

se regarder par
devant les yeux
c'est très dangereux

Lifo
e. coli

La mutazione nel graphic design

L'Influenza di Gio Ponti

testo di/text by Alessandro Spennato

Mutation in Graphic Design. The Influence of Gio Ponti

Introduction

Graphic design evolved considerably during the 20th century, partly due to technological innovations and partly due to the influence of modernist art movements, which changed how visual communication was conceived. This transformation is closely linked to pioneering figures such as Gio Ponti, whose contribution is not limited to architecture and industrial design but also extends to graphic design, profoundly influencing its development and dissemination. Ponti represents an example of a total artist, capable of fusing together various artistic disciplines and applying an integrated aesthetic vision to his designs. His work has inspired generations of designers, laying the foundations for the minimalist and functionalist trends characterising contemporary design. This article aims to explore the evolution of graphic design in the context of technological innovations and modernist art movements, highlighting Gio Ponti's crucial role in this process and his legacy in the contemporary design landscape.

The evolution of graphic design in the 20th century

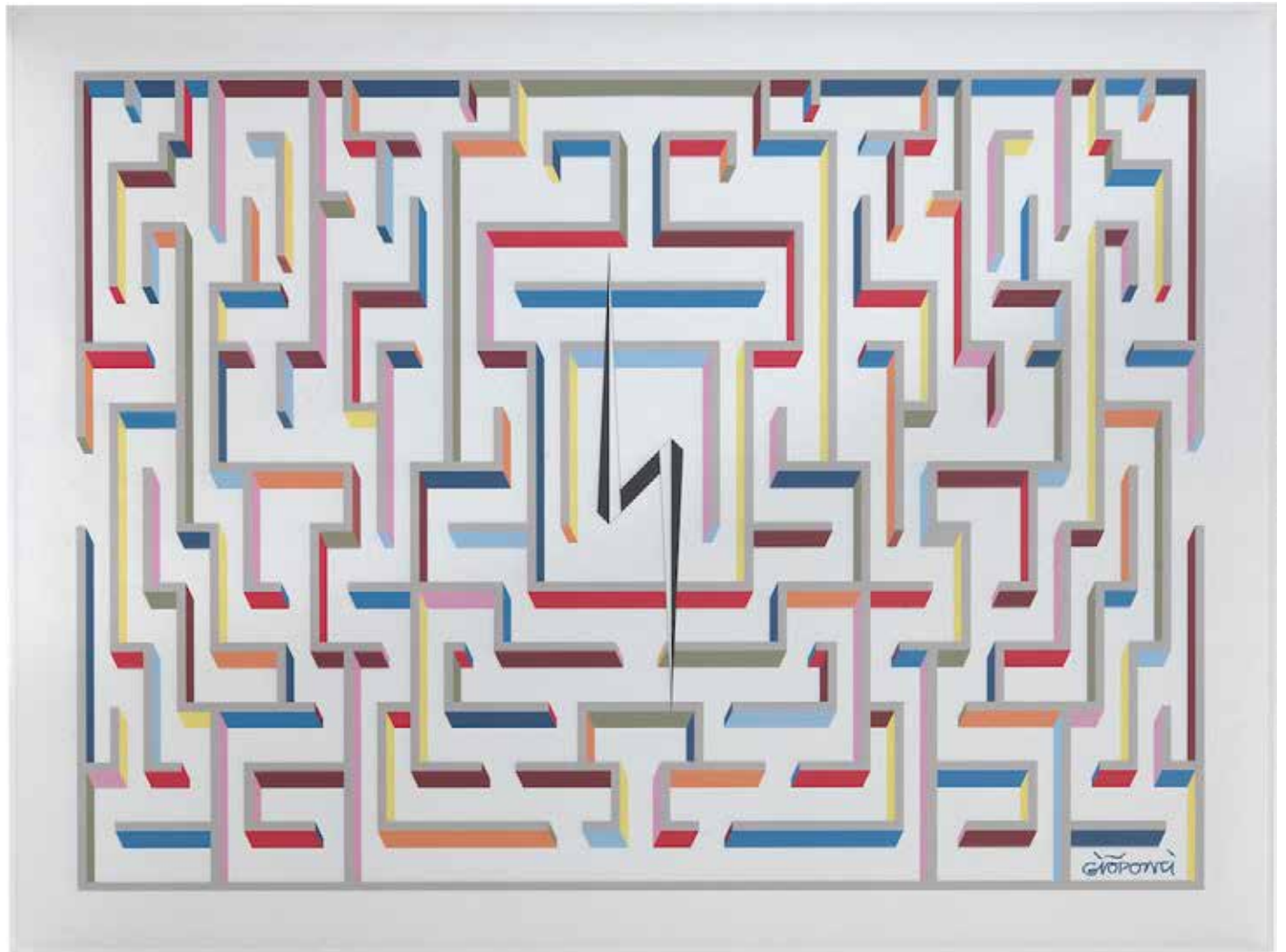
The emergence of graphic design as an autonomous discipline can be traced back to the first decades of the 20th century when modernist art movements began to influence visual design pro-

Introduzione

Il graphic design ha subito una notevole evoluzione nel corso del XX secolo, in parte a causa delle innovazioni tecnologiche e in parte per l'influenza dei movimenti artistici moderni, che hanno modificato il modo in cui la comunicazione visiva veniva concepita. Questa trasformazione è strettamente connessa a figure pionieristiche come Gio Ponti, il cui contributo non si limita all'architettura e al design industriale, ma si estende anche al campo del graphic design, influenzandone profondamente lo sviluppo e la diffusione. Ponti rappresenta un esempio di artista totale, capace di fondere insieme varie discipline artistiche e di applicare una visione estetica integrata ai suoi progetti. Il suo lavoro ha ispirato generazioni di designer, ponendo le basi per le tendenze minimaliste e funzionaliste che caratterizzano il design contemporaneo. L'obiettivo di questo articolo è quello di esplorare l'evoluzione del graphic design nel contesto delle innovazioni tecnologiche e dei movimenti artistici modernisti, sottolineando il ruolo cruciale svolto da Gio Ponti in questo processo e il suo lascito nel panorama del design contemporaneo.

