

[c]

compasses

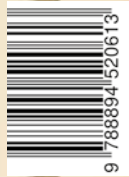
the architecture & interior design international magazine | middle east

Focus:
A view
from the inside
of architecture

Amezcuca, Piero Lissoni
Antonio Citterio
Herzog & de Meuron
ANARCHITECT
X-Architects
COdESIGN
Charlotte Perriand
Vittorio Gregotti

LIVING
THE INTERIORS

ENGLISH / ITALIAN ISSUE

Year XII nr. 083 May 2020 Year of Entry 2008 Four-monthly | ISSN 2406-3823 | Dubai - United Arab Emirates Price: UAE 39 dirham, Bahrain 4,23 dinar, KSA 42,06 riyal, Kuwait 3,45 dinar, Oman 4,32 riel, Qatar 40,82 rial, IT 9,90 Euro.

[C] compasses

the architecture & interior design international magazine | middle east

033 LIVING THE INTERIORS

Publisher Board

Marco Ferretti
Francesca Maderna

Scientific Director

Andrea Pane
director@compassesworld.com

Scientific Committee

David Chipperfield
Odile Decq
Massimiliano Fuksas
Hans Ibelings
Farida Kamber Al Awadhi
William Menking
Italo Rota
Livio Sacchi
Yehuda Safran
Karl T. Ulrich

Editorial Staff

Jenine Principe
Daria Verde
staff@compassesworld.com

Editorial Board

Paola Ascione
Francesca Capano
Maria Vittoria Capitanucci
Anna Cornaro
Paolo Giardiello
Serkan Gunay
Achraf Ibrahim
Massimo Imparato
Ferruccio Izzo
Laura Lieto
Cristiano Luchetti
Giovanni Menna
Linda Nubani
Ivan Parati
Gennaro Postiglione
Titti Rinaldi
Saud Sharaf

Art Director

Ferdinando Polverino De Laureto

Team and Publishing Coordinator

Sara Monsurró
media@compassesworld.com

Associate Editors Middle East

Architecture
Anna Cornaro
Cristiano Luchetti
Design
Ivan Parati

Associate Editor Italy

Maria Vittoria Capitanucci

Correspondents

Brazil
Ana Carolina de Souza Bierrenbach
Beatriz Mugayar Kühl
Nivaldo Vieira de Andrade
China
Massimiliano Campi
Emirates
Annamaria Giangrasso
Cristiano Luchetti
France
Laurence Bassières
Nicolas Detry
Claudia Tamburro
India
Ingrid Paoletti
Japan
Matteo Belfiore
Kuwait
Sikander Khan
Morocco
Laurence Bassières
New Zealand
Alberto Calderoni
Palestine
Cristina Bronzino
Portugal
Teresa Ferreira
Spain
Federico Calabrese
Camilla Miletto
Fernando Vegas
Serkan Gunay
Pietro Belli
Turkey
Michele Pasca di Magliano
UK
Randall Mason
USA
Linda Nubani

Advertising Sales Director

Luca Mällamo

Advertising Sales Agency

Agicom Srl
Viale Caduti in Guerra, 28
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
phone Italy + 39 069078285
Skype: agicom.advertising
Manuela Zuliani
manuelazuliani@agicom.it
mobile Italy + 39 3467588821
Skype: agicom.manuela

Digital Marketing & Website

Postilla Srl

SUBSCRIPTIONS

To subscribe
please send your contacts
by e-mail to
media@compassesworld.com

Decree of the Court of Naples
n. 58 / 20-12-2016

Cover Image

Courtesy of Massimo Listri

All the articles in this issue have been peer reviewed by the Scientific Committee and the Editorial Board

Publisher

e.built Srl - Italy
Via Francesco Crispi 19-23
80121 Napoli
phone +39 081 2482298
fax +39 081 661014
mobile +39 335 5889237

Gulf Countries Representative

Build LLC
Souk Al Bahar
Old Town Island Burj Khalifa District
Dubai - UAE

[compasses] is a supporting member of

Compasses n.33 - 2020
Printed in Italy
by Rossi Srl
Pozzuoli (Napoli)

may 2020
ISSN NUMBER: 2409-3823

The publishers regret that they cannot accept liability for error or omissions contained in this publication, however caused. The opinions and views contained in this publication are not necessarily those of the publishers. Readers are advised to seek specialist advice before acting on information contained in this publication, which is provided for general use and may not be appropriate for the reader's particular circumstances. The ownership of trademarks is acknowledged. No part of this publication or any part of the contents thereof may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form with - out the permission of the publishers in writing.

[editorial]

22 Living the interiors - Andrea Pane
Vivere gli interni

[essays]

25 Revolution begins within. Interior design and contemporary architecture: an historiographical issue - Giovanni Menna
La rivoluzione nasce dall'interno. Interior design e architettura contemporanea: un problema storiografico

33 The domestic kitchen, between utopias and heterotopias of the 20th century - Imma Forino
La cucina domestica, fra utopie ed eterotopie del Novecento

42 The necessary decoration - Paolo Giardiello
La decorazione necessaria

[focus]

50 Notes from Underground - Bruna Sigillo
Memorie dal sottosuolo

58 Casa Fantini: a hotel like a home at Lake Orta - Jenine Principe
Casa Fantini: sul Lago d'Orta in albergo come a casa

64 The Mandarin Oriental hotel: a taste of the Milanese luxury lifestyle - Daria Verde
L'hotel Mandarin Oriental: un assaggio del lussuoso stile di vita milanese

72 A refuge in the past: the second life of an Italian hill town - Paola Martire
Un rifugio d'altri tempi: la seconda vita di un borgo collinare italiano

80 Cultural Ecologies. The redevelopment of Park Avenue Armory in New York - Viviana Saitto
Ecologie culturali. Il recupero di Park Avenue Armory a New York

84 New life for a little jewel by Oscar Niemeyer: Tea House in the Square of the Three Powers in Brasilia - Federico Calabrese
Nuova vita per un piccolo gioiello di Oscar Niemeyer: la Casa del Tè nella Piazza dei Tre Poteri a Brasilia

92 Minimum duplex Naples 2020 - Simona Ottieri
Duplex minimo Napoli 2020

[architecture & plan]

94 Detail / ANARCHITECT - Cristiano Luchetti, Jonathan Ashmore
Dettaglio / ANARCHITECT

104 Culture / X-Architects - Cristiano Luchetti, Ahmed Al-Ali, Farid Esmaeil
Cultura / X-Architects

[experiences]

114 The geometric pattern: a design method - Ghada Yaiche
Il pattern geometrico come metodologia progettuale

[academia]

122 Architecture beyond icons: community responsive design in Dubai - Anna Cornaro, Abdellatif Qamhaieh, Takeshi Maruyama
L'architettura oltre le icone: community responsive design a Dubai

[materials & interiors]

132 *Le monde nouveau de Charlotte Perriand*. The exhibition - Marella Santangelo
Le monde nouveau de Charlotte Perriand. La mostra

[smart food]

138 The new spaces of conscious pleasure - Ferdinando Polverino De Laureto
I nuovi spazi del piacere consapevole

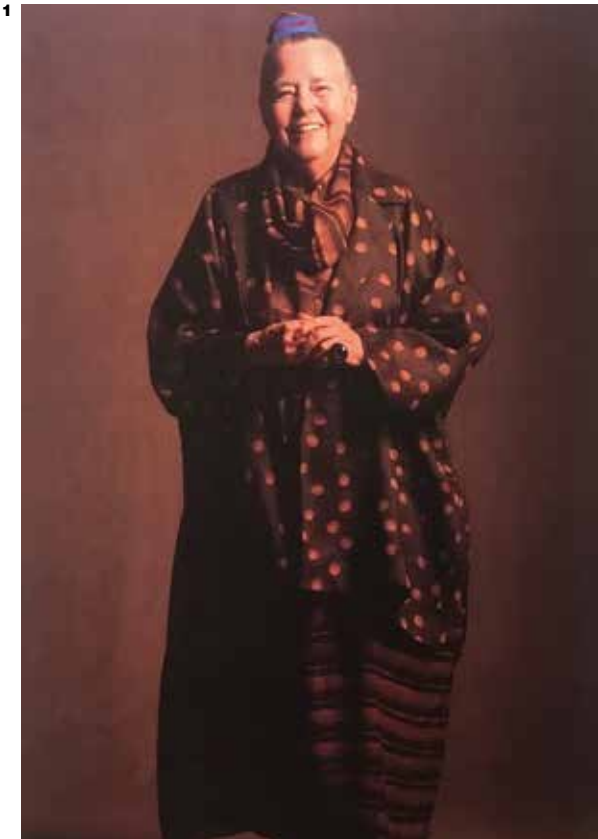
[in memoriam]

140 Vittorio Gregotti, a cultured international vocation - Maria Vittoria Capitanucci
Vittorio Gregotti, una colta vocazione internazionale

Marella Santangelo
Università degli Studi di Napoli Federico II

Le monde nouveau de Charlotte Perriand. The exhibition

Talking about Charlotte Perriand and her work means to talk about 20th-century architecture: a difficult task, one could say an impossible one, yet the curators of the exhibition Arthur Rüegg, Jaques Barsac, Sébastien Cherruët, Gladys Fabre, Sébastien Gokalp and Charlotte's daughter, Pernelle Perriand-Barsac, did it. A work of extreme interest, a "classic" exhibition held in the Louis Vuitton Foundation¹, in a time when one wonders if large exhibitions made of objects, drawings, models, reconstructions are still needed: this experience shows that not only they are useful, but they are still extremely interesting. Charlotte Perriand had a long life – she was born in 1903 and died in 1999 – spanning the century and following a path of freedom and independence, «creation has no formulas» she affirms, so tracing her creative parable, which is a parable of life, without schemes and compromises. Her figure has always been alongside the masters, all men, who marked the century. When she appeared in Rue de Sèvres and found herself «in front of the big glasses of Le Corbusier», the master coolly welcomed her and asked: «What do you want? To work with you. [...] Here we do not embroider cushions, was his answer». The next day she knew she would have worked with him and Pierre Jeanneret. From that first meeting a partnership began and lasted many years, seeing her as a protagonist in many of the most important and famous projects of the last century. Corbu initiated her into architecture, giving her books to read, making her listen to Bach's cantatas, thus forming the personality of an extraordinary woman who understands before many people that «man and the universe are intimately linked, that is why in my work I can never separate the parts from the whole, architecture from environment, furniture from architecture».

Finally, this exhibition regards a female architect, photographer, sculptor, designer and much more; it talks about her independence and her determining role in the birth of the Modern in architecture, the mountain climber and the world traveller. Using her words once again to understand the scope of her thought: «The wall is cracked, and beyond it there is a whole new world that interests us a lot – she writes in a letter to Fernand Léger – because finally "the job of an architect" is to work at the service of humanity».

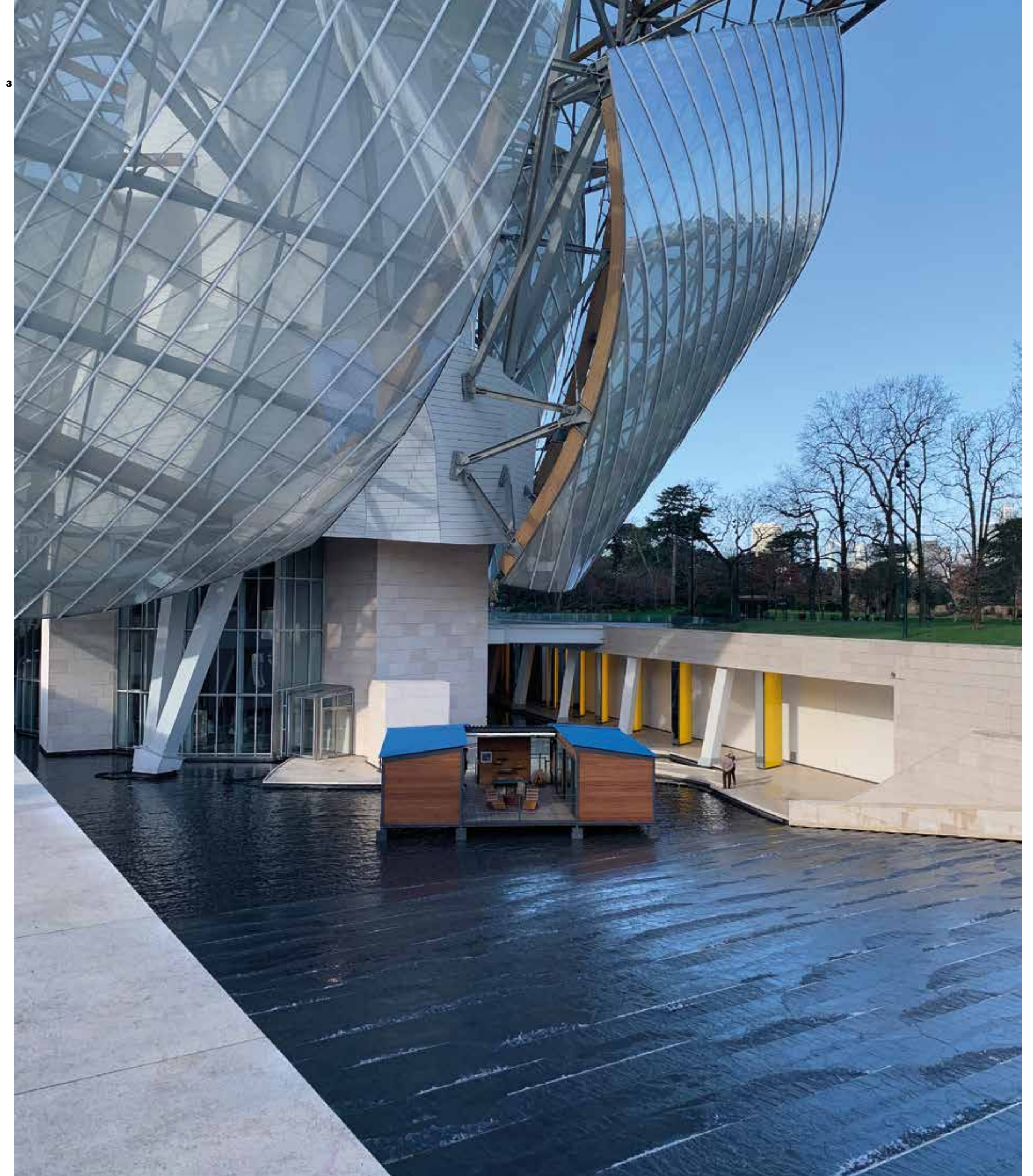
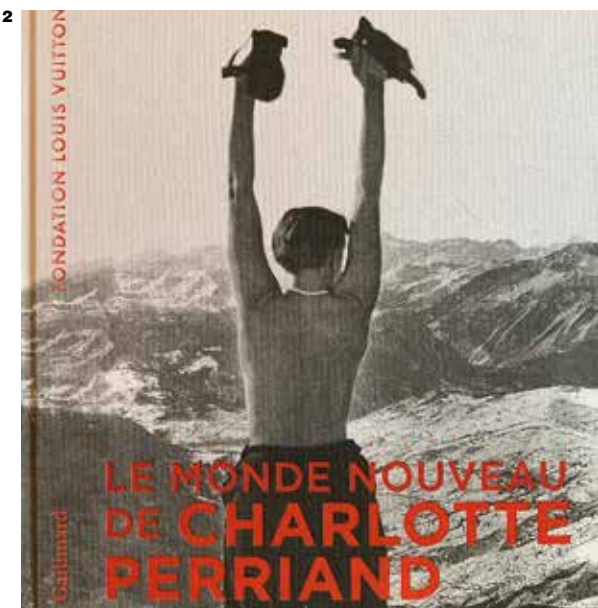
The exhibition itinerary is organized in chronological fragments and for each of them themes of her projects, places of her long journeys, important historical moments are chosen: each one corresponds to a space where the narration is concluded in itself.

1 Charlotte Perriand (1903-1999).
2 Front cover of the exhibition catalogue edited by P. Perriand, J. Barsac, S. Cherruët, *Le monde nouveau de Charlotte Perriand*, Fondation Louis Vuitton, Gallimard, Paris 2019 / Copertina del catalogo della mostra a cura di P. Perriand, J. Barsac, S. Cherruët, *Le monde nouveau de Charlotte Perriand*, Fondation Louis Vuitton, Gallimard, Parigi 2019.
3 *Maison au bord de l'eau*, 1934. Reconstruction / Ricostruzione.

Each area could be an independent exhibition for the richness of the materials exhibited, for the complexity of the story, or the original reconstructions of the environments designed by Perriand, in which you can immerse yourself, walking in the spaces she built, between her furniture and her objects.

The exhibition itinerary, which runs through 11 galleries, begins with the theme "building modernity", where Charlotte's first steps in the 1920s are recounted, when her figure is outlined as an artist and as a non-conformist intellectual, free from current canons, fascinated by the industry, the political commitment and the return to nature, a friend of Alexander Calder and Fernand Léger, to whom she will be related by a deep intellectual connection throughout her life, fascinated by Joséphine Baker and the choreographies of her shows. The works of the artists, including Picasso and Le Corbusier, are next to the first chromed steel furniture that was in Charlotte's studio in Saint-Sulpice (1927) and next to the *Travail & sport* (1929) project, illustrating her vision of the modern apartment. These are the years when some iconic furniture of the 20th-century were created from the pencil of Perriand with Corbu and Pierre Jeanneret: among them, the *Chaise longue*, which reappears in the exhibition several times and in different materials, and *Le fauteuil grand confort*. The original reconstruction of *L'appartement idéal*, presented at the *Salon d'Automne* in 1929, is also very interesting: «The plan was free, the space open. [...] The transposition of our dreams was there, present, palpable, released from the dust of old habits... we had put the slippers at the door. [...] Nothing could disturb our certainties, our serenity as creators, nor our joy of working to build and express our era; we were into continuity, we were conscious of shaping a link in the long chain of time. We were into tradition just for being contemporary».

The second gallery is dedicated to her political commitment and to the inspiration of nature; after participating in the foundation of the Union of Modern Artists (UAM) in 1932, Charlotte Perriand joins the Association of Writers and Revolutionary Artists (AEAR) with Louis Aragon, Romain Rolland, Francis Jourdain and André Lurçat. A committed woman who combines political and social passion with her tireless work, as demonstrated by the condemnation of the "great misery of Paris" in the matter of housing, also reflected in the project of the *Maison de Jeune Homme*, a space in which she intertwines light, works of art, *objets trouvés* and contemporary furniture. These are the same years in which Charlotte approaches nature >

and talks about it through extraordinary photographs that are shown in comparison with Léger's works, giving the viewer the opportunity to recognize infinite connections, pebbles, flint stones, bones, pieces of wood corroded by the sea, that become the raw materials from which the sinuous new shapes to be experimented in the design of the future spring up. Gallery 4 shows the "dialogue between cultures", central in the production of the 1940s, when Charlotte was invited by the Japanese government to start a new season of industrial production. She travels across the country giving conferences and presenting an exhibition entitled *Contribution à l'équipement intérieur de l'habitation au Japon. Sélection, Tradition, Création*, a synthesis of her research, in which she invites people to rethink about the living space, the use of traditional Japanese materials, starting from bamboo and the craft techniques used to work it. After the liberation and her return from Tokyo, she participates in the reconstruction of France, a country that was deeply wounded, calling her artist friends to her side to work together and imagine the future. In this way, her research on the minimum space began, illustrated by the *Maison du Mexique* (1952) and the *Maison de la Tunisie* (1952): in both projects she puts furniture, architecture and art together, until she finally developed the open kitchen project for the *Unité d'Habitation* of Marseille; she worked on many projects of spaces for education, housing and healthcare, a commitment that nourishes her tireless research about the *art d'habiter*. Galleries 5, 6 and 7 express the maturity of a cultured and combative woman; Charlotte returned to Japan from 1953 to 1955 and designed an exhibition entitled *Synthèse des arts* in which, with Léger, Le Corbusier, but also Hans Hartung and Pierre Soulages, she created a space that combines paintings, sculptures, tapestries, furnishings and architecture, abolishing those boundaries between disciplines she never believed in. The tapestries of Le Corbusier and Léger, the ceramics and the glass walls, with other works, are shown in this exhibition together with the objects designed by Perriand, including the *Chaise Ombre* (1954), which evokes origami, and the *Banquette Tokyo* (1955), inspired by fishbones, both of which are tributes to the beloved Japanese land. The synthesis of the arts is re-proposed in Paris at the *Galerie Steph Simon*, which had produced the furniture of Charlotte and Jean Prouvé together with Isamu Noguchi's lamps for about fifteen years. The activity had had great success and fame, influencing an entire generation of architects who had worked on her *art d'habiter*. The last part of this section is about the author's work during the years spent in Brazil, where she moved with her family in 1962 and where she met Oscar Niemeyer and Lúcio Costa, the writer Jorge Amado and the singer Maria Bethânia. She impregnated herself with Brazilian culture, colours and spirit and used them in the project of her family house in Rio, a work that demonstrates how her research on living is constant in time and space, integrating shapes and technologies, mixing different cultures and backgrounds, art and crafts. Galleries 8 and 10 are dedicated to Charlotte's passion for mountains and skiing, as she writes: «I deeply love the mountains. I love them because I need them. They

were my physical and moral balance, my barometer at all times». In the first room, the revolutionary project of the Tonneau refuge – designed in 1935 with Pierre Jeanneret – is extraordinarily reconstructed: there she experimented with the possibilities of prefabrication, series production, modularity, creating a small precious architecture, with a circular plan, a total weight of 40 kg, buildable by six men in three days, which can accommodate up to 38 people, inviting users to enjoy landscape and places with a very low impact on nature. Many years later, the *Les Arcs* project arrived, as part of her reflections about mountain tourism: a large complex – never fully realized – which occupied Charlotte for many years. She designed everything down to the last detail, from the plan to the furnishings of the accommodation. The buildings follow the profile of the Alpine peaks and enhance it: the car is left on arrival, allowing you to be in a physical and perceptive contact with the mountains welcoming you and taking care of you.

The last level of the Vuitton Foundation hosts the lesser known projects of Charlotte Perriand, summarized in the title *Voir et Montrer les arts*. Throughout her life the author has sought and nourished herself with a relationship with the arts that have inspired and stimulated her and, in these mature projects, one can perceive this never interrupted thread: for the Triennale di Milano she invites Léger to conceive a monumental work, for the apartment of the collector Maurice Jardot she invents a system of tracks that allows to change the configuration of the space, for the *Gallerie Louise Leiris* she makes architecture disappear to enhance the artworks.

The last space is dedicated to the reconstruction of the *Maison de thé* designed for the UNESCO in 1993, a magical space where the visitor can get lost in the silence, the smells, the sound of flowing water, an experience of great impact, strengthened by its position at the end of the exhibition. To get out of this space, one must walk in front of a photograph of Charlotte Perriand almost in real size, from which she smiles at you wearing a beautiful kimono and her penetrating gaze seems to greet you as she accompanies you to the exit.

Frank Gehry's Vuitton Foundation welcomes this exhibition and even manages to step aside, especially in the outdoor space where the project for the *Maison au bord de l'eau* was reconstructed (1934) and positioned in front of the fountain, whose incessant flow acts as a background sound for the visit; a C-shaped plan, with the terrace at the centre, which can be covered by a large curtain with an *impluvium* to collect rainwater, hosting in the two lateral spaces the rooms of the house, while an equipped wall that protects the intimate space from the outside closes the composition in the centre.

In 1950 «*Elle*» magazine proposed an all-female government, the most important and significant women in France held the various positions of minister: Charlotte Perriand was among them as Minister of Reconstruction, her smiling face was chosen to represent the rebirth of the country, but at the same time to remember especially the role of architecture and of a female architect.

Notes

¹ The exhibition was held between the 2nd of October 2019 and the 24th of February 2020.

² The texts of Charlotte Perriand are extracted from C. Perriand, *Une vie de création*, Édition Odile Jacob, Paris 1998 (English translation by the author).

4 *Maison au bord de l'eau*, 1934. Reconstruction / Ricostruzione.
5-6 *Un équipement intérieur d'une habitation*, Salon d'automne, 1929. Reconstruction / Ricostruzione.
7 *Chaise longue bambou* and *Tapisserie Un enfant et Saburô Hasegawa*, Tokyo 1941.

Le monde nouveau de Charlotte Perriand. La mostra

Raccontare Charlotte Perriand e il suo lavoro vuol dire raccontare l'architettura del Novecento, impresa difficile, si potrebbe dire impossibile, eppure i curatori della mostra Arthur Rüegg, Jaques Barsac, Sébastien Cherruet, Gladys Fabre, Sébastien Gokalp e la figlia di Charlotte, Pernette Perriand-Barsac, ci sono riusciti. Un lavoro di estremo interesse, una mostra "classica" ospitata dalla *Fondation Louis Vuitton*¹, in un tempo in cui ci si chiede se ancora servano le grandi esposizioni fatte con oggetti, disegni, modelli, ricostruzioni: questa esperienza dimostra che non solo è utile, ma è ancora estremamente interessante. Una vita lunga quella di Charlotte Perriand – nasce nel 1903 e muore nel 1999 – che attraversa il secolo seguendo un tragitto di libertà e indipendenza, «la creazione non ha formule»² afferma e così traccia la sua parabola creativa, che è parabola di vita, senza schemi e compromessi. Da sempre la sua figura è stata affiancata ai maestri uomini che segnano il secolo, quando si presenta in *Rue de Sévres* e si ritrova «davanti ai grossi occhiali di Le Corbusier», il maestro l'accoglie freddamente e le domanda: «Cosa desidera? Lavorare con lei. [...] Qui non ricamiamo cuscini, fu la sua risposta». Il giorno dopo seppe che avrebbe lavorato con lui e con Pierre Jeanneret. Da quel primo incontro ha inizio un sodalizio che dura moltissimi anni e che la vede protagonista di molti dei più importanti e famosi progetti del secolo scorso. Corbu la inizia all'architettura, le dà libri da leggere, le fa ascoltare le cantate di Bach, si forma così la personalità di una donna straordinaria che capisce prima di molti che «l'uomo e l'universo sono intimamente legati, ecco perché nel mio lavoro non posso mai separare le parti dal tutto, l'architettura dall'ambiente, l'arredamento dall'architettura».

Questa esposizione finalmente racconta una donna architetto, fotografa, scultrice, designer e molto altro, racconta la sua indipendenza e il suo ruolo determinante nella nascita del moderno in architettura, la scalatrice di montagne e la viaggiatrice nel mondo, ancora le sue parole per capire la portata del suo pensiero: «Il muro si è spaccato, e al di là c'è tutto un mondo nuovo che ci interessa molto – scrive in una lettera a Fernand Léger – perché finalmente "il mestiere di architetto" è lavorare al servizio dell'umanità».

Il percorso espositivo è organizzato in frammenti cronologici per ognuno dei quali sono scelti temi della produzione progettuale, luoghi dei suoi lunghi viaggi, momenti storici importanti: a ognuno corrisponde uno spazio, la narrazione è finita in se stessa. Ogni ambito potrebbe essere una mostra autonoma per la ricchezza dei materiali esposti, per la complessità del racconto, per le ricostruzioni inedite degli ambienti progettati dalla Perriand, nei quali ci si può immergere, camminando negli spazi da lei costruiti, fra i suoi mobili e i suoi oggetti.

Il percorso espositivo, che si snoda in undici gallerie,

ha inizio con il tema "costruire la modernità", dove si raccontano i primi passi di Charlotte negli anni Venti, quando si delinea la sua figura di artista e intellettuale anticonformista libera dai canoni correnti, affascinata dall'industria, dall'impegno politico e dal ritorno alla natura, amica di Alexander Calder e di Fernand Léger, al quale sarà legata da una profonda intesa intellettuale per tutta la vita, affascinata da Joséphine Baker e dalle coreografie dei suoi spettacoli. Le opere degli artisti, tra i quali anche Picasso e lo stesso Le Corbusier, sono accanto ai primi mobili in acciaio cromato che arredano lo studio di Charlotte in Saint-Sulpice (1927) e al progetto *Travail & sport*, che illustra la sua visione dell'appartamento moderno. Sono gli anni in cui nascono dalla matita della Perriand, con Corbu e Pierre Jeanneret, alcuni mobili iconici del Novecento, la *Chaise longue*, che ricompare in mostra più volte e in vari materiali, e *Le fauteuil grand confort*. Di estremo interesse è l'inedita ricostruzione de *L'appartement idéal*, presentato al *Salon d'Automne* del 1929: «La pianta era libera, lo spazio aperto. [...] La trasposizione dei nostri sogni era là, presente, palpabile, liberata dalla polvere delle vecchie abitudini... avevamo messo le pantofole alla porta. [...] Nulla poteva turbare le nostre certezze, la nostra serenità di creatori, né la nostra gioia di lavorare per costruire ed esprimere la nostra epoca; eravamo nella continuità, avevamo coscienza di forgiare un anello della lunga catena del tempo. Eravamo nella tradizione per il solo fatto di essere contemporanei».

La seconda galleria è dedicata all'impegno politico e all'ispirazione dalla natura; dopo la partecipazione alla fondazione dell'Unione degli Artisti Moderni (UAM) nel 1932, Charlotte Perriand aderisce all'Associazione degli Scrittori e Artisti Rivoluzionari (AEAR) con Louis Aragon, Romain Rolland, Francis Jourdain e André Lurçat. Una donna impegnata che mette insieme la passione politica e sociale con il suo instancabile lavoro, come dimostra la denuncia della "grande miseria di Parigi" in materia di alloggi che si concretizza nel progetto della *Maison de Jeune Homme*, uno spazio nel quale intreccia la luce con le opere d'arte, *objets trouvés* e mobili contemporanei. Sono gli stessi anni nei quali Charlotte si riavvicina alla natura e la racconta attraverso straordinarie fotografie che in mostra sono messe a confronto con le opere di Léger, dando all'osservatore la possibilità di riconoscere infiniti legami, ciottoli, pietre di selce, ossa, pezzi di legno corrosi dal mare, che diventano i materiali grezzi da cui scaturiscono le nuove forme sinuose da sperimentare nel progetto degli arredi. Nella galleria 4 si illustra il "dialogo tra le culture", che diviene centrale nella produzione degli anni Quaranta, quando Charlotte è invitata dal governo giapponese per avviare una nuova stagione della produzione industriale. Viaggia attraverso il Paese tenendo conferenze e presenta una mostra dal titolo *Contribution à l'équipement intérieur de l'habitation au Japon. Sélection, Tradition, Création*, sintesi della sua ricerca, nella quale invita a ripensare lo spazio da vivere, l'uso dei materiali tradizionali giapponesi, primo fra tutti il bambù e le tecniche artigianali per lavorarlo. Dopo la liberazione partecipa alla ricostruzione della Francia: è un Paese profondamente ferito quello

8 *Chambre de la Maison de la Tunisie*, Cité universitaire de Paris, 1952.
 9 *Le refuge Tonneau*, 1938. Reconstruction / Ricostruzione.
 10 *Maison de thé*, 1993. Reconstruction / Ricostruzione.

che ritrova al suo rientro da Tokyo, richiamando al suo fianco gli amici artisti per lavorare insieme e immaginare il futuro. Inizia la ricerca sullo spazio minimo illustrata dalla *Maison du Mexique* (1952) e dalla *Maison de la Tunisie* (1952), progetti nei quali riesce a mescolare sapientemente mobili, architettura e arte, fino poi ad arrivare al progetto della cucina aperta dell'Unité d'Habitation di Marsiglia; lavora a molti progetti di spazi per l'istruzione, l'alloggio e la sanità, un impegno che nutre la sua instancabile ricerca sull'*art d'habiter*.

Le gallerie 5, 6 e 7 raccontano la maturità di una donna colta e combattiva; Charlotte ritorna in Giappone dal 1953 al 1955 e progetta una mostra dal titolo *Synthèse des arts* nella quale, con Léger, Le Corbusier, ma anche Hans Hartung e Pierre Soulages, crea uno spazio che unisce pitture, sculture, arazzi, arredi e architettura, abolendo quei confini tra le discipline nei quali non ha mai creduto. Le tappezzerie di Le Corbusier e Léger, le ceramiche e le vetrate, con altre opere, sono esposte in questa mostra insieme agli oggetti progettati dalla Perriand tra i quali la *Chaise Ombre* (1954), che evoca gli origami, e il *Banquette Tokyo* (1955), ispirato alla lisca di pesce, omaggi all'amata terra giapponese. La sintesi delle arti viene riproposta a Parigi alla Galerie Steph Simon, che per circa quindici anni produce i mobili di Charlotte e Jean Prouvé con le lampade di Isamu Noguchi.

L'attività avrà grande successo e fama e influenzerà un'intera generazione di architetti che lavoreranno sulla sua *art d'habiter*. L'ultima parte di questa sezione racconta del lavoro dell'autrice negli anni di vita in Brasile, dove si trasferisce con la famiglia nel 1962, e dove ritrova Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, lo scrittore Jorge Amado e la cantante Maria Bethânia. Si impegna così della cultura, dei colori e dello spirito brasiliano e li restituisce nel progetto della casa di famiglia a Rio, un'opera che dimostra quanto sia costante nel tempo e nello spazio la sua ricerca sull'abitare, integrando forme e tecnologie d'avanguardia, mischiando culture e provenienze diverse, arte e artigianato.

Le gallerie 8 e 10 sono dedicate all'amore di Charlotte per la montagna e per lo sci, come lei stessa scrive: «lo amo la montagna profondamente. L'amo perché mi è necessaria. È stata in tutti i momenti il barometro del mio equilibrio fisico e morale». Nella prima sala è straordinariamente ricostruito il progetto rivoluzionario del rifugio Tonneau, progettato nel 1935 con Pierre Jeanneret, in cui sperimenta le possibilità della prefabbricazione, della produzione in serie, della modularità. Si tratta di una piccola architettura preziosa, a pianta circolare, con un peso totale di 40 kg, realizzabile da sei uomini in tre giorni, che può ospitare fino a 38 persone e invita a godere del paesaggio e dei luoghi con un bassissimo impatto sulla natura. Molti anni dopo arriva il progetto de Les Arcs, che si inserisce nelle sue riflessioni sul turismo in montagna: un grande complesso – il progetto non è stato realizzato interamente – che la occupa per molti anni, del quale progetta tutto fin nei dettagli, dall'impianto agli arredi degli alloggi. Costruzioni che seguono il profilo delle vette alpine e lo esaltano: l'automobile si abbandona all'arrivo, si entra in contatto

fisico e percettivo con la montagna che ti accoglie e ti cura.

L'ultimo livello della Fondazione Vuitton ospita i progetti meno noti di Charlotte Perriand, che sono sintetizzati nel titolo *Voir et Montrer les arts*. Tutta la vita l'autrice ha cercato e si è nutrita della relazione con le arti, l'hanno ispirata e stimolata e, in questi progetti maturi, se ne percepisce il filo mai interrotto: per la Triennale di Milano invita Léger a concepire un'opera monumentale, per l'appartamento del collezionista Maurice Jardot inventa un sistema di binari che permette di cambiare la configurazione dello spazio, per la galleria Louise Leiris l'architettura sparisce per esaltare le opere esposte.

L'ultimo spazio è dedicato alla ricostruzione della *Maison de thé* progettata per l'Unesco nel 1993, uno spazio magico dove il visitatore può perdersi nel silenzio, negli odori, nel suono dell'acqua che scorre, un'esperienza espositiva di grande impatto, rafforzata dalla posizione al termine dell'esposizione. Per uscire da questo spazio si passa innanzi a una fotografia di Charlotte Perriand quasi in dimensione reale, dalla quale ti sorride con indosso un bellissimo kimono e il suo sguardo penetrante sembra salutarti mentre ti accompagna all'uscita.

L'architettura della Fondation Vuitton di Frank Gehry accoglie questa esposizione e riesce addirittura a farsi da parte, specialmente nello spazio esterno dove è stato ricostruito il progetto per la *Maison au bord de l'eau* (1934), posizionata davanti alla fontana il cui scorrere incessante fa da sfondo sonoro alla visita; una pianta a C, con al centro la terrazza che può essere coperta da una grande tenda con un *impluvium* per raccogliere l'acqua piovana, con i due corpi laterali che ospitano gli ambienti della casa, mentre al centro chiude la composizione una parete attrezzata che protegge lo spazio intimo dall'esterno.

Nel 1950 la rivista «Elle» propose un governo tutto al femminile, le donne più importanti e significative della Francia ricoprivano i diversi incarichi di ministro: Charlotte Perriand era fra loro come Ministro della Ricostruzione, il suo volto sorridente è scelto per rappresentare la rinascita del Paese, ma allo stesso tempo per ricordare specialmente il ruolo dell'architettura e di una donna architetto.

Note

¹ La mostra si è tenuta dal 2 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020.
² I testi della Perriand sono tratti dal volume C. Perriand, *Une vie de création*, Edition Odile Jacob, Parigi 1998 (traduzione italiana a cura dell'autrice).