

Graphis, vol. II, n. 61, 1955

MUNARI di Giulia Veronesi

Among the most remarkable productions of the modern Italian graphic arts are the works of Bruno Munari, painter, graphic artist, book designer, photographer and creator of mobiles, toys and children's books. As a painter he belonged in early youth to the Futurist movement, but left it for a rigorous and militant form of "abstraction" derived directly from Bauhaus. In addition, his work has always contained some distant suggestions of Dadaism. Yet his subtle and quizzical mind, the smiling elegance of his drawings and his taste for intelligent and amusing inventions frequently liberate him from the severe laws of abstraction and in fact from all other laws; and he then seems to draw near to certain trends of the French school, though again the likeness is casual and not by any means cultivated.

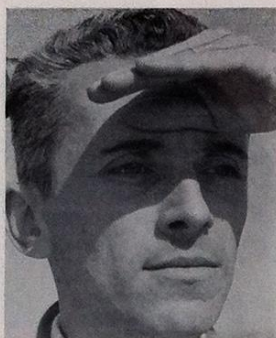
Born at Milan in 1907, Bruno Munari began his career as a Futurist painter. Soon afterwards he produced his first mobiles, which he himself termed "useless machines", and which he has continued to turn out ever since. The big open-air mobile which was placed in the grounds of the 1950 Milan Fair, set in motion by every breeze and flaunting its pure, cheerful colours against the sky, will not be so soon forgotten. It was a publicity machine which he repeated at the subsequent Fairs, though changing the forms and their motions and transforming it into a fountain. His "aerial sculptures" of wire netting are further strange witnesses to the spatial research which he has always indulged in.

His excellent graphic work, with which we are chiefly concerned here, has been done less in the advertising domain (in spite of his fine posters, folders and advertisements) than in that of book design, where we find the best specimens of his graphic talent, his mastery of the mise-en-page and his imagination in the planning of covers and children's books (from the text to the vignettes). The same taste is exemplified in his astonishing rubber toys, which were awarded a prize at the Tenth Triennale at Milan.

The last book designed by Munari appeared recently. It is a monograph on the abstract Italian painter Atanasio Soldati in which he has achieved a perfect unity of style in the colour plates and their graphic frame. A painter, Munari carries over into his graphic work his love of pure colours without any intermediate shades, his feeling for the precise line, for the free yet not arbitrary composition, for the imaginative creation which is at the same time functional.

There are admittedly some of his books that do not respect this imperative of order and clarity. Among them is the curious "unreadable book", which was a sort of interplay of moving colours and seemed to approach very near to some of the work of the Dadaists.

In the same vein, Munari has produced a series of diapositives, about a hundred in all, consisting of coloured cellophane and other transparent materials. These compositions of cut, torn or shaped elements (assembled by the artist himself) are intended for direct projection on a screen. Their materials retain, or rather are forced to reveal, their mysterious plastic and luminous properties, abstract perhaps, but free from all geometrical constraint. The plates have been projected in *Studio 24* at Milan and at the *Museum of Modern Art* in New York; and their success once more proves the interest and value of this artist's manifold yet invariably coherent experiments.

• BRUNO MUNARI was born in Milan in 1907. He is well-known for his mobiles which he calls "Useless Machines". He is also famous as an unconventional sculptor and a highly imaginative designer of trick-books for children.

• BRUNO MUNARI wurde 1907 in Mailand geboren. Er ist berühmt für seine *mobiles*, die er „nutzlose Maschinen“ nennt, und hat sich auch als unkonventioneller Plastiker und einfallsreicher Gestalter von Trickbüchern für Kinder einen Namen gemacht.

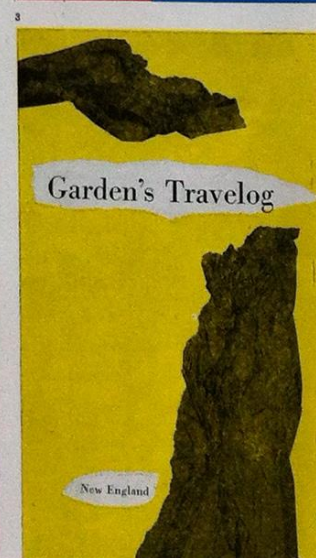
• BRUNO MUNARI est né à Milan en 1907. Célèbre pour ses *mobiles*, qu'il appelle «machines inutiles», il s'est également fait un nom comme sculpteur anti-conventionnel et comme créateur de livres-atrappes pour l'enfance.

MUNARI

Among the most remarkable productions of the modern Italian graphic arts are the works of Bruno Munari, painter, graphic artist, book designer, photographer and creator of mobiles, toys and children's books. As a painter he belonged in early youth to the Futurist movement, but left it for a rigorous and militant form of "abstraction" derived directly from the Bauhaus. In addition, his work has always contained some distant suggestions of Dadaism. Yet his subtle and quizzical mind, the smiling elegance of his drawings and his taste for intelligent and amusing inventions frequently liberate him from the severe laws of abstraction and in fact from all other laws; and he then seems to draw near to certain trends of the French school, though again the likeness is casual and not by any means cultivated.

Born at Milan in 1907, Bruno Munari began his career as a Futurist painter. Soon afterwards he produced his first mobiles, which he himself termed "useless machines", and which he has continued to turn out ever since. The big

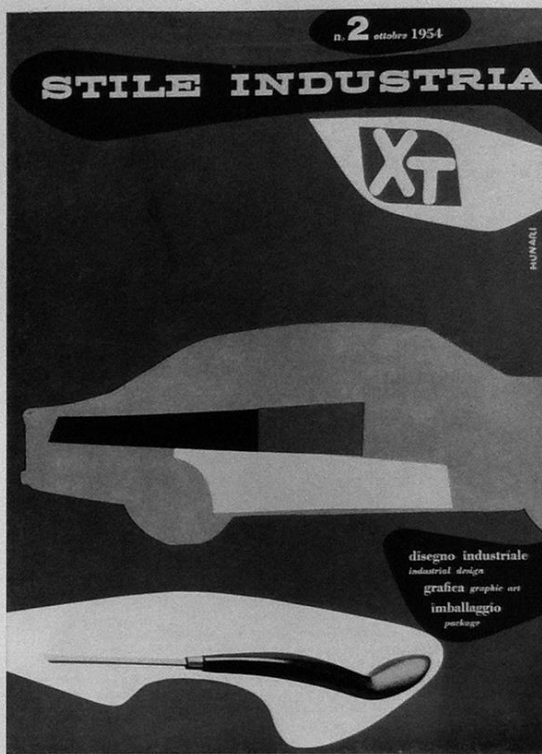
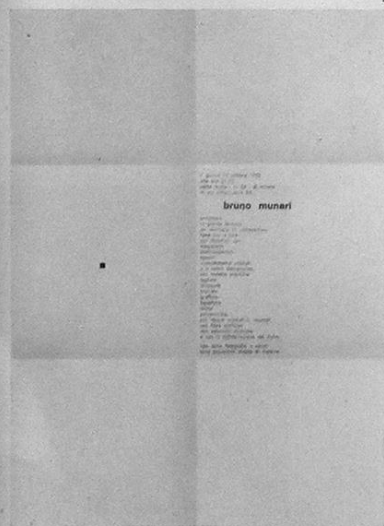
[Deutscher Text Seite 404]
[Texte français à la page 407]

1) Book jacket for an Italian publisher. Translation of an English novel. — 2) Record cover. — 3) Design for a book cover. — 4) Invitation to an exhibition. — 5) Cover of an industrial design magazine. — 6) Jacket for a book on 12-tone music.

1) Schutzumschlag für die Übersetzung eines englischen Romans. — 2) Schallplatten-Umschlag. — 3) Entwurf für einen Buchumschlag. — 4) Einladung zu einer Ausstellung. — 5) Umschlag für eine Zeitschrift für industrielle Formgebung. — 6) Schutzumschlag für ein Werk über die Zwölftonmusik.

1) Chemise de livre pour l'édition italienne d'un nouveau anglais. — 2) Chemise de disque. — 3) Maquette d'une couverture de livre. — 4) Invitation à une exposition. — 5) Couverture d'un magazine industriel. — 6) Chemise d'un livre sur la musique dodécatonale.

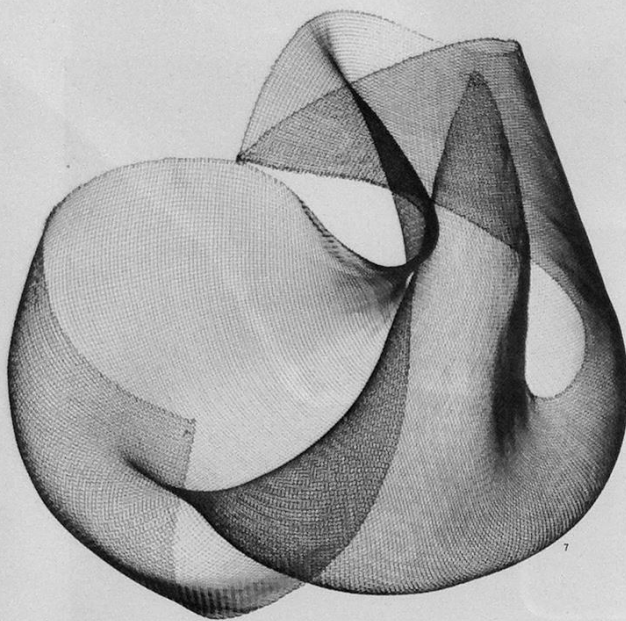

open-air mobile which was placed in the grounds of the 1950 Milan Fair, set in motion by every breeze and flaunting its pure, cheerful colours against the sky, will not be so soon forgotten. It was a publicity machine which he repeated at the subsequent Fairs, though changing the forms and their motions and transforming it into a fountain. His "aerial sculptures" of wire netting are further strange witnesses to the spatial research which he has always indulged in.

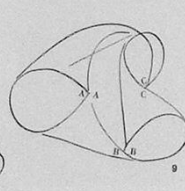
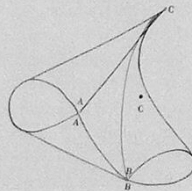
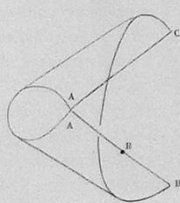
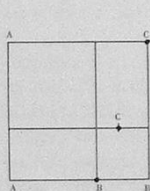
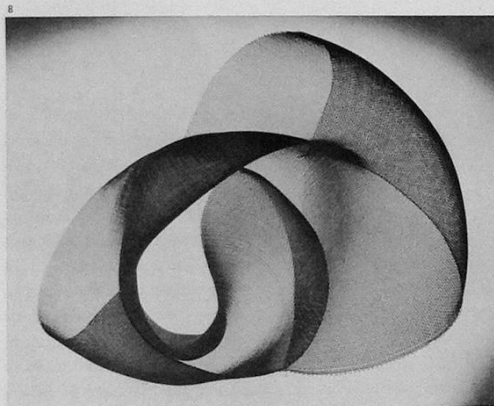
His excellent graphic work, with which we are chiefly concerned here, has been done less in the advertising domain (in spite of his fine posters, folders and advertisements) than in that of book design, where we find the best specimens of his graphic talent, his mastery of the mise-en-page and his imagination in the planning of covers and children's books (from the text to the vignettes). The same taste is exemplified in his astonishing rubber toys, which were awarded a prize at the Tenth Triennale at Milan.

The last book designed by Munari appeared recently. It is a monograph on the abstract Italian painter Atanasio Soldati in which he has achieved a perfect unity of style in the colour plates and their graphic frame. A painter, Munari carries over into his graphic work his love of pure colours without any intermediate shades, his feeling for the precise line, for the free yet not arbitrary com-

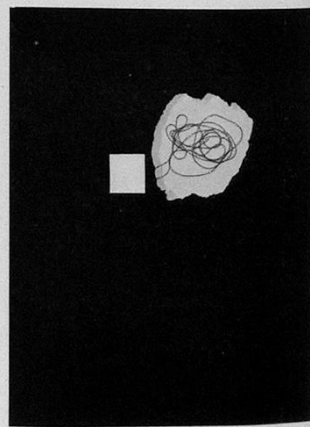
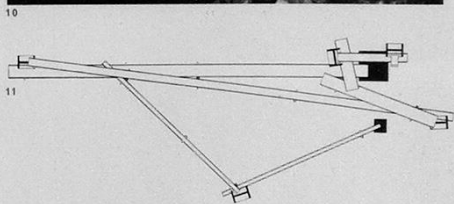
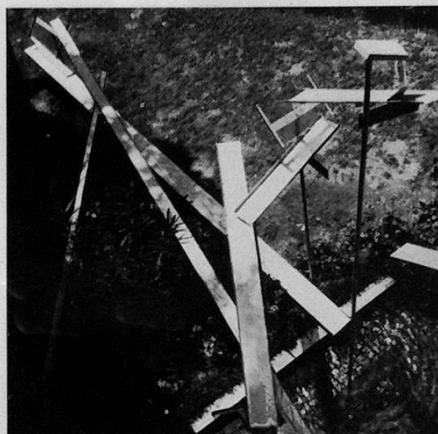

7)-9) Sculptural objects formed out of fly-screen which Munari shapes in the manner illustrated in fig. 9. 10) 11) Photograph and plan of a mobile fountain water-course for the Venice Biennale. ★ 7)-9) Plastiken aus Drahtnetz, deren Formgebung durch Munari aus dem Schema Abb. 9 ersichtlich ist. — 10) 11) Photographie und Planskizze eines beweglichen Brunnens an der Biennale von Venedig. ★ 7)-9) Objets sculptés en filet métallique; la fig. 9 montre la façon dont Munari donne forme à ce matériau. — 10) 11) Photographie et plan d'une fontaine mobile pour la Biennale de Venise.

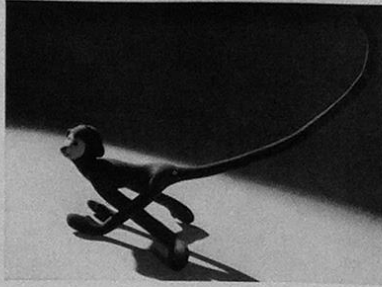

12) 13) Umschlag und typische Doppelseite aus einem „unlesbaren Buch“, eine Lieblingsidee Munaris. Der Künstler hat zehn solche Bücher angefertigt, deren Illustrationen aus collages und Falten bestehen. — 14) Weihnachtskarte mit verschiedenen Lagen farbigen Seidenpapiers, das so gerissen wurde, dass der Stern sichtbar ist. (15)-18) Spielzeug aus Schwammgummi, auf Draht montiert, in verschiedenen Stellungen. — 19) „Die grösste nutzlose Maschine der Welt.“ Stahl- und Aluminiumkonstruktion für die Zuckerwarenfabrik Motta, an der Mailänder Messe. Sie ist 24 m hoch, 675 kg schwer, bewegt sich im Wind und ist bunt bemalt.

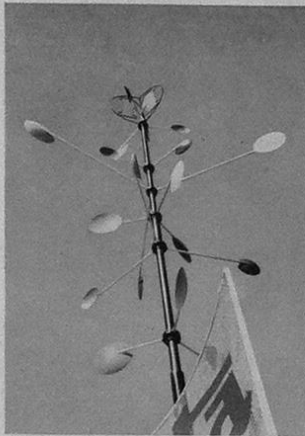
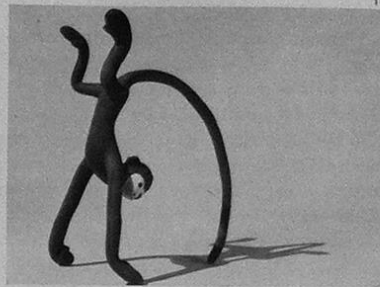
12) 13) Couverture et page double d'une des inventions favorites de Munari: le livre illisible. Dix exemplaires en ont été réalisés par l'artiste, avec incorporation de collages et dessins en fil. — 14) Carte de Noël faite de diverses couches de papier chiffon de couleurs, déchirées de manière à laisser voir une étoile. — 15)-18) Jouet en éponge de caoutchouc monté sur fil de fer, photographié dans diverses positions. — 19) « La plus grande machine inutile du monde ». Construction d'acier et d'aluminium réalisée pour un exposant d'une des Foires de Milan. Hauteur: 24 m, poids 675 kg, le tout se meut au vent et est peint de couleurs vives.

13

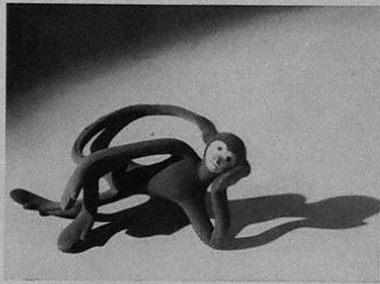
16

19

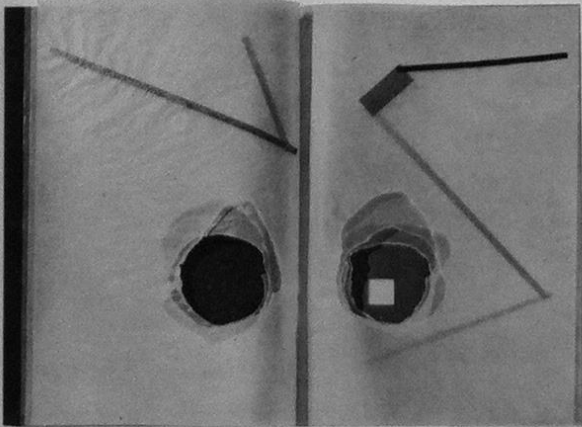
18

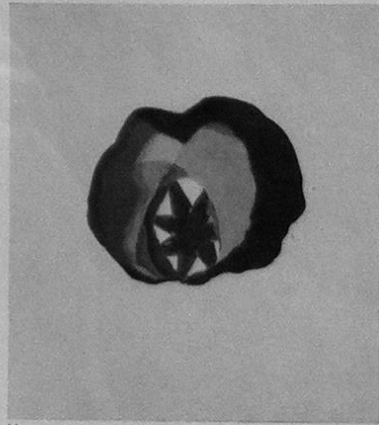
17

BRUNO MUNARI

12) 13) Cover and sample doublepread of a favourite Munari idea: the unreadable book. Ten copies were produced by the artist, incorporating collages and designs with thread. — 14) Christmas card consisting of layers of coloured tissue paper, torn to reveal the star. — 15)–18) Wired sponge rubber toy in various poses. — 19) "The largest useless machine in the world." Construction at the Milan industries fair in steel and aluminium for Motta of Milan, confectioners. The "machine" is 80 ft. high, weighs 1500 lbs., moves in the wind and is painted in bright colours.

12

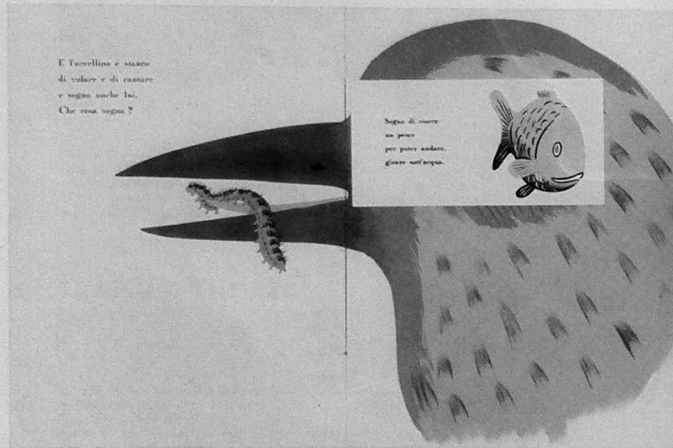
14

position, for the imaginative creation which is at the same time functional.

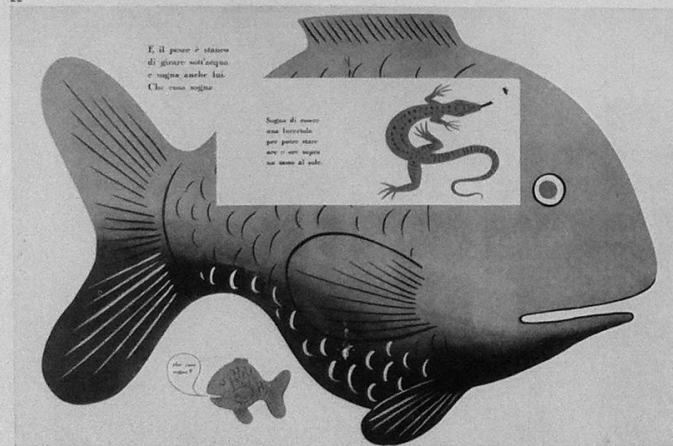
There are admittedly some of his books that do not respect this imperative of order and clarity. Among them is the curious "unreadable book", which was a sort of interplay of moving colours and seemed to approach very near to some of the work of the Dadaists.

In the same vein, Munari has produced a series of diapositives, about a hundred in all, consisting of coloured cellophane and other transparent materials. These compositions of cut, torn or shaped elements (assembled by the artist himself) are intended for direct projection on a screen. Their materials retain, or rather are forced to reveal, their mysterious plastic and luminous properties, abstract perhaps, but free from all geometrical constraint. The plates have been projected in STUDIO 24 at Milan and at the MUSEUM OF MODERN ART in New York; and their success once more proves the interest and value of this artist's manifold yet invariably coherent experiments.

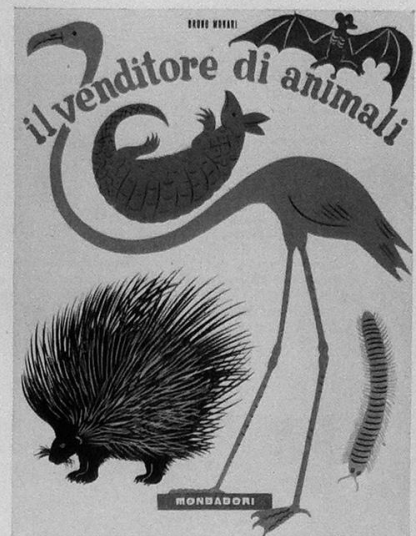
21

22

404

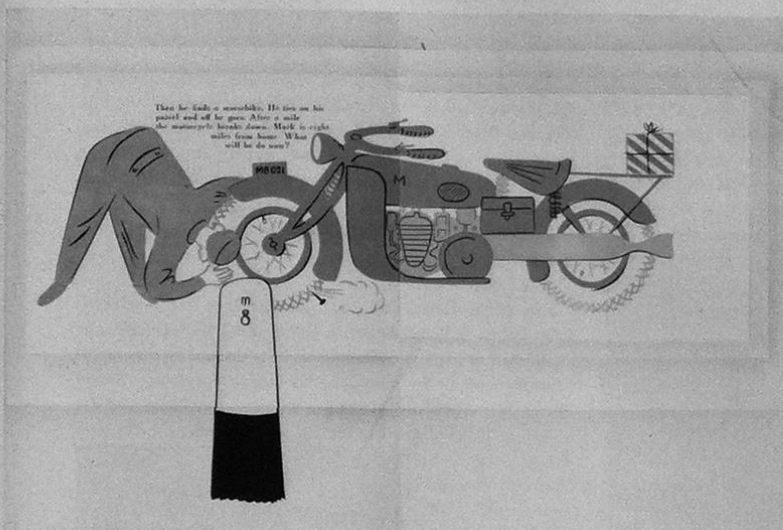

20

Unter den modernen Werken der graphischen Kunst Italiens nimmt das Œuvre Bruno Munaris eine Sonderstellung ein. Er ist Maler, Graphiker, Buchgestalter, Photograph, Schöpfer von *mobiles*, von Spielzeug und Kinderbüchern. Als Maler gehörte er in seiner frühen Jugend der futuristischen Bewegung an, wandte sich dann aber entschieden der polemischen Abstraktion zu, wie sie von der Bauhausschule ausging. Dazu bargen seine Arbeiten immer entfernte Anklänge an den Dadaismus. Allerdings entschlüpft sein feiner und leicht spöttischer Geist, die lächelnde Eleganz seiner Zeichnung, sein Geschmack für kluge und gleichzeitig amüsante Erfindungen sehr oft der strengen Gesetzmässigkeit der Abstraktion, wie überhaupt allen andern Gesetzen. Der Künstler scheint sich dann eher der französischen Schule zu nähern, doch ist die Ähnlichkeit mehr zufällig als gewollt.

1907 in Mailand geboren, begann Munari seine Laufbahn als futuristischer Maler. Bald darnach entstanden seine ersten *mobiles*, die er *machines inutiles*

Bruno Munari has evolved a new concept in children's books in which every page presents a new surprise, either in scale or in animation. Shown here are a few examples:

20) 24) Cover and opening from "The Animal Seller" — 21) 22) Double spreads opening from "Never Content" — 23) Middle double spread from *The Lorrydriver*. The Havill Press, London.

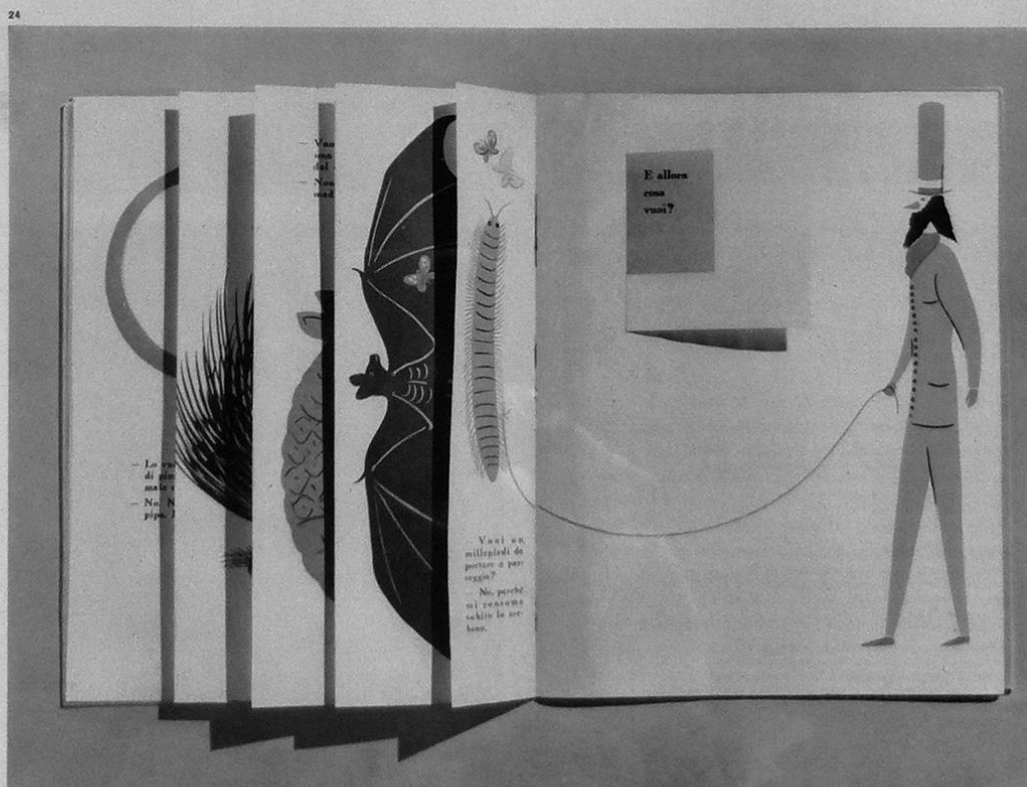
Bruno Munari hat eine neue Konzeption für Kinderbücher entwickelt, bei der jede Seite neue Überraschungen bringt, sei es hinsichtlich der Grösse der Illustration oder durch Tricks. Wir zeigen hier einige Beispiele:

20) 24) Umschlag und Innenseite aus „Der Tierverkäufer“ — 21) 22) