

Milano Design
Film festival

Geografie italiane del design

デザインでめぐるイタリア

Milano Design Film Festival
@ Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

ミラノ・デザイン・フィルムフェスティバル
@ イタリア文化会館

2018年3月2—4日

ISTITUTO
italiano
DI CULTURA
TOKYO

id Italian
Design
Day

#VIVERE
ALL'
ITALIANA

AL.FA Fondazione
Aldo Pio Favini
e Anna Gatta

Amare Gio Ponti ジョ・ポンティを愛して

Francesca Molteni, Italia 2015, 35' フランチェスカ・モルテニ(イタリア, 2015, 35分)



Un ritratto dell'uomo e dell'architetto, aspirante pittore, promotore ante litteram dell'Italian design che, in più di cinquant'anni di attività, ha sperimentato tutto con energia instancabile. Dal piccolo al grande, dalla progettazione di una maniglia all'ideazione di un piano urbanistico. "L'architettura è un'interpretazione della vita", scriveva. Un divulgatore del moderno che ha corso il rischio dell'indifferenza e dell'oblio.

建築家であり、イタリアンデザインを牽引してきた先駆者ジョ・ポンティ。50年以上にわたり、不屈の精神ですべてのことを試みた。小さな物から大きな物まで、例えば、取っ手のデザインから都市計画の構想まで。「建築とは人生の解釈だ」と彼は書いている。無関心と忘却の彼方へ追いやられようとしていた近代の伝播者である。

Amuri. The Sacred Flavour of Sicily アムーリ シチリアの秘密の味

Giacomo Costa, Italia 2015, 36'42" ジャコモ・コスタ(イタリア, 2015, 36分42秒)



Amuri è un viaggio di un anno attraverso la cucina colorata e la maestria artigianale di cinque feste religiose in tutta l'isola. Questa è una Sicilia raramente vista dagli stranieri, una Sicilia dove all'attenzione della cinepresa sono la nonna che impasta il pane e il prete del villaggio. Amuri è un ritratto intimo delle tradizioni culinarie e religiose al centro dello spirito siciliano, tradizioni che hanno superato secoli di invasioni, terremoti e corruzione.

「アムーリ」は、シチリア島内で行われる5つの宗教祭典における、食彩と職人技をめぐる1年にわたる旅である。これは島民以外の人には稀にしか見られないシチリアであり、カメラがとらえようとするのは、パン生地を捏ねるおばあさんや、村の司祭などだ。「アムーリ」は、シチリア人の精神の中心にある料理と宗教の伝統の心の描写である。それらの伝統は、何世紀にもわたる侵略、地震そして頹廃を乗り越えてきたのである。

Before Design Classic ビフォー・デザイン・クラシック

Matteo Garrone, Italia 2016, 7' (a cura di Ciarmoli Queda Studio) マッテオ・ガローネ(イタリア, 2016, 7分) (プロジェクト: チャルモリ・ケダ・スタジオ)



Realizzato per la mostra omonima organizzata dal Salone del Mobile di Milano nel 2016, il corto è ambientato nella Piscina Mirabilis, una cisterna romana a Capo Miseno (Napoli). Il sito accoglie un gruppo di bambini come fosse un rifugio in un'era post atomica. Il classico, secondo il regista, incarna il "bello che attraversa le epoche, mantenendo il proprio carattere e gettando un ponte verso il futuro". Un cameo firmato da Matteo Garrone sempre sensibile a ridare vita a gioielli italiani spesso dimenticati o nascosti.

2016年にミラノ・サローネ国際家具見本市で企画された同名の展示会のために製作されたこの短編映画は、ピシーナ・ミラビリス(ナポリのカーボ・ミセーノにあるローマ時代の貯水槽)を舞台としている。その場所は、子供たちの集団が寄り集まり、あたかもポスト核時代のシェルターであるかのような様子を呈している。監督の解釈によるならば、古典は「時代を経ても、そのもの自体の個性を失うことなく未来への橋渡しをする美」を体現するという。ガローネの作品らしく、しばしば忘れられ、隠されてしまっているイタリアの宝に再び命を吹き込んでいる。

Franco Albini. Uno sguardo leggero フランコ・アルビーニ 軽い眼差し

Valeria Parisi, Italia 2017, 30' ヴァレリア・パリージ(イタリア, 2017, 30分)



È stato il maestro della leggerezza, sognava un mondo senza gravità. Lo testimoniano i suoi progetti e le sue installazioni in cui gli oggetti fluttuano. Le sue architetture mai monumentali o retoriche, come la Rinascenza di Roma e la linea 1 della Metropolitana milanese. Il documentario racconta Franco Albini attraverso il suo stesso sguardo, impresso nelle migliaia di foto e centinaia di bobine della cinepresa 8 mm che portava sempre con sé.

フランコ・アルビーニは「軽さ」の匠であり、重力のない世界を夢見ていた。物体が波打つ彼のプロジェクトやインスタレーションそのものが、それを証言している。ローマの百貨店「リナッセンテ」やミラノの地下鉄1号線に見られるような、壮大さや派手な装飾とは無縁の建築物。いつも持ち歩いていた8ミリカメラの何百本ものフィルムと、膨大な枚数の写真に刻み込まれた彼自身の眼差しを通して、このドキュメンタリーはフランコ・アルビーニという人について語っている。

Giacomo Moor. Natura e artificio ジャコモ・モール 自然と人工物

Iacopo Carapelli, Italia 2017, 9' ヤーコポ・カラペリ(イタリア, 2017, 9分)



Il designer Giacomo Moor appartiene a una nuova generazione di progettisti che cerca di rinsaldare l'attività artigianale con il linguaggio del design contemporaneo. Per diffondere la sua poetica ha affidato al video il racconto del suo processo creativo. Attore principale è sempre il materiale presentato come vera fonte d'ispirazione e ripreso nelle diverse fasi di lavorazione. In un tempo lento a volte magico si susseguono i momenti salienti di alcuni progetti dell'area Limited, oltre al video istituzionale Woods.

デザイナー、ジャコモ・モールは、職人業を現代デザインの表現法と再び結び付けることを目指す新たな設計者の世代に属している。自身の芸術理論を広めるため、彼は自らの創作過程に関する物語をビデオに託した。主役は決まって原材料である。それはひらめきの真の源として紹介され、いくつもの制作過程において撮影される。ゆっくりとした、そして時に魅惑的ともいえる時のなかで、プロジェクトの重要な段階を取り上げている。

Gillo Dorfles. In un bicchier d'acqua ジッロ・ドルフレ ス コップの水の中に

Francesco Clerici, Italia 2017, 11' フランチェスコ・クレリチ(イタリア, 2017, 11分)



Un ritratto/autoritratto di Gillo Dorfles attraverso i suoi oggetti preferiti in un racconto intimo, sospeso all'interno di una casa, la sua, che è allo stesso tempo spazio reale e simbolico, mentale e fisico. Gillo Dorfles parla delle cose che più gli sono care, mescolando cultura storico-artistica e oggetti quotidiani, cimeli di famiglia e sculture inedite, ricordi e intuizioni. Un tentativo di dare forma, immagine e suono all'impalpabilità monumentale dei pensieri, dei ricordi e dei desideri di Gillo Dorfles.

自らを語るなかで現れるお気に入りのものを通して見たジッロ・ドルフレの肖像あるいは自画像。それは、現実と象徴の空間であると同時に、精神と肉体の空間である彼の家のなかで行われる。ジッロ・ドルフレは、自身にとってかけがえのないものについて語る。歴史・芸術の文化と日用品、家族の遺品と未発表の彫刻、記憶と直感を織り交ぜながら。それは、ジッロ・ドルフレの壮大な思想、記憶そして欲求といった知覚できないものに、形、イメージ、音を与える試みなのだ。

Hands-On. Crafting serenity in design ハンズオン デザインで平静を作る

Marco Sweering, Paesi Bassi 2017, 30' マルコスウィーリング(オランダ, 2017, 30分)



Il documentario esamina l'importante ruolo che l'artigianato, spesso italiano, può svolgere nella cultura del design contemporaneo. Accompagniamo il designer Emmanuel Babled in tutta Europa, guardando le molteplici sfaccettature di questa sfida. Come si possono combinare nuove tecnologie e tradizioni in modo significativo? Possiamo creare un rapporto reciprocamente vantaggioso per artigiani e progettisti? È possibile rendere tali metodi di produzione sostenibili a livello sociale ed etico?

本ドキュメンタリーは、職人が現代デザインの文化において果たしうる重要な役割を検証する。デザイナー、エマニュエル・バブレとともによりヨーロッパ各地を巡り、われわれはこの企ての多面性を目にするようになる。どうすれば新たな技術や伝統を有意義に混合させられるのか。われわれは、職人と設計者の両者にとって有益な関係を作ることができるだろうか。また、そのような製作手法を社会的かつ道徳的レヴェルで持続可能なものにすることは可能だろうか。

La Chiesa di Vetro ガラスの教会

Giuseppe Baresi, Italia 2017, 45'30" ジュゼッペ・バレージ(イタリア, 2017, 45分30秒)



Per tutti è la "Chiesa di Vetro". La parrocchia di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Milano), progettata da Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti e Aldo Favini, inaugurata nel 1958. Nel 2006 è iniziato un sofisticato progetto di restauro. Il documentario, prodotto da AL.FA Fondazione Aldo Favini e Anna Gatta, nato come reportage del restauro è divenuto un "saggio-audiovisivo" delle metodologie di lavoro della costruzione moderna e dell'idea di "riscrittura" di un'opera.

皆が「ガラスの教会」と呼ぶ。ミラノ北部、バランツァーテのノストラ・スィニョーラ・デッラ・ミゼリコルディア教会は、アンジェロ・マンジャロッティ、ブルーノ・モラッスッティ、アルド・ファヴィーニらによって設計され、1958年に落成した。2006年に修復プロジェクトが開始する。AL.FA(アルド・ファヴィーニとアンナ・ガッタ財団)制作のこのドキュメンタリーは、修復作業のレポルターージュとして誕生し、近代的建設作業のメソッドロジーや、建築作品を「上書き」という考え方についての「映像による試論」となった。

Teatro Mollino モッリーノ劇場

Felipe Sanguinetti, Francia / USA 2017, 8' フェリペ・サングイネッティ(フランス/アメリカ, 2017, 8分)



L'eccentrico architetto Carlo Mollino (1905-1973) è stato un prodotto della sua città, Torino, dove questo film è stato girato. Protagonisti due dei suoi progetti principali, il Teatro Regio (1965-73) e la Casa Mollino. Il primo è un capolavoro di una sala da concerto: riunisce le tradizioni del design dell'opera lirica italiana, ma è anche completamente nuovo e ha qualcosa di un film di David Lynch. Il secondo è il suo appartamento, mai abitato, che ha creato alla fine degli Anni 60, pura fantasia diventata realtà.

多才な建築家カルロ・モッリーノ (1905~1973) は、この短いフィルムのも撮影地でもあるトリノが生んだ鬼才だ。この作品の主役は2つ。レージョ劇場(1965~73)とカーサ・モッリーノである。前者はコンサートホールの傑作で、イタリアオペラの伝統的なデザインを統合させると同時に、ひじょうに斬新でもあり、どこかデヴィッド・リンチの映画を思わせる。後者は1960年代末に作られたモッリーノのアパルトマンだが、彼がそこに住んだことはない。それは、彼の純粋な想像力を具現化したものである。

Una rivoluzione dell'abbigliamento: il trionfo della TuTa Tutaの勝利 服が起した革命

Thayaht & RAM (a cura di), Italia 1920, 8'35" タイヤット& RAM監修(イタリア, 1920, 8分35秒)



Promuovere un abito significa anche propagandare ideali: modernità, velocità, linearità, accessibilità e il valore della comunità. Il film ritrae il poliedrico artista fiorentino Ernesto Michalelles, in arte Thayaht, intento a disegnare l'abito universale, la tuta, icona dell'uniformazione del popolo sotto il regime. Il prezioso documento storico, restaurato negli Anni 50 e conservato presso l'Archivio Thayaht & RAM, fa parte di un progetto di promozione del 1920 di Thayaht e del fratello RAM: una performance ante litteram.

ある洋服を促進するということは、近代性、速さ、直線性、アクセシビリティ、共同体の価値といった理想を宣伝することをも意味する。この作品は、フィレンツェ出身の多面性に満ちた芸術家、エルネスト・ミカヘレス(アーティスト名:タイヤット)、レジームの下で庶民の均等化を象徴する統一的衣服、^{ツナギ}をデザインしようとする姿を捉えている。1950年代に修復され、タイヤット&RAM資料館で保管されているこの貴重な歴史的ドキュメントは、タイヤットと弟のRAMが1920年に手がけ、先駆的なパフォーマンスとなったプロモーションプロジェクトの一翼も担った。

Quando si parla d'Italia, non è facile indicare con il singolare la variegata ricchezza in termini di paesaggio, beni culturali, economie e portata espressiva e di tradizioni che la caratterizza. La rassegna "Geografie italiane del design", curata da Milano Design Film Festival con l'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, esprime questa polifonia. Accordando diversi punti di vista, storie e voci, la selezione dei 10 documentari raccolti, intende tratteggiare un profilo fra storia e attualità del Bel Paese e delle sue unicità. L'attenzione è focalizzata a cogliere la ricerca e l'innovazione che ieri e oggi, in particolare nel settore del design, hanno contribuito a renderle proverbiali.

イタリアについて語る時、その景観、文化財、経済、伝統における多様な豊かさを単数形で示すことは容易ではありません。イタリア文化会館とともにミラノ・デザイン・フィルムフェスティバルが監修する上映会「デザインでめぐるイタリア」は、こうしたイタリアのポリフォニーを描き出します。さまざまな視点、歴史、人を調和させながら、選りすぐりの10本のドキュメンタリーが、イタリアとその独創性の歴史と現在までの輪郭を描いていきます。この上映会の主旨は、昨今、特にデザインの分野において、そうした独創性を広めることに貢献してきた研究や革新を取り上げ、紹介することです。

Simone Ciarmoli シモーネ・チャルモリ
Nel 2009 con Miguel Queda ha fondato a Milano Ciarmoli Queda Studio. Lo Studio idea progetti innovativi tra interior, product, textile e exhibition design. Unisce alla competenza architettonica dimensioni di fascino, cura del dettaglio e ricerca sui materiali, con uno stile e una firma inconfondibile. 2009年にミゲル・ケダと共にミラノにチャルモリ・ケダ・スタジオを設立。彼らのスタジオはインテリア、プロダクト、テキスタイル、エキシビションなど広範囲でのデザインを手がける。その空間の魅力、ディテールのクオリティ、素材の研究を融合させるスタイルは他に類を見ない。

Toshiki Kiriya 桐山登士樹
Direttore di Trunk S.p.A. e di Toyamaken Sogo Design Center, vicedirettore del Toyama Prefectural Museum of Art & Design. Da trent'anni esplora i molteplici aspetti del mondo del design. Dal 1993, si è dedicato allo sviluppo del design con il premio Toyama Design Competition, nato allo scopo di commercializzare i progetti premiati. Sul principio della "condivisione della felicità", si occupa di progetti mirati a sviluppare le potenzialità inespresse della provincia giapponese e del suo sfruttamento commerciale. 株式会社TRUNKディレクター、富山県総合デザインセンター所長、富山県美術館副館長30年に渡ってデザインの可能性を探り、さまざまな基盤や領域の活動を実践。特に1993年から今日まで「富山県総合デザインセンター」で地域のデザイン振興に携わり、商品化を前提とした「とやまデザインコンペティション」の企画・実施。地域の資産を生かした「幸のこわけ」の企画・商品化で成果を創出。

Venerdì 2 marzo 3月2日(金)
18:30

Presentazione della manifestazione e dei film della giornata di Antonella Dedini e Silvia Robertazzi
ミラノ・デザイン・フィルムフェスティバル代表者による上映会と上映作品の紹介。

Film Film

Gillo Dorfles. In un bicchier d'acqua
ジッロ・ドルフレス コップの水の中に
Teatro Mollino モッリーノ劇場
La Chiesa di Vetro ガラスの教会

Sabato 3 marzo 3月3日(土)
16:00

Conversazione tra le rappresentanti di MDFF e Toshiki Kiriya;
Presentazione dei film
デザインディレクター桐山登士樹氏とミラノ・デザイン・フェスティバル代表者とのトーク。
上映作品の紹介。

Film Film

Una rivoluzione dell'abbigliamento: il trionfo della TuTa つたの勝利
服が起した革命
Franco Albini. Uno sguardo leggero
フランコ・アルビーニ 軽い眼差
Giacomo Moor. Natura e artificio
ジャコモ・モール 自然と人工物
Hand-On. Crafting serenity in design
ハンズオン デザインで平静を作る

Domenica 4 marzo 3月4日(日)
15:00

Conversazione tra le rappresentanti di MDFF e Simone Ciarmoli;
Presentazione dei film
デザインディレクター シモーネ・チャルモリ氏とミラノ・デザイン・フェスティバル代表者とのトーク。
上映作品の紹介。

Film Film

Before Design Classic
ビフォー・デザイン・クラシック
Amare Gio Ponti ジョー・ポンティを愛して
Amuri. The Sacred Flavour of Sicily
アムーリ シチリアの秘密の味

Milano Design Film Festival nasce nel 2013 per fissare un originale appuntamento annuale, a Milano, con il cinema. Dedicato in particolare al documentario, raccoglie storie di progettisti del passato e del presente, di stili e di avanguardie e le inchieste sui grandi temi sociali: dall'urbanizzazione all'agricoltura, dalla globalizzazione economica alle questioni ambientali. L'obiettivo è multiplo. Essere un contenitore di riferimento per i registi e le produzioni indipendenti del settore, italiani e internazionali, e un canale distributivo alternativo per le produzioni delle major. Avvicinare il grande pubblico alle più contemporanee concezioni del design e dell'architettura. Divulgare la visione che tutto ciò che usiamo, tutto ciò che riguarda la nostra vita, è legato alla progettazione. Ogni storia narrata nelle pellicole, riguarda tutti e la storia di ognuno. A partire dal festival, MDFF è una piattaforma multicanale per un innovativo e articolato sistema di comunicazione e divulgazione culturale, legata ai diversi generi dell'audiovisivo, ai temi della creatività e della progettazione.

ミラノ・デザイン・フィルムフェスティバルは、2013年に創設され、年に一度ミラノで開催される独創的な映画祭です。特にドキュメンタリー作品を取り上げるこの映画祭では、過去と現在のデザイナーたちの物語や、スタイル、前衛運動の物語、また、都市化から農業、経済のグローバル化から環境問題といった社会的に重要なテーマを扱った作品が上映されます。この映画祭の目的は多岐にわたります。イタリアと世界各国の監督や自主製作者たちのスタンダードな受け皿になること、また、名の知られた、あるいは、より評価の高い製作者にとって、新たな配給手段となることです。さらに、一般の観客にデザインと建築の最先端の概念を知ってもらうこと、私たちの使うものや生活に関わるものはすべて設計とつながっているというビジョンを普及させることです。映画を通じて語られる物語のいずれもが、すべての人に、私たち一人一人の物語に関係しています。ミラノ・デザイン・フィルムフェスティバルは、上映会のみならず、様々な視聴覚ジャンルや創造性とデザインのテーマに関して、革新的かつ整った文化伝達・普及システムのための多機能的な場であり続けています。