L'evoluzione del graphic design nel XX Secolo

La nascita del graphic design come disciplina autonoma può essere fatta risalire ai primi decenni del XX secolo, quando i movimenti artistici moderni iniziarono a influenzare profondamente la progettazione visiva. Il Futurismo, il Costruttivismo russo e il Bauhaus tedesco furono tra i principali promotori di un'estetica radicalmente diversa, che cercava di abbandonare il decorativismo del XIX secolo a favore di un linguaggio visivo più astratto, dinamico e funzionale. Filippo Tommaso Marinetti, uno dei fondatori del Futurismo, nel suo "Manifesto tecnico della letteratura futurista" (1912), incoraggiava un uso innovativo della tipografia, esortando gli artisti a liberarsi dalle strutture rigide della composizione testuale tradizionale per abbracciare una tipografia che fosse espressione diretta del movimento e della velocità della vita moderna (Marinetti, 1912). Questo concetto, innovativo per l'epoca, prefigurava molti degli esperimenti tipografici successivi, inclusi quelli promossi dal movimento Bauhaus. Parallelamente, il Costruttivismo russo e il Bauhaus tedesco (Scalzo, 2023) svilupparono un'estetica basata sulla semplicità geometrica e sulla funzionalità, principi che avrebbero influenzato profondamente il graphic design. Il Bauhaus, fondato nel 1919 da Walter Gropius, cercò di fondere arte, design e industria in un'unica pratica interdisciplinare, promuovendo l'idea che l'arte e la tecnologia dovessero unirsi per migliorare la vita quotidiana. Secondo Rainer Wick (2000), la scuola del Bauhaus enfatizzava la riduzione all'essenziale, promuovendo un'estetica che rifiutava l'ornamento superfluo e abbracciava forme geometriche semplici e funzionali. Questo approccio influenzò fortemente il graphic design, in-

foundly. Futurism, Russian Constructivism and the German Bauhaus were among the leading promoters of a radically different aesthetic that sought to abandon 19th-century decorativism in favour of a more abstract, dynamic and functional visual language. Filippo Tommaso Marinetti, one of the founders of Futurism, encouraged an innovative use of typography in his 'Technical Manifesto of Futurist Literature' (1912), urging artists to break free from the rigid structures of traditional text composition and embrace typography that was a direct expression of the movement and speed of modern life (Marinetti, 1912). This concept, innovative for its time, foreshadowed many of the following typographic experiments, including those promoted by the Bauhaus movement. In parallel, Russian Constructivism and the German Bauhaus developed an aesthetic based on geometric simplicity and functionality, which would profoundly influence graphic design. The Bauhaus, founded in 1919 by Walter Gropius, sought

to fuse art, design and industry into a single interdisciplinary practice, promoting the idea that art and technology should come together to improve everyday life. According to Rainer Wick (2000), the Bauhaus school emphasised the reduction to the essential, promoting an aesthetic that rejected superfluous ornamentation and embraced simple, functional geometric forms. This approach strongly influenced graphic design, introducing modular grids, asymmetrical layouts and sans-serif fonts, which became hallmarks of graphic modernism. László Moholy-Nagy's teaching at the Bauhaus, emphasising functional typography, further contributed to the spread of a graphic aesthetic that emphasised readability and communicative efficiency (Moholy-Nagy, 1925). Jan Tschichold, one of the leading exponents of the 'New Typography', in his famous book 'Die neue Typographie' (1928), proposed a definitive break with the decorative typefaces and symmetrical compositions that dominated 19th-century typog-

raphic design. Tschichold (1998) argued that typography should be conceived as a rational communication tool, where each element of the layout was designed to optimise the clarity and legibility of the message. According to Kinross (2019), the 'New Typography' has had a lasting influence on graphic design, influencing print and modern digital media, where readability and simplicity are essential for effective message delivery. With the advent of digital technologies, graphic design has entered a new phase of development that has revolutionised the way designers work and the aesthetics of design itself. Introducing software such as Adobe Photoshop (1988) and Illustrator (1987) opened new creative possibilities, allowing designers to manipulate images and typography with unprecedented freedom. Digital graphic design allows designers to explore new visual languages (Heller & Womack, 2011), marking an epochal shift in the history of graphic design, enabling the fusion of different media - such as pho-

a sinistra/on the left: Disegno di Gio Ponti su pannello acustico a parete della collezione "Snowsound Art" di Caimi Brevetti / Design by Gio Ponti on acoustic wall panel from the "Snowsound Art" collection by Caimi Brevetti

sotto/below: Uno dei piatti della collezione "Villa Planchart" rieditati da Saint Laurent

in collaborazione con Ginori 1735, Archivi Gio Ponti e la Fundación Anala y Armando Planchart / One of the plates from the 'Villa Planchart' collection reissued by Saint Laurent in collaboration with Ginori 1735, the Gio Ponti Archives and the Fundación Anala y Armando Planchart

tography, illustration and text - into a single digital composition (Heller & Chwast, 2019). This led to the emergence of new graphic styles and expanded the expressive possibilities of designers, who could now experiment with complex visual effects and dynamic layouts. However, despite this technological revolution, the fundamental principles developed during modernism - such as simplicity, readability and functionality - continue to guide graphic design practice. As Lupton (2017) notes, even in the digital age, effective graphic design is based on clarity of message and coherent visual organisation, principles central to the teaching of the Bauhaus and the 'New Typography'. Therefore, the evolution of digital technologies has not eliminated the foundations of graphic modernism but has integrated them into a new context, expanding its possibilities.

Gio Ponti: a central figure in the evolution of design

Gio Ponti was one of the most influential figures of the 20th century in the field of design and architecture. His vision of design was profoundly integrated and multidisciplinary, a philosophy he called 'total design'. As Germano Celant (2019) points out, Ponti saw design as a unified discipline in which every element, from architecture to everyday objects, from graphics to interiors, had to be part of a coherent aesthetic system. This conception of design reflected the influence of modernist movements, particularly the Bauhaus, which proposed an integration of art, craft and industry to create objects that were functional

