realizadas – porque Ponti diseñaba mucho más de lo que podía realizarse – o reeditar piezas olvidadas, nos ofrece la ocasión para entender mejor su figura, su labor así como un momento importante de la arquitectura italiana²⁶

“Ventana amueblada”. Diseño original de Gio Ponti para su vivienda en Milán.

En esta vivienda Ponti utilizó muebles de su propia colección diseñados anteriormente, y también hizo nuevos diseños específicos para esta vivienda. Un ejemplo de mueble fuera de serie es la “ventana amueblada”²⁷ que crea para el frente de las viviendas. Esta casa se caracteriza por la ausencia de puertas y tabiques fijos, lo que lleva un aprovechamiento mayor de las paredes que tiene la vivienda, que al menos son los de su perímetro, que delimitan con el exterior y con las demás residencias. El frente fachada está ocupado en su totalidad por una fachada transparente que permiten las vistas al exterior y la salida a los balcones. Para conseguir aprovechar todo el frente Ponti idea una ventana a la que le incrustan estanterías. Este es un ejemplo de mobiliario que Ponti hace específico para cada interior, y que en ocasiones no los exporta a otras arquitecturas. Otro de sus inventos en esta vivienda es la iluminación propia integrada en el mobiliario.

Modelo prototipo Butaca “D.153.1” para la casa en via Dezza

Butaca “D.153.1”

En 1953 Ponti diseña esta butaca y la introduce como parte del mobiliario de su vivienda. Una de sus butacas más conocidas y que a día de hoy se sigue comercializando. Hecha con estructura de latón en color dorado conjugado con un revestimiento bicolor en acabado textil del asiento y respaldo de la silla. En su vivienda Ponti le da un carácter individual al colocarla sola en una de las estancias, aunque es posible moverla de sitio, como muestra el propio Ponti en algunas imágenes en las que él mismo está ocupando este asiento.

²⁶ Salvatore Licitra, responsable de *Gio Ponti Archives*. Véase en: <https://www.molteni.it/es/collection/gio-ponti-collection> (Recuperado: 20/03/2019)

²⁷ Uno de sus inventos más radicales. Ponti, G. “*finestra arredata*,” *Domus*, núm. 298. 1954, pág. 17-20

Izquierda; vista interior del salón donde se encuentra la mesa "D.555.1" en el centro de la composición

Librería "D.357".1 en Casa Ponti, expuesto a modo de *showroom*

Mesita "D.555.1"

Para el espacio de salón Ponti diseñó en esta vivienda una serie de muebles, entre ellos se encuentra esta mesa, de pequeño tamaño construido en metal la estructura y con el tablero circular en vidrio. La utiliza como centro de la composición de sillones en el salón. En su diseño mantiene la idea de diagonalidad de la que impregna el suelo y el techo de la residencia.

Librería "D.357.1"

Este modelo de estantería Ponti lo diseñó para su vivienda, le permitía tener a modo de exposición pequeñas figuras de sus diseños, libros u otros objetos, ubicada en el salón de la vivienda. Esta pieza forma parte de la colección de la empresa Molteni&C. Un modelo fabricado en 1957 hecho en madera de olmo y pertenece, una vez más, a la categoría de muebles en serie.

Silla “Superleggera”

Se trata de la obra de diseño de mobiliario más conocido de Gio Ponti, con el que alcanzó su fama total en el año 1957. Desde 1951 Ponti tiene como objetivo el construir un modelo de silla ligera e intentando resumirla al mínimo posible. El modelo de silla *superleggera* surge como una evolución al mínimo de la silla *leggera*, llevada a cabo en 1952. Un diseño sutil y resistente que fue producido por Cassina, una empresa para la que Ponti diseñaría muchos otros muebles.

En 1957 Ponti diseña el modelo nº 699, la silla *superleggera*, <<la silla superligera>>. Es considerada su obra maestra con la que alcanzó un gran reconocimiento a nivel mundial. Catalogada dentro de la clasificación de muebles en serie, de fácil construcción, una silla aparentemente común, apta para todos los espacios y es por ello que representa el triunfo de la normalidad.

Hecha en su totalidad por madera de fresno, la estructura, y el asiento hecho con caña trenzada egipcia. Su sección triangular de 18 mm y su forma, le confieren la resistencia necesaria y una ligereza excepcional llegando a pesar únicamente 1,7 kg. Es tan ligera que se puede levantar con un dedo.

Este diseño del respaldo arqueado hacia delante ya lo había provisto Ponti a sus sillas desde 1949, aportando mayor comodidad a las mismas. Esta silla muestra la modernidad en el diseño italiano. Un símbolo de la fuerza entre el diseño y la artesanía. Fruto de cinco años de trabajo y experimentación con las técnicas más avanzadas para intentar disminuir al máximo la estructura de la silla *leggera*. Obteniendo como resultado un mueble elegante y de carácter sobrio. Posible de adaptar en cualquier espacio. Pues esta silla, convertida en hito, ha sido uno de sus diseños más repetidos y más utilizados en diferentes obras del propio arquitecto, siendo su vivienda un ejemplo más de ello.

“Cuanto más minimalista es la forma, más expresiva puede llegar a ser”²⁸

Niño cogiendo la silla con un solo dedo. Prototipo diseño silla *superleggera* (1957)

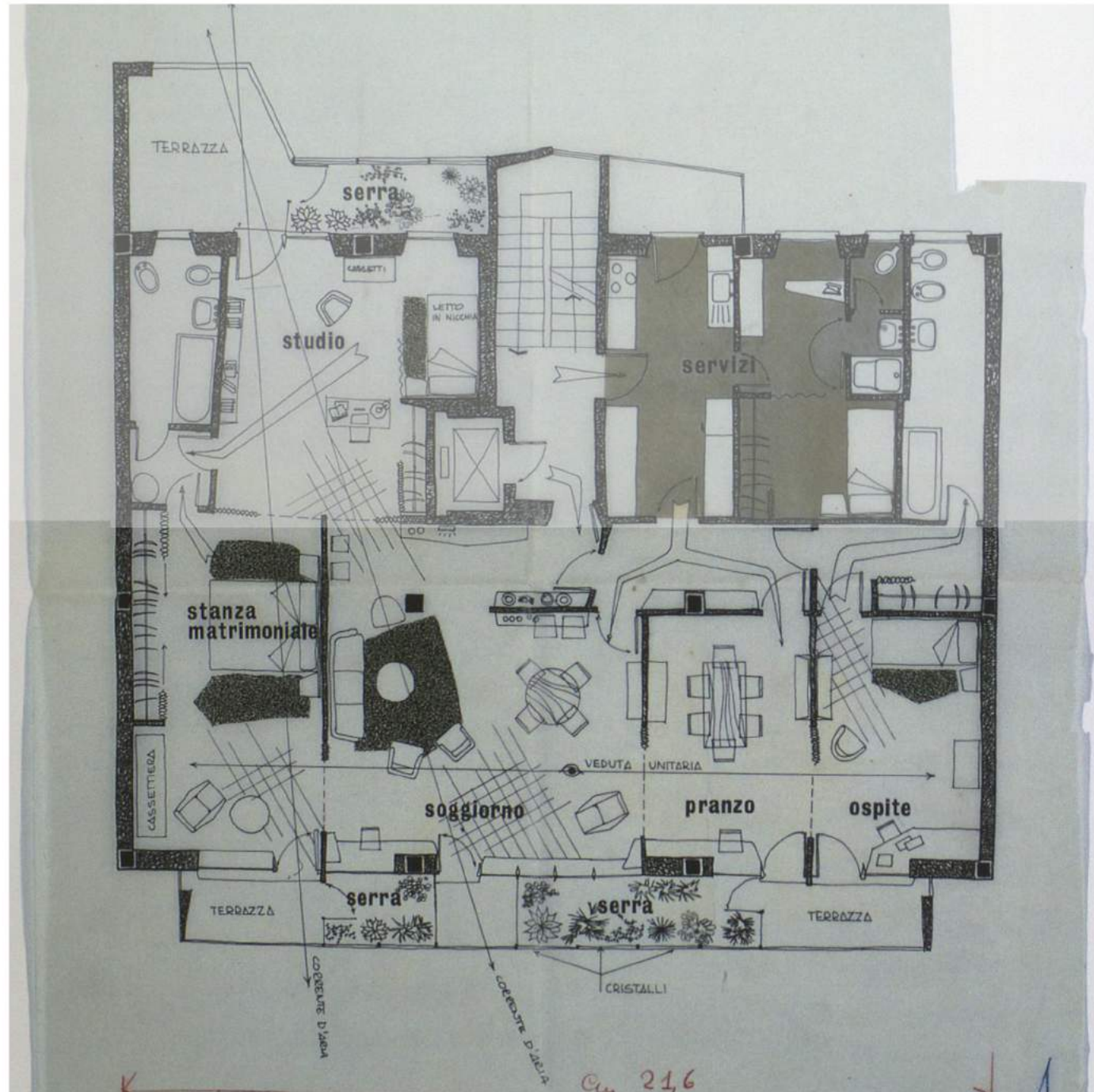
Interior vivienda de Ponti. Silla *superleggera* en escritorio

²⁸ Ver enlace: <https://www.cassina.com/es/coleccion/sillas-y-butacas/699-superleggera> (Recuperado: 5/06/2019)

Fotografía de Gio Ponti sentado sobre la silla *superleggera* en 1958

Planta de la vivienda de Ponti, via Dezza, 49, Milán. Hecha amano por Gio Ponti

Vivienda de Ponti, con él y su familia. Desde el punto central de los tabiques móviles y vista a las dos estancias.

Vista interior de la vivienda. La familia Ponti habitando la casa

Personajes

La arquitectura residencial es la que más desarrolla Ponti. En este ejemplo está proyectando 10 residencias con unas dimensiones inferiores a las que había construido anteriormente en villas. Fue este proyecto un laboratorio de investigación y donde introdujo nuevos mecanismos con los que pudo experimentar. Diseñó una arquitectura flexible en su interior donde evitó al máximo la colocación de puertas y tabiques usuales. Los sustituyó por particiones móviles a modo de tabiques plegables que permitían un contacto directo de toda la vivienda desde un extremo hasta el opuesto. De esta manera conseguía también esa flexibilidad en el modo de habitar de las personas. Los muebles estaban quietos pero los tabiques se podían ocultar, así creaba recorridos que de otra manera serían inexistentes. Este juego de composiciones del espacio le aportaba una gran riqueza al proyecto.

Gio proyecta la arquitectura teniendo en cuenta las necesidades y las peticiones de sus clientes. En este edificio permite el diseño individual de cada propietario en sus viviendas, dando respuesta a las necesidades y exigencias de la vida doméstica de cada persona. Esta elección individual daba un aspecto improvisado de la arquitectura. Ponti tiene una concepción diferente de los ambientes residenciales, no considera que deban ser espacios ausentes de elementos como si de un refugio se tratara. Para él la casa debe ser también un espacio más práctico donde cada elemento contribuya a enriquecer la vida doméstica. Con este fin, Ponti experimentó y diseñó numerosos mobiliarios dando solución a cada espacio particular de sus obras, adaptándolas a la vida de sus clientes. Este interior está concebido como un espacio único, un todo unitario donde los elementos separadores, frecuentes en otras viviendas más comunes, les da un carácter de mobiliario móvil, que permiten conectar la vivienda visualmente y hacer un recorrido total por ella. Genera espacios donde todo fluye, donde el dinamismo de los objetos y del grafismo también se transmite a las personas y el modo de habitarlo. Un aprovechamiento total para una casa con el máximo espacio para vivir.

Un arquitecto preocupado por la arquitectura, por el diseño y especialmente por la funcionalidad de sus interiores, con el objetivo de conseguir la comodidad y el bienestar máximo de sus habitantes.

Colores

El color es una de los signos más habituales de Ponti, no prescinde de ellos ni siquiera en la arquitectura residencial. En su casa en via Dezza diseña todo bajo una gama monocromática en color amarillo que extiende a todos los objetos y elementos arquitectónicos. Suelos en blancos y amarillos, mobiliario en tonos blancos-crema y amarillos, jarrones, manteles, cortinas, cuadros... todo en la misma tonalidad, creando una unidad de todo el conjunto interior. Considera que una vivienda es el reflejo de las personas, y él mismo se consideraba un hombre feliz, con afán de conocimiento, por lo que los colores eran un reflejo de ello. Espacios para disfrutar, llenos de arte, de muebles de colección, que también utilizó en su vivienda.

La multitud de colores que están presentes en la fachada, a petición de cada propietario, es una muestra más de la importancia que tienen para este arquitecto sus clientes, quienes deben tomar las decisiones y a quienes tiene que dar solución según las exigencias de cada uno.

Edificio residencial en via Dezza, 49, Milán.
Vista exterior del edificio residencial con los balcones pintados cada vivienda de un color, fácilmente distinguibles.

Vista interior, comedor

Materiales

Una casa de demostración donde combinó una variedad de materiales. Los suelos eran completamente cerámicos, todas las baldosas con el mismo grafismo repetido por toda la vivienda. A ello, en ocasiones se le sumaba como recubrimiento alfombras, bien de material textil o de piel de animales. Este último utilizado también en dos butacas en el salón. Madera como recubrimiento en algunas paredes, utilizado como soporte de mobiliario, en aparadores o como la estructura total de estanterías. El vidrio a lo largo de toda la fachada exterior con grandes ventanales que permitían la conexión interior-exterior de la residencia. Creaba una fachada transparente.

Vista interior del salón.

Empleo de diferentes materiales, cerámica, cuero, metal, vidrio, textil, pelo de animal. Pintura de ángeles sobre el vidrio.

Este material también lo empleó en el diseño de jarrones, numerosos ejemplares se encuentran en esta casa. Telas en el diseño de muebles, en sillones y sillas, así como en manteles y en cortinas, que funcionaban a modo de separadores. El cuero es otro material presente en la casa en los sillones del salón. El metal se encuentra principalmente en la estructura de los muebles, siendo el latón el más utilizado, con tonos dorados que conjugan a la perfección con el color amarillento del interior. En su última etapa Ponti se dedicó a pintar ángel sobre el vidrio de las cristaleras de la fachada.

Colores cálidos y materiales nobles que le confieren a la vivienda un ambiente acogedor, vivo y funcional.

CASA PONTI, UN LABORATORIO EXPERIMENTAL

Esta obra es un ejemplo en el que Ponti trabajó los espacios domésticos desde una superficie casi mínima, de mucho menor tamaño que otros diseños de villas que había realizado con anterioridad. Esto le supuso un reto a la hora de organizar los espacios, mucho más reducidos a los que le quería otorgar la capacidad de riqueza y de posibilidad de movimiento como en otros. Este nuevo reto que Ponti afrontó con nuevos mecanismos terminó con otro acierto del italiano. El ejemplo más claro es que ésta fue la residencia en la que vivió sus últimos 20 años.

El laboratorio de todos sus intentos que le serviría de ensayo para soluciones que más tarde emplearía en otras obras suyas. La primera intención de este proyecto era concebirlo como un centro de experimentos aquí podría comprobar diferentes ideas que Ponti tenía. Un ejemplo de ello fue la configuración de la vivienda algo que surgió como una interpretación de su manera de ser, un hombre dinámico con movimiento libre.

Diseño de mobiliario, combinación de colores y materiales, todo presente en esta residencia. Este proyecto coincide con su época más conocida a nivel mundial de investigación de la sencillez, de las formas, la comodidad y la ligereza quedan representadas por su diseño de mobiliario de mayor éxito que utilizó en esta casa, la silla *superleggera*. Este diseño fue un ejemplo de lo que representa la vivienda, arquitectura ligera con capacidad de adaptación en los ambientes y dinamismo de ellos.

Con este proyecto Ponti consiguió el resultado de una arquitectura flexible, cambiando radicalmente la manera de entender el diseño de las viviendas. Algo que incluso actualmente, después de casi 60 años, sigue causando mucha curiosidad, como si de un diseño presente se tratara. Esta concepción de la arquitectura, fue probablemente algo que Ponti adoptó en su arquitectura influenciado por otras culturas que conoció en la inmensidad de viajes que realizó por el extranjero, una muestra más de su afán de conocimiento y de experimentación en sus proyectos. Ausencia de muros fijos y puertas muros que se convertían en mobiliario son los elementos más destacados que aparecen en el interior, provocando un cambio en la vida de sus ocupantes.

La máxima de este proyecto es el aprovechamiento del espacio y para ello Ponti diseña unos tabiques plegables que generan la división fluida de los espacios, manteniendo la conexión visual continua y recorridos por toda la vivienda.

Esta obra, planteada desde su inicio como un desafío de prueba, la concluye satisfactoriamente demostrando la posibilidad de crear espacios reducidos capaces de portar el arte en su diseño, capaces de aportar calidad a sus inquilinos y capaces de conectar todos los espacios pero otorgándoles cierta intimidad. A pesar de su éxito y de ser una de sus obras con más reconocimiento internacional, este modelo de vivienda no se ha repetido en otros proyectos, por otros arquitectos. Un motivo para ello es quizás la visión tradicional que se mantiene hasta la actualidad en la arquitectura residencial tanto en Italia como en España, en contraposición del pensamiento moderno que poseía Ponti.

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

SORRENTO, NÁPOLES - ITALIA

(1960-1962)

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI, SORRENTO

En 1960 el arquitecto Gio Ponti recibió el encargo de proyectar un hotel en Sorrento, Nápoles. Este hotel situado al sur de Italia se convirtió en uno de los primeros hoteles de diseño del mundo. El terreno perteneció a la orden de los Jesuitas y más tarde fue propiedad del conde de Siracusa. A su muerte pasó por manos de varios propietarios hasta que en 1959 el ingeniero napolitano Fernandes compra Villa Poggio Siracusa, un castillo gótico-inglés inacabado de la costa amalfitana. Con la intención de convertirlo en hotel, encargó el proyecto Gio Ponti, quien consiguió dar por finalizada la obra tan solo dos años más tarde desde su comienzo, en 1962.

Este proyecto llevó a la unión entre Ponti y Fernandes, naciendo una amistad que continuó con la colaboración de ambos en otros dos hoteles más. El hotel contaba con avances que pocos en esos años tenían, ascensor, agua caliente y aire acondicionado. Fernandes le propone este proyecto a Ponti porque quería hacer de éste un hotel internacional, con mobiliario moderno para las 276 habitaciones divididas en las 8 plantas del edificio. En este momento Ponti era considerado, probablemente, uno de los mejores arquitectos a nivel mundial. Había trabajado en 13 países, contaba con una actividad larga y fértil, y con proyectos de arquitectura y diseño completos.

Vista exterior del hotel en la costa amalfitana

Es una muestra del poder de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX, donde se aúna la tradición y la artesanía local con el estilo moderno que se comenzaba a imponer en esos años. Está considerado como un ideal de la arquitectura mediterránea.

La piscina de este emblemático hotel, Ponti la sitúa entre los jardines, rodeado de una espesa vegetación de gran variedad. Una piscina de agua salada de diseño irregular, como si de un lago se tratara, donde jugaba con las formas. Pequeñas islas relajantes que emergían de la piscina.

Los espacios diseñados por el arquitecto son una combinación de la tradición local y la sensibilidad moderna de la época, ello unido al paisaje de la costa amalfitana le atribuyen a este hotel una experiencia única. Los espacios interiores del hotel, como el restaurante tienen un efecto telescopio, donde se amplía la vista del mar debido a la ausencia de fondos de pared. El hotel de Ponti hablaba del mañana, de la ligereza, del aire y del respiro de los espacios.

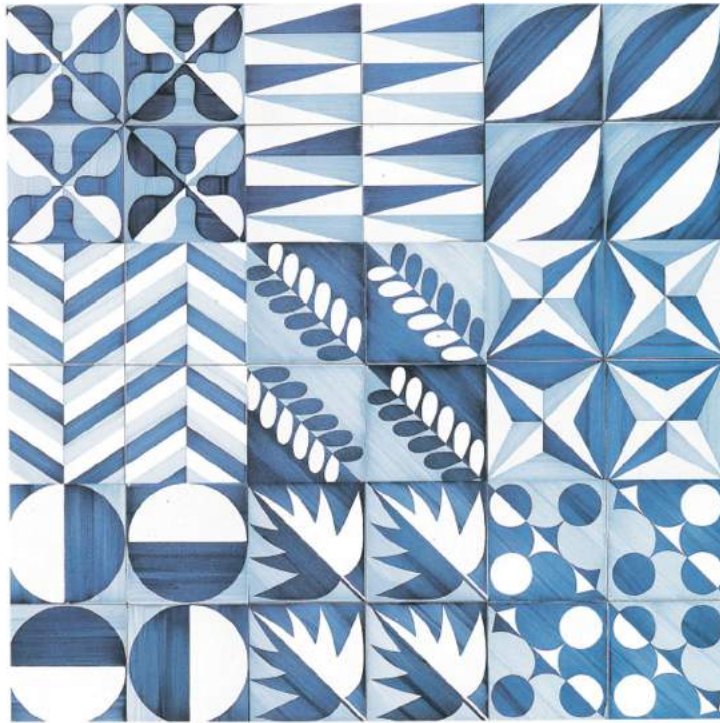
Este proyecto es una muestra de la buena arquitectura y diseño que hacía Ponti, y es que el hotel está actualmente en funcionamiento. Casi 50 años después de su construcción, en el año 2007, el arquitecto napolitano Fabrizio Maugeri fue el encargado de llevar a cabo un trabajo de restauración, dejando al hotel en un estado similar al que se había proyectado en su inicio. Este trabajo se comenzó en 1999, con un enfoque filológico, donde se estudiaron las monografías, los dibujos y bocetos archivados de documentos originales que había realizado Ponti. Se empezó en el interior, restaurando la estructura, el interior de las habitaciones y finalmente se terminó en el exterior con la restauración de las fachadas, recuperando su aspecto original. Se recuperaron los materiales, arreglando el mal estado de alguno, e incluso los muebles originales. La obra duró desde 1999 hasta 2004, satisfaciendo las necesidades de un hotel de lujo de la actualidad, mediante un proceso de purificación guiados por los dibujos originales del estudio de Ponti.

Vista exterior fachada trasera de acceso al hotel.

Vista de la piscina con el trampolín emergiendo. Diseño de Ponti

Diseños hechos por Gio Ponti para de las baldosas cerámicas utilizadas en este hotel. En habitaciones, terrazas y salas comunes.

Fundas

El hotel se inspira en las preexistencias de sus volúmenes, de su arquitectura existente, y a partir de ahí elabora el proyecto utilizando los mecanismos y elementos peculiares propios: superficies, linealismo, iluminación, efectos visuales. El hotel tiene un ritmo marcado vertical de los volúmenes. En la parte exterior está cubierto por un yeso blanco que lo rodea, interrumpido en las aberturas. Las fachadas se tratan de manera independiente, cada una con un diseño ligeramente diferente. Como contraste al blanco de las fachadas está el azul de los huecos en ventanas, carpinterías y persianas. Sumado a ello las sombras generadas por los salientes y los balcones.

En los interiores del hotel están cuidados todos los detalles. Ponti también en planta sigue los mismos mecanismos, conecta o aísla las habitaciones mediante la decoración de las plantas. Diseña los suelos hechos con baldosas cerámicas de diferentes motivos. Llega a dibujar hasta 30 modelos diferentes utilizados en los suelos de las habitaciones, en el suelo de planta baja y en terrazas. Una baldosa de 20x20cm con motivos naturales o geométricos creando composiciones diversas. Creando una variación de cada forma por 4 baldosas. Las composiciones que hacen de las baldosas cerámicas en el suelo producen un juego de llenos y vacíos, donde el vacío está representado por el suelo de mármol blanco. Las variedades en su colocación permiten marcar el recorrido libre que las personas pueden hacer en el espacio, siendo el vacío ese recorrido por el que pueden transitar.

En cada habitación y cada espacio Ponti señala el modelo de baldosa que debe colocarse. El mismo Ponti llegó a decir que era un arquitecto fracasado y un pintor fracasado porque su verdadera vocación era pintar.

Ponti extiende el grafismo a todas las superficies, vertical y horizontal, tanto en paredes y muros como en el suelo, creando planos tridimensionales que escapan de la planeidad de la que parten. En este proyecto lo consigue mediante el uso del mismo material, la cerámica, y todas sus posibles combinaciones con el uso de la misma gama cromática. En forma de círculos, medias esferas, medias lunas, ovoides y rayas son las formas geométricas que se repiten en el grafismo de este hotel.

Superpone capas, cubre las paredes y pilares planos con acabado de mortero blanco con una superposición de elementos cerámicos que le aportan nuevos diseños y le dan profundidad al espacio.

Ponti limita los espacios con las composiciones, sus formas y su disposición, utilizando siempre blancos y azules. Las habitaciones se abren hacia el mar en busca de un horizonte, y a su vez el mar azulado y la luz y el aire entra en la habitación.

Suelos y paredes recargados de grafismos situados en espacios amplios, luminosos y con el uso justo de mobiliario necesario.

Superficies revestidas con piezas cerámicas

Pared del ascensor revestida con esferas cerámicas en blanco y azul.

Diseño de los cabeceros de las habitaciones. Incluían el control de luces de toda la habitación. Diseño de Gio Ponti

Interior del hotel con sillones 866 tapizados en tela azul en la sala principal de la planta baja

Arredamento / Muebles

Ponti marcó unas claras directrices del diseño del mobiliario en este hotel. En las habitaciones, las ropas de las camas, las puertas, los pavimentos cerámicos. Los cabeceros de las camas, las lámparas de noche, e incluso llegó a diseñar las manillas de las puertas de las habitaciones.

Ponti hizo de éste un hotel adelantado con tecnología avanzada para la época en la que se construyó. Su diseño completo unido a la tecnología le llevó a conseguir unas habitaciones con un diseño total integrado en las que desde el cabecero se podía controlar las luces de la habitación y regularlas.

Diseño particular de la piscina con formas irregulares y donde sitúa un trampolín, también con un diseño único pensado para este espacio, como si suspendido sobre el agua estuviera.

Sillón 866

La recepción y salas comunes de la planta baja Ponti hace uso de un único diseño de sillones. El conocido como *rare pair armchairs* 866 producido actualmente por Cassina. Este sillón pertenece también a la categoría de sus muebles en serie. Un diseño original para el hotel Parco dei Principi que el arquitecto hizo en Roma, y que posteriormente utilizó en este espacio. Una estructura de cuatro patas de madera con sección triangular sujeta el sillón, con un acabado textil tanto en respaldo y asiento como en la envolvente de la silla de color azul. Este modelo lo ubica principalmente en la sala común del hotel en la planta baja, generalmente en conjuntos de tres piezas y en el centro una pequeña mesa. Su color azulado va acorde con el resto del espacio donde paredes y suelos tienen este mismo color.

Ponti diseña los espacios teniendo un control sobre ellos. La forma de colocarlos genera un lugar de encuentro entre varias personas que incita a la conversación entre los sujetos y también al descanso. La ergonomía en su forma facilita la estancia en este espacio durante un tiempo más prolongado y su vez un momento de descanso. Este diseño lo utiliza para crear una *chaise longue* de las mismas características que el sillón.

Mesa 613

Ponti era un arquitecto que llegaba a todos los puntos de la arquitectura, a todas las escalas incluyendo todos los espacios de diseño en sus proyectos. Las habitaciones del hotel fueron uno de los espacios donde más se cercioró de conseguir un diseño válido que fuese agradable visualmente a la par que funcional. En 1955 diseña una mesa para la empresa Fontana Arte, otra de las que ha mantenido la fabricación de los diseños del arquitecto hasta la actualidad. Concebida en su totalidad de madera, con cuatro patas como estructura vertical y tablero superior de la misma madera que el resto. Bajo él se encuentran dos cajoneras de color azul que le dan un toque cromático con el que se introduce en el diseño total del hotel.

“Lounge chair 829”

Construido en 1950, Ponti diseña este sillón para la empresa Cassina. Una sillón fabricado en madera la parte estructura y el resto con un acabado textil. En el hotel Ponti los coloca en las habitaciones junto con una pieza con el mismo diseño que sirve de apoya pies. Está tapizado en color azul, siguiendo la misma línea que el resto de mobiliario del hotel. En este caso coloca únicamente un ejemplar por habitación y lo sitúa frente a la cristalera con vistas al mar. Tiene un carácter individual de descanso que conecta de manera visual directamente con el mar mediterráneo. Las dos piezas son reclinables, induciendo a un descanso más prolongado, donde el sujeto puede conciliar el sueño.

Arriba; mesa modelo 613 en la habitación del hotel

Abajo derecha; sillón 829 en la habitación del hotel, con reposa pies del mismo diseño. Reclinables ambos

Izquierda; vista interior de la habitación con ambos diseños de mobiliario

Modelo sillón *Round* pieza montada y sin montar, en 8 piezas

Vista interior de la sala en planta baja. Composición de sillones modelo 866 y mesas de cristal y madera

Sillón "Round"

Cassina se encargó de una parte importante de los diseños de mobiliario del arquitecto. Entre ellos se encuentran algunos de sus diseños más conocidos. El sillón *Round* ha sido uno de ellos. Perteneciente a la categoría de muebles en serie, este sillón fue diseñado para la Villa Arreza, la otra obra de Gio en Caracas, en el año 1956.

Compuesto por formas geométricas sencillas en dos colores, blanco y azul, que se introduce a la perfección en la gama cromática utilizada en el hotel Parco dei Principi. Respaldo y asiento tapizados en cuero cuenta con una forma de elipse y está ligeramente inclinado para una mayor comodidad. Lo más característico de este modelo es la posibilidad de desmontaje que tiene, contando con tan solo 8 piezas en las que se divide. Los dos elementos de asiento por una parte, las cuatro patas de madera, y por otra parte, otras dos piezas sustentantes de madera curvos que unen las patas con el asiento y el respaldo.

Esta característica y su diseño convirtieron a este sillón en una celebridad que mostraba un mueble fácil de montar. Este modelo fue muy utilizado en sus proyectos, incluyendo los del extranjero y cambiando en cada caso la tapicería, adaptándose a los ámbitos de cada proyecto. El hotel se convirtió en un escenario más de este mobiliario donde se integró en las zonas comunes de la planta inferior.

Mesitas

En la sala de estar en la planta baja del hotel Ponti coloca únicamente el mobiliario imprescindible, consiguiendo una mayor sensación de amplitud. Entre los conjuntos de sillones Ponti ubica una mesita que sirve como apoyo y como eje de la composición. Una mesa infinita de forma circular con una ligereza que roza la abstracción. Tablero de vidrio, sin bordes, sujeto por cuatro patas de madera con una sección triangular mínima.

Personajes

Ponti, un arquitecto que se manejaba con soltura en ambientes residenciales y en villas, en esta ocasión, y como encargo del ingeniero napolitano, lo combinó con una arquitectura en la que él no tenía tanta experiencia. Aquí no tenía que proyectar una vivienda para una familia, sino que debía hacer un proyecto, sobre una villa ya existente, para personas que habitarían temporalmente el hotel. Seguía manteniendo en parte el carácter residencial de una villa, pero a una escala mayor para dar cabida a más número de personas.

La colocación del mobiliario, el uso de las gamas cromáticas, de los materiales utilizados, la introducción de luz natural en los espacios interiores, todo ello hacía que el arquitecto tuviera el control total de la vida en los espacios. Esto ocurría esencialmente en las zonas comunes, ya que en las habitaciones, al ser un espacio de menor dimensión no hay tanta variedad en las formas de ocupar el espacio.

Ponti no se conformaba con una repetición continua de todas las habitaciones, por ello optó por hacer pequeñas variaciones en cuanto a las superficies que revestían las paredes y el forjado.

Crea espacios en los que el límite no son los muros, se extienden más allá, mediante la colocación de cristaleras en su fachada trasera y delantera, llegando casi a un punto de simbiosis con el exterior que lo rodea, el mar y la vegetación. Este hotel, desde que se proyectó en 1960 hasta la actualidad, ha mantenido su concepción de lujo, siendo personas ilustres, adineradas o con poder quienes lo habitan. Está diseñado de una forma acogedora y con la intención de hacer de la estancia de los huéspedes un tiempo agradable en el que prime la comodidad.

Interior de las habitaciones, con vistas hacia el mar como si fuera una prolongación de la habitación, como si de un cuadro se tratara.

Planta baja del hotel. El pavimento marca el recorrido que las personas pueden hacer. El vidrio hace una prolongación del interior al exterior

Interior del hotel zona del bar. Colores blancos y azules

Interior planta baja. Colores blancos y azules en paredes y mobiliario

Color

Ponti procedía de una etapa en la que en sus proyectos utilizaba una gama monocromática de colores, sin embargo en este proyecto empleó dos colores, blanco y azul. El uso de ambos en todos los objetos y elementos arquitectónicos muestra una pasión por esta combinación y por su resultado. Estos colores son la característica del ambiente mediterráneo en el que se encuentra situado este hotel.

Crea un efecto cromático en las paredes, techos, suelos y mobiliario, consiguiendo fuerza y frescor en el interior del hotel, que se ve fortalecido con las vistas hacia el mar.

Habitaciones luminosas con vistas a los jardines botánicos donde la presencia del azul en todos sus tonos envuelve los espacios interiores y el color verde rodea la vista desde el exterior.

El color azul aporta una sensación de calma, de serenidad en un ambiente tranquilo donde la forma del mobiliario y las vistas de fondo, permiten la desconexión de las personas que ocupan el lugar. Es un bálsamo para el estado de ánimo. Este color también transmite una frescura que, unido al color blanco de las paredes y del material base utilizado, introduce en el interior y en el diseño total del hotel la conexión directa del lugar donde se encuentra, el mediterráneo. Todas estas sensaciones son las necesarias que las personas buscan en un hotel para facilitar el descanso.

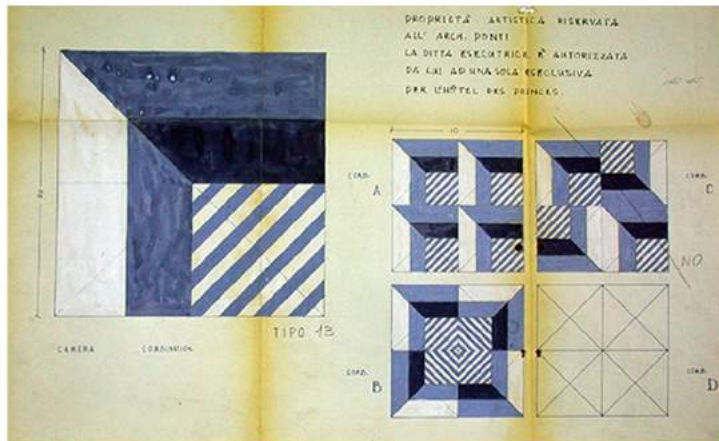
A estos dos colores que predominan el espacio interior y exterior, se les suma el color verde de las plantas que se encuentra en jardineras diseñados por el propio arquitecto en su interior, y en el exterior, circundadas por los jardines botánicos que el hotel tiene en su entorno próximo.

Revestimiento utilizado en paredes, medias esferas hechas de cerámica

Dibujo de los diseños de baldosas cerámicas que hizo Gio Ponti para este hotel

Materiales

En este caso, Ponti no hace uso de muchos materiales como en proyectos anteriores, se limita a la cerámica, el mármol, la madera y el vidrio. El mármol está presente en los suelos, utilizándolo como base con un color claro que aporta amplitud a la sala. La cerámica la emplea tanto en suelos como en paredes. En los suelos Ponti diseña 30 formas diferentes con motivos naturales, dejando indicados cada diseño y su zona de colocación. La variedad de diseños consigue diferenciar ambientes en un espacio único. Creando un efecto de alfombra cerámica, que genera una unión de ese conjunto. En paredes y muros, de manera diferente que en el suelo, los cubre de elementos cerámicos. En los muros, tienen forma de media esfera, combinando el azul con el blanco. En los pilares los cubre con pequeñas baldosas cerámicas de diferentes grafismos, pero con una gama cromática similar, más claros que en los muros, consiguiendo más profundidad.

En el resto de paredes los deja descubiertas en color blanco como contraposición a la carga de color azul en el mobiliario y en el resto de paredes. En las fachadas orientadas al oeste, con vistas al mar, coloca grandes cristalerías que permiten la conexión exterior-interior con el horizonte, empleando el vidrio, como si de un material transparente se tratara.

Ponti utiliza un recurso que solía emplear en sus villas, el uso de cortinas como tabiques de separación, en este caso de color azul, que en algunas situaciones permiten entrever lo que ocurre al otro lado pero marcando una distancia con ello.

El uso de la madera en mobiliario y como recubrimiento en algunos muros, rompe con la sensación fría del suelo de mármol, creando un ambiente cálido y siendo un espacio más acogedor para el sujeto que lo habita.

Como suma a esta calidez de la madera, también están los materiales textiles del mobiliario. Camas, sillas y sillones son los elementos que principalmente utilizan un acabado de telas, en color blanco o azul.

UN HOTEL VISIONARIO

Considerada su obra más mediterránea, otorgándole a su ubicación un papel dominante. Esta obra supone el comienzo de una saga de hoteles que simbolizan el logro del arquitecto. Su innovación le llevó a convertir éste en el primer hotel de diseño en Italia, implantando el lujo residencial en este tipo de arquitectura al que más tarde le seguirían otros hoteles. Su espíritu visionario lo refleja claramente en esta obra, donde 60 años después de su construcción se mantiene como un hotel de máximo lujo.

Ponti es un arquitecto que siempre tiene en cuenta el entorno de sus obras, este lugar especialmente le da más importancia. Pone en valor el entorno, la costa amalfitana de Nápoles y el mar mediterráneo que lo rodea, sin poner límites a su proyecto. No lo expande al exterior, sino que introduce el exterior, el mar, en el interior, como si formara parte del proyecto. Ejemplo de ello son los colores usados, la combinación de blanco y azules extendida a todos los elementos y objetos. La simplicidad y la pureza geométrica son la base de la creación del diseño en esta obra. La cerámica es un material que identifica a Gio Ponti, muy utilizado en sus obras. El hotel Parco dei Principi de Sorrento es probablemente el ejemplo de mayor relevancia del material, de sus geometrías y de las composiciones. Ponti consiguió crear con un mismo material y con un mismo diseño diferentes ambientes, variando únicamente la colocación de las baldosas, poniendo en valor este material y obteniendo variedad en las sensaciones dentro de un mismo espacio, mediante el movimiento, el reflejo volumétrico y secuencias repetitivas. A través de sus diseños en este hotel creó nuevas corrientes estéticas en el sector cerámico. El uso que hace de los colores, donde utiliza la misma gama cromática continuamente (blanco y dos tonos de azul) junto con las formas geométricas, le aportan una sensación de profundidad al espacio, como si fuera un juego de sombras en el interior creado artificialmente.

Ponti que siempre tenía muy en cuenta los gustos y deseos de sus clientes, este encargo le supone un cambio en la manera de plantear a las personas, haciendo habitaciones de manera más genérica, y eso lo consigue poniendo los objetos estrictamente necesarios. El estudio de esta obra aporta una visión diferente, donde muestra la arquitectura como algo que no está supeditado a unas pautas estrictas ni a unas exigencias dictadas por los personajes que ocuparán los espacios.

CONCLUSIONES

Ya desde sus inicios Gio Ponti se caracterizó por su afán de abarcar diferentes disciplinas existentes en aquel momento y no limitarse a la primera que conoció, la arquitectura italiana tradicional que le enseñaron en la escuela Politécnica de Milán. Esto le llevó a tener un conocimiento más amplio de diferentes movimientos artísticos que le sirvieron para crear su propio estilo utilizado en todas sus obras. Este conocimiento no es meramente teórico, le ha hecho ir un paso más allá de lo existente en su tiempo. Esto se refleja en sus obras viendo la capacidad de adaptabilidad que tiene tanto al entorno, como a la cultura, o como a las necesidades de los dueños, y todo ello lo consigue a través de un conocimiento amplio y profundo de los movimientos y tendencias que había tanto en la Italia del siglo XX como en otras partes del mundo, como es el caso de América, con los movimientos emergentes en esos años.

Los avances tecnológicos del siglo XX favorecieron la fabricación industrial de sus obras siendo la parte que más se benefició de ello. No renegaba de la artesanía, pero tampoco lo hizo de la producción en masa. Por ello es posible que se sigan fabricando a día de hoy ejemplares de sus diseños originales y pueden permanecer en el tiempo.

Este arquitecto milanés a pesar de tener una base tradicional de la arquitectura italiana tenía un pensamiento moderno que iba un paso por delante de su presente. Apostó por el futuro con su arquitectura y sus diseños. También lo reflejó en la divulgación que hizo con las revistas que fundó e hizo llegar a todo el mundo, dando a conocer sus pensamientos con las críticas que escribía, los ideales que tenía la sociedad italiana en la época y el tipo de arquitectura que se construía durante el siglo XX. El hecho de que sea una revista que actualmente se mantiene y que su figura llegara a ser mundialmente conocida, son el ejemplo más claro de su buen hacer y del pensamiento adelantado que tenía.

A pesar de ser mundialmente divulgadas sus obras y sus diseños a través de las revistas que fundó, y que su testimonio perdure hasta nuestra actualidad, este arquitecto en ningún momento buscaba la fama, su objetivo era transmitir su arte mediante sus obras.

La clave de este trabajo de análisis ha sido el estudiar tres obras del arquitecto bajo el punto de vista que el propio Gio Ponti daba en la revista Domus, de esta manera, y estudiando cada obra desde las 5 categorías, se consigue una visión más completa de esos espacios arquitectónicos, que de otra manera no se obtendría. Esta visión permite entender o interpretar el pensamiento del italiano de una manera mucho más cercana, como si pudiéramos introducirnos en su mente, aproximándonos a las que fueron sus inspiraciones y de algún modo que puedan servirme como influencia en futuros proyectos. No es posible entender sus obras estudiando las categorías por separado. Son indivisibles, analizándolas individualmente es posible que aparezca un desequilibrio, sin embargo, una vez que se estudian las cinco categorías y se observa con cierta perspectiva la obra, ésta muestra un equilibrio total, un diseño que mantiene una armonía de conjunto.

Se considera que Ponti convierte en éxito todo lo que realiza, parte de ello es fruto de la implicación y el tiempo que le dedica a cada detalle, sumado a sus conocimientos y la elegancia y el buen gusto de este arquitecto. Plantea una revolución de la arquitectura doméstica, donde consigue hacer de lo más cotidiano un objeto de estilo, con ensayos y soluciones tan atractivas como lo habían hecho hasta el momento de otras arquitecturas. Cambia radicalmente la manera de ver este tipo de arquitectura. Le otorga la importancia que se merece, ya que es el espacio que todos habitamos y además considera que es el reflejo más fiel de sus propietarios, la arquitectura y su diseño hablan por ellos. Convierte los interiores domésticos en un atractivo para los anuncios en revistas, utilizando Domus como intermediario entre la arquitectura más provinciana con las de influencia internacional.

Un aspecto reseñable de sus obras es el uso que hace de una misma forma geométrica, sin importar la escala lo consigue adaptar, la misma forma de un mueble la extiende también a la barandilla de las escaleras, A ventanas y grafismos. Así convierte ese diseño en un patrón repetitivo que le confiere la unión al espacio.

Ponti basaba sus obras y diseños en la experimentación, en la prueba-error, y el ser humano fue uno de los elementos que también analizó e introdujo en sus obras, dándole al sujeto el papel principal. Tuvo muy en cuenta la conexión de los sentidos más básicos de los seres humanos. Con ello reivindica la falta de conexión que a veces se observaba en la arquitectura moderna entre el arquitecto y el cliente que lo habitaría, cayendo en ciertas carencias en su diseño. A partir de este análisis es posible comprender la importancia del correcto diseño y de la distribución de los espacios y especialmente del poder que tiene la arquitectura, de establecer mediante diversos mecanismos un control del espacio y del modo en que sus habitantes llegarán a utilizarlo, estableciendo ciertas pautas y rutinas en la vida de los sujetos mediante la orientación, la luz, los elementos disonantes en los interiores, etc.

Retomando el punto de partida de este trabajo con el objetivo que se planteaba en un inicio, tras el análisis de tres de sus obras bajo el mismo punto de vista que el propio arquitecto empleaba en su revista, se comprueba que se ha cumplido dicho objetivo. Desde el principio se planteó la unión entre arquitectura y mobiliario, aunque el trabajo amplió el campo de estudio a materialidad, gama cromática y personas que ocupan el espacio, teniendo una visión mucho más completa. Al aumentarlo incluyendo también estas categorías dentro de un mismo diseño del espacio se ha obtenido un concepto más global de su arquitectura, y por consiguiente se puede decir que todas estas categorías forman parte de un todo que enfatiza y pone en valor la arquitectura. El diseño del grafismo, de las superficies, del mobiliario, de la distribución de los mismos en el espacio, el uso de materiales y colores, todo ello solo hace destacar la arquitectura, hasta llegar a un diseño de éxito total, donde el resultado es la funcionalidad, la confortabilidad y comodidad. Un espacio diseñado por el hombre y para el hombre.

El hecho de plantear cada proyecto como un reto personal le da un resultado final del proyecto satisfactorio, independientemente del tiempo que necesite, de ahí la notable diferencia del periodo de tiempo en el proceso de cada obra.

Ponti encontraba en el diseño su disfrute personal, y eso los convertía en objetos únicos, que hoy en día se conocen como piezas de coleccionismo. Sus obras han pasado a ser de muebles en serie a piezas de coleccionista.²⁹ Aunque quizás el *archi-designer* italiano no se llegó a plantear que entraran sus diseños en esta categoría.

Tras el estudio de la trayectoria de Ponti encuentro una similitud con el movimiento que promueve la Bauhaus. En ambos casos compartían una idea de diseño total en la arquitectura y defendían la producción industrial y la fabricación artesanal. Sin saber con exactitud hasta qué punto Gio Ponti fue conocedor directo de ese movimiento o fue una inspiración para él. En esta referencia del diseño total surgió un movimiento alemán que abanderaba la idea *Gesamtkunstwerk*³⁰ que se aplicó no solo a la arquitectura, sino también a otras artes y a los medios de comunicación. Impuso ese distintivo a la producción moderna alemana desde la *Deutsche Werkbund* llegando a impregnar todo lo que surgía en la escuela Bauhaus. De este modo, en ambos casos llegan a diseñar y producir todo lo que nos rodea a todas las escalas, desde mobiliario hasta arquitectura. Gio Ponti y el concepto de arte total alemán fueron adelantados para su época mostrando un cierto paralelismo en su idea de proyectar y diseñar, en su forma de ver, entender y apreciar la arquitectura y el diseño.

²⁹ Clasificación hecha por Mario teseschi en los años en que Ponti era el director de *Domus*

³⁰ Es una palabra alemana que se traduce como una obra de arte ideal, proveniente del ensayo del escritor y filósofo alemán KFE TRAHNDORF. Traducido significa obra de arte total.

LIBROS:

AA.VV., 2007 *Ponti – Gio Ponti designer*. Milano: Alinea Editrice.

CATTIODOURO. S., 2018. *Gio Ponti: Il design s'innamora del palcoscenico*. AIS Design.

LICITRA PONTI, L., 1990. *Gio Ponti. Complete Work 1923-1978*. Milano: Passigli Progetti.

LICITRA PONTI, L. Y ROSELLI, P., 2018. *Gio Ponti e Milano. Guida alle architetture 1920-1970*. Ediz. Illustrata. Quodlibet.

LICITRA, S., 1990. *Gio Ponti l'opera*, Milano:Leonardo.

LICITRA, S., 2015. *Amate l'architettura. L'architettura è un cristallo*. Rizzoli.

MERLI. P., 1945. *Colore e lavoro. Un adatto colore dell'ambiente-lavoro può migliorare l'efficienza del lavoratore. Prefazione di Gio Ponti*. Milano: Edizioni Vesta.

PONTI, G., 1952, *Amate l'architettura*, Genova: Vitali& Ghianda.

ROCCELLA, G., 2017. *Gio Ponti. 1891-1979. Maestro de la levedad*. Alemania: Taschen.

ARTÍCULOS:

BERNAL, A., 2013. *A critique in drawings. The architecture of Gio Ponti for the headquarters of the institute of architects in Barcelona*. En: EGA Revista de Expression Grafica arquitectonica. Recuperado en: file:///C:/Users/letic/Downloads/Bernal2013_EGA22.pdf 5/04/2019

DÍEZ MARTÍNEZ, D., 2018. *El arte de vivir*. En: T magazine. Recuperado en: <http://www.tmagazine.es/disenio/gio-ponti/> 20/02/2019

LUDWING, N., ROSINA, E., CAGLIO, S., GARGANO, M., 2012. *Heat Diffusion in Klinker Façade: The study case os a Gio Ponti building*. En: Advances in Optical Technologies. Recuperado en: file:///C:/Users/letic/Downloads/Adv_Opt_Tech_738943.pdf 22/02/2019

PÁGINAS WEB:

Architecture&Design. *El legado de Gio Ponti*. Recuperado de: <http://www.spendin.com/design/legado>. 21/02/2019

Arquitectura y empresa. *Casa Villa Planchart. Arquitecto Gio Ponti*. Recuperado de: <https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/casa-villa-planchartarquitecto-gio-ponti> 24/02/2019

Casas. 2014. *Gio Ponti*. Recuperado de: <http://casas.cosas.com/gio-ponti/> 24/02/2019

Domus. Recuperado de: <https://www.domusweb.it/it/dall-archivio/2011/02/02/villa-planchart-caracas-1953-57.html> 25/01/2019

Domus. 2012. *50 anni di Gio Ponti a Sorrento*. Recuperado de: <https://www.domusweb.it/it/design/2012/07/09/50-anni-di-gio-ponti-a-sorrento.html> 25/02/2019

FontanaArte. Recuperado de: <http://www.fontanaarte.com/es/disenadores/gio-ponti> 5/02/2019

Gio Ponti oficial website. Recuperado de: <http://www.gioponti.org/it/> 15/01/2019

Issastia, A., 2016. *Gio Ponti, corporeidad del edificio, figura y espacio*. Recuperado de: <https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/14551/Gio%20Ponti%2C%20corporeidad%20del%20edificio%2C%20figura%20y%20espacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 24/02/2019

Mautone, F., 2017. *Gio Ponti and the Parco dei Principi*. Recuperado de: <https://www.pressreader.com/> 25/02/2019

Molteni&C. Recuperado de: <https://www.molteni.it/es/collection/gio-ponti-collection> 19/01/2019

Torafu Architects, 2013. *Giving Warmth to the Building Skin-The World of Gio Ponti, Father of Modern Italian Design*. Recuperado de: <https://archello.com/project/giving-warmth-to-the-building-skin-the-world-of-gio-ponti-father-of-modern-italian-design> 24/02/2019

Zabalbeascoa, A., 2015. *Un baño marino de azules en Italia*. Recuperado de: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/06/25/actualidad/1435228968_416657.html 26/02/2019