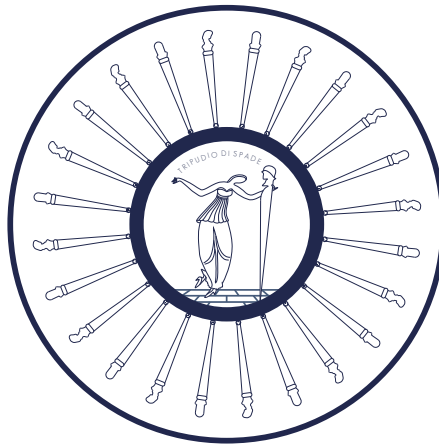
introducendo l'uso di griglie modulari, layout asimmetrici e caratteri sans-serif, che divennero elementi distintivi del modernismo grafico. L'insegnamento di László Moholy-Nagy al Bauhaus, con la sua enfasi sulla tipografia funzionale, contribuì ulteriormente alla diffusione di un'estetica grafica che privilegiava la leggibilità e l'efficienza comunicativa (Moholy-Nagy, 1925). Jan Tschichold, uno dei principali esponenti della "Nuova Tipografia", nel suo celebre libro "Die neue Typographie" (1928), propose una rottura definitiva con i caratteri decorativi e le composizioni simmetriche che dominavano il design tipografico del XIX secolo. Tschichold (1928) sosteneva che la tipografia doveva essere concepita come uno strumento di comunicazione razionale, dove ogni elemento del layout era progettato per ottimizzare la chiarezza e la leggibilità del messaggio. Secondo Kinross (2019), la "Nuova Tipografia" ha avuto un'influenza duratura sul design grafico, influenzando sia la stampa che i media digitali moderni, dove la leggibilità e la semplicità sono considerate essenziali per un'efficace trasmissione del messaggio. Con l'avvento delle tecnologie digitali, il graphic design è entrato in una nuova fase di sviluppo che ha rivoluzionato non solo il modo in cui i designer lavorano, ma anche l'estetica stessa del design. L'introduzione di programmi come Adobe Photoshop (1988) e Illustrator (1987) ha aperto nuove possibilità creative, consentendo ai designer di manipolare immagini e tipografia con una libertà senza precedenti. Il *graphic design* digitale permette ai designer di esplorare nuovi linguaggi visivi (Heller & Womack, 2011), segnando un passaggio epocale nella storia del graphic design, consentendo la fusione tra diversi media - come fotografia, illustrazione e testo - in un'unica composizione digitale (Heller & Chwast, 2019). Ciò ha portato alla nascita di nuovi stili grafici e ha ampliato le possibilità espressive dei designer, che potevano ora sperimentare con effetti visivi complessi e *layout* dinamici. Tuttavia, nonostante questa rivoluzione tecnologica, i principi fondamentali sviluppati durante il modernismo - come la semplicità, la leggibilità e la funzionalità - continuano a guidare la pratica del *graphic design*. Come osserva Lupton (2017), anche nell'era digitale, il design grafico efficace si basa sulla chiarezza del messaggio e sull'organizzazione visiva coerente, principi che erano al centro dell'insegnamento del Bauhaus e della "Nuova Tipografia". L'evoluzione delle tecnologie digitali non ha dunque eliminato le basi del modernismo grafico, ma le ha integrate in un nuovo contesto, ampliandone le possibilità.

Gio Ponti: una figura centrale nell'evoluzione del design

Gio Ponti è stato una delle figure più influenti del XX secolo nel campo del design e dell'architettura. La sua visione del design era profondamente integrata e multidisciplinare, una filosofia che egli stesso definiva "design totale". Come sottolinea Germano Celant (2019), Ponti vedeva il design come una disciplina unitaria, in cui ogni elemento, dall'architettura agli oggetti d'uso quotidiano, dalla grafica agli interni, doveva essere parte di un sistema estetico coerente. Questa concezione del design rifletteva l'influenza dei movimenti modernisti, in particolare del Bauhaus, che proponevano un'integrazione tra arte, artigianato e industria per creare oggetti che fossero non solo funzionali, ma anche esteticamente raffinati (Celant, 2019). Il contributo di Ponti al design è evidente anche nel suo approccio all'architettura. Un esempio rappresentativo della sua filosofia è il "Grattacielo Pirelli" di Milano (1956-1958), che Ponti progettò insieme a Pier Luigi Nervi. Questo edificio non solo incarnava la modernità tecnologica e strutturale, ma rappresentava anche l'idea di design integrato: Ponti progettò ogni dettaglio, dagli interni agli arredi, secondo una visione unitaria che fondava bellezza e funzionalità (Irace, 2018). Questa attenzione ai dettagli, anche nei piccoli elementi decorativi, riflette la sua convinzione che il design dovesse permeare ogni aspetto della vita quotidiana, anticipando concetti che sarebbero diventati centrali nel design contemporaneo. La collaborazione di Ponti con la manifattura di porcellane Richard Ginori, iniziata nel 1923, segnò un punto di svolta sia per il designer che per l'azienda. Ponti rivoluzionò l'approccio alla decorazione ceramica, introducendo elementi grafici e stilistici che rispondevano alle nuove esigenze del design moderno. Il suo obiettivo non era solo quello di decorare oggetti, ma di trasformare la ceramica in un'opera d'arte moderna, capace di comunicare attraverso forme e segni grafici. Ponti realizzò disegni geometrici astratti e immagini mitologiche stilizzate che combinavano riferimenti all'antichità classica con un'estetica modernista. Questi elementi grafici conferivano ai suoi piatti un aspetto innovativo, caratterizzato da una semplicità visiva e un'eleganza formale, che ancora oggi vengono considerati esemplari di design (Morini, 2017). In particolare, Ponti creò una serie di piatti decorati con motivi geometrici e naturalistici, spesso ispirati a miti classici e scene allegoriche. L'uso di linee nette, tratti decisi e colori sobri rispecchia l'influenza del neoclassicismo, ma filtrato attraverso la lente del modernismo. Questo contrasto tra antico e moderno emerge chiaramente nella grafica dei suoi piatti, dove Ponti sintetizza la sua visione del design come forma espressiva capace di superare il puro decorativismo. In effetti, Ponti utilizzava la grafica per enfatizzare le forme degli oggetti, lavorando in modo che ogni piatto fosse un piccolo capolavoro in cui l'arte si coniugava con la

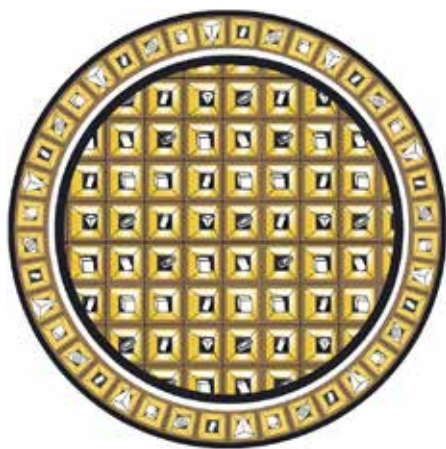
Giulia Astorino

Desiree Baldini

Leonardo Barbensi

Linda Bennati

Roberta Birladeanu

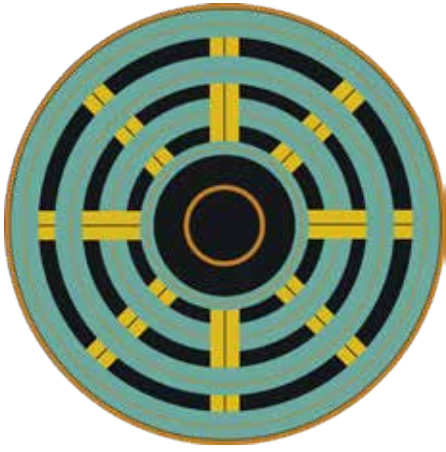
Alice Corsini

and aesthetically refined (Celant, 2019). Ponti's contribution to design is also evident in his approach to architecture. A representative example of his philosophy is the Pirelli Skyscraper in Milan (1956-1958), which Ponti designed with Pier Luigi Nervi. This building embodied technological and structural modernity and represented the idea of integrated design: Ponti designed every detail, from the interiors to the furnishings, according to a unified vision that founded beauty and functionality (Irace, 2018). This attention to detail, even in small decorative elements, reflects his conviction that design should permeate every aspect of everyday life, anticipating concepts that would become central to contemporary design. Ponti's collaboration with the porcelain manufacturer Richard Ginori, which began in 1923, marked a turning point for both the designer and the company. Ponti revolutionised the approach to ceramic decoration, introducing graphic and stylistic elements that met the new demands of modern design. His aim was not just to decorate objects but to transform ceramics into a modern work of art capable of communicating through shapes and graphic signs. Ponti created abstract geometric designs and stylised mythological images that combined references to classical antiquity with

funzione (de Guttry, 2020). Il linguaggio grafico si distingue per l'uso di forme essenziali e per l'integrazione armoniosa di elementi grafici e decorativi. Molti dei suoi piatti presentano una combinazione di linee geometriche e figure stilizzate, che danno vita a composizioni equilibrate e raffinate. Ponti era influenzato dai movimenti modernisti europei, in particolare dal Futurismo e dal Bauhaus, ma anche dalle tradizioni classiche italiane. La sua abilità risiedeva nel fondere queste diverse influenze in un'estetica unica e riconoscibile, che coniugava modernità e tradizione. Nei suoi piatti, le figure umane stilizzate, spesso tratte da miti greci e romani, si intrecciano con motivi geometrici, creando una narrativa visiva che rispecchia la sua visione del design come una forma di arte totale (Dardi, 2021). Un esempio iconico di questa fusione è rappresentato dalla serie di piatti decorati con il motivo del centauro, un tema mitologico ricorrente nel lavoro di Ponti. In questa serie, il centauro è stilizzato attraverso linee semplici e minimali, che richiamano le incisioni classiche, ma con un tratto che enfatizza la modernità. Ponti utilizza i simboli della mitologia classica come mezzo per esplorare temi universali, ma lo fa attraverso un linguaggio grafico che è profondamente contemporaneo. Il risultato è un dialogo tra passato e presente, dove la ceramica diventa una tela per esprimere concetti astratti e simbolici attraverso la grafica (Favata, 2020).

Laboratorio di innovazione grafica

Un aspetto cruciale del contributo di Gio Ponti al graphic design è il suo contributo al *graphic design* e alla comunicazione visiva come direttore della rivista "Domus", che fondò nel 1928. La rivista divenne rapidamente una delle pubblicazioni più influenti nel campo del progetto, fungendo da piattaforma per l'esplorazione di idee innovative e per la diffusione della cultura del design, rappresentando una fusione di arte, architettura e grafica, riflettendo l'approccio multidisciplinare di Ponti. Bellini (2021) osserva come la rivista fosse un "laboratorio grafico" in cui Ponti e i suoi collaboratori sperimentavano con layout innovativi, composizioni tipografiche e l'uso delle immagini fotografiche per creare un'esperienza visiva che andava oltre il semplice testo. In questo senso, la rivista incarnava l'idea di Ponti di design totale, in cui ogni elemento visivo era pensato per contribuire a una narrazione estetica coesa. Questa combinazione di elementi locali e globali ha contribuito a rendere "Domus" una pubblicazione

Marco Fidanza

Vittoria Focacci

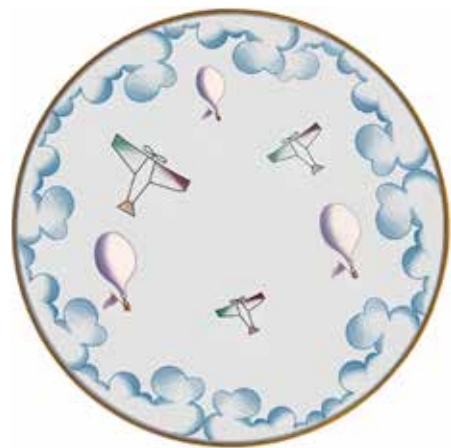
Giulia Lascialfari

Davide Livi

Giulia Michelotti

Vanessa Morelli

a modernist aesthetic. These graphic elements gave his plates an innovative appearance, characterised by visual simplicity and formal elegance, which are still considered exemplary designs today (Morini, 2017). In particular, Ponti created a series of plates decorated with geometric and naturalistic motifs, often inspired by classical myths and allegorical scenes. The use of sharp lines, decisive strokes and sober colours reflects the influence of neoclassicism but filtered through the lens of modernism. This contrast between ancient and modern emerges clearly in the graphics of his plates, where Ponti synthesises his vision of design as a form of expression capable of transcending pure decorativism. Indeed, Ponti used graphics to emphasise the shapes of objects, working so that each plate was a minor masterpiece in which art was combined with function (de Guttry, 2020). The graphic language is characterised by using essential forms and the harmonious integration of graphic and decorative elements. Many of his plates feature a combination of geometric lines and stylised figures, resulting in balanced and refined compositions. Ponti was influenced by European modernist movements, particularly Futurism and Bauhaus, as well as classical Italian traditions. His skill lay in blending these dif-

ferent influences into a unique and recognisable aesthetic that combined modernity and tradition. In his plates, stylised human figures, often taken from Greek and Roman myths, intertwine with geometric patterns, creating a visual narrative that reflects his vision of design as a total art form (Dardi, 2021). An iconic example of this fusion is the series of plates decorated with the centaur motif, a recurring mythological theme in Ponti's work. In this series, the centaur is stylised through simple, minimal lines that recall classical engravings but with a stroke that emphasises modernity. Ponti uses the symbols of classical mythology as a means to explore universal themes but does so through a graphic language that is profoundly contemporary. The result is a dialogue between past and present, where ceramic becomes a canvas to express abstract and symbolic concepts through graphics (Favata, 2020).

Laboratory of graphic innovation

A crucial aspect of Gio Ponti's contribution to graphic design is his contribution to graphic design and visual communication as editor of 'Domus' magazine, which he founded in 1928. The magazine quickly became one of the most influential publications in the field of design, serving

as a platform for exploring innovative ideas and disseminating design culture, representing a fusion of art, architecture and graphics, reflecting Ponti's multidisciplinary approach. Bellini (2021) observes how the magazine was a 'graphic workshop' in which Ponti and his collaborators experimented with innovative layouts, typographic compositions and photographic images to create a visual experience beyond mere text. In this sense, the magazine embodied Ponti's idea of total design, in which every visual element was designed to contribute to a cohesive aesthetic narrative. This combination of local and global elements made 'Domus' a reference publication for designers, architects and graphic designers worldwide (Bellini, 2021). Ponti innovatively used white space, introducing a sense of breath to the pages and creating a visual hierarchy that guided the reader's eye through the content. As Bayley (2019) notes, Ponti used white space as an aesthetic element and a tool to organise information, creating a clear and readable hierarchy visually. This emphasis on legibility and graphic simplicity anticipated many trends that would emerge in editorial graphic design and digital design, where white space became a central element in creating clear and functional layouts (Bayley, 2019).

Sara Angelosante

Beatrice Angiolillo

Marsel Arkaxhiu

Adele Bagattoni

Serena Baldacci

Tommaso Benelli

Giada Benevieri

Emma Berni

Giacomo Berti

Andrea Bertocci

Benedetta Boccalini

Marta Borghi

Giorgia Conti

Emma Andrea Coselli

Virginia D'Angerio

Dahlia Donnini

Niccolò Falciani

Sara Fanelli

Elisa Fusilli

Caterina Innocenti

Andreina Kapxhiu

Elena Lazzeri

Rebecca Manzini

Sara Merlini

Lorenzo Metti

Allegra Natali

Arianna Norberti Vichi

Mariasole Paris

Virginia Francesca Pia Pastore

Lucrezia Porrello

Valentina Daniela Simeon

Chiara Spina

Aurora Starnotti

Giorgio Tempesta

Gabriele Tortora

Tommaso Totaro

Elisa Trotta

Elena Tufaro

Azzurra Umbri

Liya Ye

Gio Ponti and minimalism in graphic design

Gio Ponti's legacy in contemporary graphic design is particularly evident in the minimalism and emphasis on functionality that characterise much of today's visual design. Ponti anticipated many minimalist trends in modern design, promoting an aesthetic based on simplicity, visual cleanliness and functionality. This approach is evident in his architectural designs and graphic work on 'Domus', where each graphic element was carefully calibrated to ensure a balance between form and function (Antonelli, 2020). Ponti's influence also extends to branding and corporate identity, where his integrated design philosophy continues to guide the practice of many contemporary designers. For example, Massimo Vignelli, one of the most important Italian designers of the 20th century, often cited Ponti as one of his main influences. Vignelli applied many of Ponti's principles in designing visual identities for companies such as American Airlines and IBM, favouring consistency and simplicity in all visual manifestations of the brand (Fiell & Fiell, 2019). Ponti's focus on visual cohesion and integrating aesthetics and function remains a guiding principle for many contemporary designers, especially in digital design, where clarity and usability are essential. Ponti's interdisciplinary approach has also had a lasting impact on design education. Ponti promoted a vision of design as a discipline encompassing various artistic and technical fields, encouraging his students to explore the connections between architecture, art and graphic design (Ciucci, 2019). Ponti's teaching at the Politecnico di Milano influenced a generation of young designers, promoting the idea that design should be an integrated discipline capable of crossing boundaries between architecture, graphics and art. This holistic view of design continues to inform many contemporary academic programmes, where the focus is not only on aesthetics but also on the ability of design to improve the quality of everyday life (Argan, 1987). Furthermore, Ponti was an ambassador of Italian design internationally, using platforms such as the Milan Triennale to promote a vision of design that combined traditional craftsmanship and technological innovation. This approach helped create a globally recognised Italian visual identity, which continues to influence contemporary design in industrial production and graphic design (Schnapp, 2019).

Graphic Design Laboratory: a teaching experience

The didactic experience within the Graphic Design Laboratory course held together with Prof. Marcello Scalzo in the Degree Course in 'Product, Interior

Gabriele Biagioni

Thomas Capodiceci

Cristiano Catocci

Erika Govi

Jennifer Margaro

Martina Pucci

Aurora Sali

Marcello Scalzo

Communication and Eco-social Design' at the University of Florence took on a particularly stimulating dimension when we undertook a project dedicated to the design of plates inspired by the work of Gio Ponti. This project allowed students to immerse themselves in the multifaceted figure of one of the most influential Italian architects and designers of the 20th century, stimulating dialogue between tradition and innovation, functionality and decoration (Bucci & Irace, 2002). Working on plates as an object of study arose from the desire to connect students to the concrete dimension of design, combining aesthetics and functionality. Gio Ponti, known for his ability to span different disciplines - from architecture to industrial design, from applied art to ceramics - was an ideal source of inspiration (Piva, 2009). His holistic view of design, which integrated art and everyday life, proved fertile ground for a didactic reflection on the relationship between graphics and objects. During the course, we analysed several of Ponti's works, particularly his ceramic works, such as the famous plates made for Richard-Ginori, where the decoration's refinement merges with the object's functionality (Rosselli, 1996). During the course, the collaboration of Prof. Santi Centineo of the Polytechnic University of Bari was fundamental, expert on ceramic modelling, who gave a lecture entitled 'Ceramics and Gio Ponti' where he analysed the bold geometry, bright colours and abstract fantasy that characterised Ponti's creations, to translate these qualities into new graphic designs. The students were encouraged to consider decoration and the interaction between form, surface and context of use, promoting critical thinking about the function of ornament in contemporary design (Ponti, 1952). One of the most exciting aspects of the project was how the students reacted to the concept of 'translating' Ponti's aesthetic into a contemporary graphic language. While some chose to faithfully reinterpret the designer's typical motifs - such as geometric lines and abstract patterns - others explored more conceptual forms. This allowed them to examine the evolution of the ceramic medium and the plate as a graphic medium, not only as a decorative object but also as a narrative vehicle capable of telling new visual stories (Sbriglio, 2011). Over the semester, the students tackled various design phases, from preliminary research on Ponti's work to creating concepts and the physical realisation of prototypes. The workshop sessions proved crucial, offering a space for active confrontation between theory and practice. Here, the young designers could test their ideas on ceramic supports, confronting traditional craft techniques and the possibilities offered by digital technologies. The result was a

di riferimento per designer, architetti e grafici di tutto il mondo (Bellini, 2021). Ponti utilizzava lo spazio bianco in modo innovativo, introducendo un senso di respiro nelle pagine e creando una gerarchia visiva che guidava l'occhio del lettore attraverso i contenuti. Come osserva Bayley (2019), Ponti utilizzava lo spazio bianco non solo come elemento estetico, ma come uno strumento per organizzare visivamente le informazioni, creando una gerarchia chiara e leggibile. Questa enfasi sulla leggibilità e sulla semplicità grafica anticipava molte delle tendenze che sarebbero emerse nel graphic design editoriale e nel design digitale, dove lo spazio bianco è diventato un elemento centrale nella creazione di layout chiari e funzionali (Bayley, 2019).

Gio Ponti e il minimalismo nel design grafico

L'eredità di Gio Ponti nel *graphic design* contemporaneo è particolarmente evidente nel minimalismo e nell'enfasi sulla funzionalità che caratterizzano gran parte del design visivo odierno. Ponti ha anticipato molte delle tendenze minimaliste del design moderno, promuovendo un'estetica basata sulla semplicità, la pulizia visiva e la funzionalità. Questo approccio è evidente nei suoi progetti architettonici e nel lavoro grafico su "Domus", dove ogni elemento grafico era attentamente calibrato per garantire un equilibrio tra forma e funzione (Antonelli, 2020). L'influenza di Ponti si estende anche ai settori del *branding* e della *corporate identity*, dove la sua filosofia del design integrato continua a guidare la pratica di molti designer contemporanei. Ad esempio, Massimo Vignelli, uno dei più importanti designer italiani del XX secolo, ha spesso citato Ponti come una delle sue principali influenze. Vignelli ha applicato molti dei principi di Ponti nella progettazione di identità visive per aziende come *American Airlines* e *IBM*, adottando un approccio che privilegiava la coerenza e la semplicità in tutte le manifestazioni visive del marchio (Fiell & Fiell, 2019). L'attenzione di Ponti per la coesione visiva e l'integrazione tra estetica e funzione rimane un principio guida per molti designer contemporanei, specialmente nel contesto del design digitale, dove la chiarezza e l'usabilità sono essenziali. L'approccio interdisciplinare di Ponti ha avuto un impatto duraturo anche nel campo dell'educazione al design. Ponti promosse una visione del design come disciplina che abbraccia vari ambiti artistici e tecnici, incoraggiando i suoi studenti a esplorare le connessioni tra architettura, arte e grafica (Ciucci, 2019). L'attività didattica di Ponti presso il Politecnico di Milano ha influenzato una generazione di giovani designer, promuovendo l'idea che il design dovesse essere una disciplina integrata, capace di attraversare confini tra architettura, grafica e arte. Questa visione olistica del design continua a informare molti programmi accademici contemporanei, dove l'attenzione è posta non solo sull'estetica, ma anche sulla capacità del design di migliorare la qualità della vita quotidiana (Argan, 1987). Inoltre, Ponti fu un ambasciatore del design italiano a livello internazionale, utilizzando piattaforme come la Triennale di Milano per promuovere una visione del design che combinava tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Questo approccio ha contribuito a creare un'identità visiva italiana riconosciuta a livello globale, che continua a influenzare il design contemporaneo, sia nel contesto della produzione industriale che in quello del design grafico (Schnapp, 2019).

Laboratorio di *graphic design*: un'esperienza didattica

L'esperienza didattica all'interno del corso di "Laboratorio di *graphic design*" tenuto da me insieme al prof. Marcello Scalzo, nel Corso di Laurea in "Product, Interior Communication and Eco-social Design" dell'Università di Firenze, ha assunto una dimensione particolarmente stimolante quando abbiamo intrapreso un progetto dedicato alla progettazione di piatti ispirati all'opera di Gio Ponti. Questo progetto ha permesso agli studenti di immergersi nella figura poliedrica di uno dei più influenti architetti e designer del Novecento italiano, stimolando il dialogo tra tradizione e innovazione, tra funzionalità e decorazione (Bucci & Irace, 2002). L'idea di lavorare sui piatti come oggetto di studio è nata dalla volontà di connettere gli studenti alla dimensione concreta della progettazione, unendo estetica e funzionalità. Gio Ponti, noto per la sua capacità di spaziare tra diverse discipline - dall'architettura all'industrial design, dall'arte applicata alla ceramica - rappresentava una fonte d'ispirazione ideale (Piva, 2009). La sua visione olistica del design, che integrava arte e quotidianità, si è dimostrata un terreno fertile per una riflessione didattica sul rapporto tra grafica e oggetto. Abbiamo quindi analizzato diverse opere di Ponti, concentrandoci in particolare sui suoi lavori in ceramica, come i celebri piatti realizzati per Richard-Ginori, dove la raffinatezza della decorazione si fonde con la funzionalità dell'oggetto (Rosselli, 1996). Durante il corso è stata fondamentale la collaborazione del prof. Santi Centineo del Politecnico di Bari, esperto sulla modellazione ceramica, che ha tenuto una lezione dal titolo "La ceramica e Gio Ponti" dove ha potuto analizzare la geometria audace, i colori vivaci e la fantasia astratta che caratterizzavano le creazioni di Ponti, con l'obiettivo di tradurre queste qualità in nuovi progetti grafici.

heterogeneous set of projects, each reflecting a different sensibility and personal interpretation of Gio Ponti's legacy (Ciucci, 1997). From a didactic point of view, the most rewarding aspect was to observe how the students learnt the importance of the design process, gaining a deep understanding of the value of exploration and experimentation in design. The work inspired by Ponti allowed them to confront a historical figure in design and develop their creative vision, capable of dialoguing with the past without being a slave to it. In this sense, the project reinforced their awareness of the designer's role as a cultural interpreter, capable of reinventing the every day through formal and functional innovation (Ponti, 1976). In summary, the didactic experience linked to the graphic design of Gio Ponti-inspired plates proved to be a valuable opportunity to bring out the students' creativity, stimulating their ability to manage the complexity of contemporary design through the dialogue between tradition, art and technology.

Conclusion

The graphics applied to Gio Ponti's ceramic plates represent a crucial point in the history of Italian modernist design and a fundamental lesson on the role of graphics as an integral part of the design process. Ponti demonstrated that graphics are not simply decorative elements but visual language that can express ideas, narratives, and abstract concepts through the design of everyday objects. His ability to fuse art and functionality, using geometric shapes, mythological symbols and rigorous visual simplicity, has had a lasting impact not only in ceramics but also in graphic design. Ponti's collaboration with Richard Ginori helped redefine the concept of graphic decoration, transforming ceramics into a modern medium of expression and opening up new avenues for applied design. Today, Ponti's legacy continues to influence how graphic designers approach visual design, especially when multi-functionality and integration between different disciplines have become fundamental. Ponti anticipated many of the trends that dominate contemporary graphic design today, including an emphasis on simplicity, elegance and design based on an interdisciplinary approach (Antonelli, 2020). This influence remains relevant in the contemporary landscape, especially with the evolution of digital design and the adoption of interdisciplinary practices. Today's graphic designers are increasingly called upon to work in contexts that require the fusion of different media and skills, just as Ponti did with ceramics and architecture (Lupton, 2017). Ponti's ability to fuse graphics and form is now a model for designers working in UX/UI design, where graphics must

Gli studenti sono stati incoraggiati a considerare non solo la decorazione, ma anche l'interazione tra forma, superficie e contesto d'uso, promuovendo un pensiero critico sulla funzione dell'ornamento nel design contemporaneo (Ponti, 1952). Uno degli aspetti più interessanti del progetto è stato il modo in cui gli studenti hanno reagito al concetto di "traduzione" dell'estetica di Ponti in un linguaggio grafico contemporaneo. Mentre alcuni hanno scelto di reinterpretare fedelmente i motivi tipici del designer – come le linee geometriche e i pattern astratti – altri hanno esplorato forme più concettuali. Questo ha permesso di esplorare l'evoluzione del medium ceramico e del piatto come supporto grafico, non solo come oggetto decorativo ma anche come veicolo narrativo, capace di raccontare storie visive inedite (Sbriglio, 2011). Nel corso del semestre, gli studenti hanno affrontato varie fasi progettuali, dalla ricerca preliminare sui lavori di Ponti alla creazione dei concept, fino alla realizzazione fisica dei prototipi. Le sessioni di laboratorio si sono rivelate cruciali, offrendo uno spazio di confronto attivo tra teoria e pratica. Qui, i giovani designer hanno potuto testare le proprie idee su supporti ceramici, confrontandosi con le tecniche artigianali tradizionali e le possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Il risultato è stato un insieme eterogeneo di progetti, ognuno dei quali rifletteva una diversa sensibilità e una personale interpretazione dell'eredità di Gio Ponti (Ciucci, 1997). L'aspetto più gratificante, dal punto di vista didattico, è stato osservare come gli studenti abbiano appreso l'importanza del processo progettuale, acquisendo una comprensione profonda del valore dell'esplorazione e della sperimentazione nel design. Il lavoro ispirato a Ponti ha permesso loro di confrontarsi con una figura storica del design, ma anche di sviluppare una propria visione creativa, capace di dialogare con il passato senza esserne schiava. In questo senso, il progetto ha rafforzato la loro consapevolezza del ruolo del designer come interprete culturale, in grado di reinventare il quotidiano attraverso l'innovazione formale e funzionale (Ponti, 1976). In sintesi, l'esperienza didattica legata alla progettazione grafica dei piatti ispirati a Gio Ponti si è rivelata una preziosa opportunità per far emergere la creatività degli studenti, stimolando la loro capacità di gestire la complessità del design contemporaneo attraverso il dialogo tra tradizione, arte e tecnologia.

Conclusion

La grafica applicata ai piatti di ceramica di Gio Ponti rappresenta non solo un punto cruciale nella storia del design moderno italiano, ma anche una lezione fondamentale sul ruolo della grafica come parte integrante del processo di progettazione. Ponti ha dimostrato che la grafica non è semplicemente un elemento decorativo, ma un linguaggio visivo che può esprimere idee, narrazioni e concetti astratti attraverso il design di oggetti d'uso quotidiano. La sua capacità di fondere arte e funzionalità, utilizzando forme geometriche, simboli mitologici e una rigorosa semplicità visiva, ha avuto un impatto duraturo non solo nel campo della ceramica, ma anche in quello del graphic design. La collaborazione di Ponti con Richard Ginori ha contribuito a ridefinire il concetto stesso di decorazione grafica, trasformando la ceramica in un mezzo di espressione moderna e aprendo nuove strade per il design applicato. Oggi, l'eredità di Ponti continua a influenzare il modo in cui i graphic designer approcciano la progettazione visiva, specialmente in un'epoca in cui la multifunzionalità e l'integrazione tra diverse discipline sono diventate fondamentali. Ponti ha anticipato molte delle tendenze che oggi dominano il graphic design contemporaneo, inclusa l'enfasi su semplicità, eleganza e una progettazione basata su un approccio interdisciplinare (Antonelli, 2020). Questa influenza continua a essere rilevante nel panorama contemporaneo, soprattutto con l'evoluzione del design digitale e l'adozione di pratiche interdisciplinari. I graphic designer di oggi sono sempre più chiamati a lavorare in contesti che richiedono la fusione di diversi media e competenze, proprio come Ponti faceva con la ceramica e l'architettura (Lupton, 2017). La capacità di Ponti di fondere grafica e forma è oggi un modello per i designer che lavorano in settori come l'UX/UI design, dove la grafica deve essere funzionale, esteticamente accattivante e intuitiva da usare. In questo senso, Ponti ha precorso i tempi, proponendo una filosofia di design che valorizza l'integrazione tra diverse discipline artistiche e tecniche con un crescente interesse per il design sostenibile e l'uso consapevole dei materiali. Ponti, con la sua attenzione per la qualità artigianale e la durabilità dei materiali, anticipava molte delle preoccupazioni contemporanee riguardo alla sostenibilità. Il design sostenibile richiede un approccio olistico, in cui la grafica non è isolata dal contesto più ampio del progetto, ma diventa parte di una rete di decisioni estetiche, funzionali e ambientali (Manzini, 2019). Questo approccio si allinea con la filosofia di Ponti, che vedeva il design come un processo totale, in cui ogni elemento contribuisce all'armonia e alla coerenza del progetto complessivo. Il ruolo del graphic designer sarà probabilmente sempre più caratterizzato dall'integrazione di nuove tecnologie digitali, ma anche da un ritorno all'artigianato e alla qualità espressiva dei materiali, in linea con la filosofia di Ponti. I designer contemporanei devono essere in grado di oscillare

be functional, aesthetically appealing and intuitive to use. In this sense, Ponti was ahead of his time, proposing a design philosophy that values the integration of different artistic and technical disciplines with a growing interest in sustainable design and the conscious use of materials. Ponti, with his focus on quality craftsmanship and durability of materials, anticipated many contemporary concerns regarding sustainability. Sustainable design requires a holistic approach in which graphics are not isolated from the broader context of the project but become part of a network of aesthetic, functional and environmental decisions (Manzini, 2019). This approach aligns with Ponti's philosophy, which saw design as a total process in which each element contributes to the harmony and coherence of the overall project. The role of the graphic designer is likely to be increasingly characterised by the integration of new digital technologies but also by a return to craftsmanship and the expressive quality of materials, which aligns with Ponti's philosophy. Contemporary designers must be able to oscillate between the digital and physical worlds, creating visual experiences that communicate effectively and have a lasting and meaningful impact (Fiell & Fiell, 2019). In this context, Ponti's approach to graphic design can be an ongoing source of inspiration, as it invites designers to reflect on the importance of art and visual culture in even the simplest objects. The growing focus on emotional design - which seeks to elicit emotional reactions through visual forms - relates directly to the insights of Ponti, who conceived of graphics as a tool for telling stories and conveying symbolic meanings. Contemporary design must be functional and capable of creating emotional connections with the user, a principle that Ponti had already explored through his ceramic creations (Norman, 2020). His ability to combine graphic motifs and narrative symbolism in ceramic plates provides a valuable lesson for today's designers, prompting them to explore the expressive potential of graphics even in contexts that might appear purely functional. Gio Ponti's graphics in his ceramic plates laid the foundation for a deeper understanding of the role of the graphic designer, not only as a decorator but as a creator of meaning through design. His interdisciplinary approach, his conscious use of space and his ability to fuse past and present continue to inspire new generations of designers, suggesting that the future of graphic design will lie in its ability to combine tradition and innovation in new and exciting ways.

tra il mondo digitale e quello fisico, creando esperienze visive che non solo comunichino efficacemente, ma che abbiano anche un impatto duraturo e significativo (Fiell & Fiell, 2019). In questo contesto, l'approccio di Ponti alla grafica può essere una fonte continua di ispirazione, poiché invita i designer a riflettere sull'importanza dell'arte e della cultura visiva anche negli oggetti più semplici. La crescente attenzione verso il design emotivo – che cerca di suscitare reazioni emotive attraverso forme visive – si collega direttamente alle intuizioni di Ponti, che concepiva la grafica come uno strumento per raccontare storie e trasmettere significati simbolici. Il design contemporaneo deve essere non solo funzionale, ma anche capace di creare connessioni emotive con l'utente, un principio che Ponti aveva già esplorato attraverso le sue creazioni ceramiche (Norman, 2020). La sua abilità di combinare motivi grafici e simbolismi narrativi nei piatti di ceramica fornisce una lezione preziosa per i designer odierni, spingendoli a esplorare il potenziale espressivo della grafica anche in contesti che potrebbero apparire puramente funzionali. La grafica di Gio Ponti nei suoi piatti di ceramica ha gettato le basi per una comprensione più profonda del ruolo del graphic designer, non solo come decoratore, ma come creatore di significati attraverso il design. Il suo approccio interdisciplinare, il suo uso consapevole dello spazio e la sua capacità di fondere passato e presente continuano a ispirare nuove generazioni di designer, suggerendo che il futuro del graphic design risiederà nella capacità di combinare tradizione e innovazione in modi nuovi e stimolanti.

References

- Antonelli, P. (2020). *Design and the Future of Minimalism*. New York: Museum of Modern Art.
- Argan, G. C. (1987). *Gio Ponti: L'architettura come sintesi delle arti*. Milano: Electa.
- Bayley, S. (2019). *Design: Intelligence Made Visible*. London: Laurence King Publishing.
- Bellini, M. (2021). *Domus and the Evolution of Italian Design*. Milano: Editoriale Domus.
- Bucci, F., & Irace, F. (2002). *Gio Ponti: The complete work, 1923-1978*. Taschen.
- Celant, G. (2019). *Gio Ponti: The Complete Works*. New York: Rizzoli.
- Ciucci, G. (1997). *Gio Ponti: L'arte si innamora dell'industria*. Electa.
- Ciucci, G. (2019). *Ponti and the Italian Design Education*. Milano: Electa.
- Dardi, D. (2021). *Gio Ponti: Design e Tradizione*. Milano: Electa.
- de Guttry, I. (2020). *Le arti decorative e il design italiano: Gli anni di Gio Ponti*. Roma: Gangemi Editore.
- Favata, I. (2020). *Gio Ponti: Modernismo e Mitologia** Torino: Einaudi.
- Fiell, C., & Fiell, P. (2019). *The Story of Graphic Design in the 21st Century*. Köln: Taschen.
- Fulco, E. (2019). *La ceramica moderna: Gio Ponti e Richard Ginori*. Milano: Skira.
- Heller, S., & Chwast, S. (2019). *Graphic Style: From Victorian to New Century*. New York: Abrams.
- Heller, S., & Womack, D. (2011). *Becoming a Digital Designer*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Irace, F. (2018). *Gio Ponti: Architettura tra Arte e Industria*. Milano: Skira.
- Kinross, R. (2019). *Modern Typography: An Essay in Critical History*. London: Hyphen Press.
- Lupton, E. (2017). *Graphic Design: The New Basics*. New York: Princeton Architectural Press.
- Manzini, E. (2019). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Marinetti, F. T. (1912). *Manifesto tecnico della letteratura futurista*. Milano: Edizioni Futuriste.
- Moholy-Nagy, L. (1925). *The New Vision: Fundamentals of Bauhaus Design*. New York: W.W. Norton.
- Morini, E. (2017). *Gio Ponti: Ceramiche, Innovazione e Tradizione*. Firenze: Polistampa.
- Norman, D. A. (2020). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.
- Piva, A. (2009). *Gio Ponti: Interiors, objects, drawings, 1920-1976*. Mondadori Electa.
- Ponti, G. (1952). *La casa all'italiana*. Stile Industria.
- Ponti, G. (1976). *Amate l'architettura*. Editoriale Domus.
- Rosselli, P. (1996). *Le ceramiche di Gio Ponti: 1923-1930*. Museo Richard-Ginori.
- Sbriglio, J. (2011). *Gio Ponti: Masterpieces of Italian design*. Editions du Regard.
- Scalzo M. (2023). *Fotomontaggi e collages fotografici in Unione Sovietica e Germania tra gli anni '20 e '40*. In: Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli, Michele Valentino. *Fotografia*, pp. 540-569.
- Schnapp, J. (2019). *Designing Modernity: Italian Design and Global Impact*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tschichold, J. (1998). *Die neue Typographie*. Berkeley: University of California Press.
- Wick, R. K. (2000). *Teaching at the Bauhaus*. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz.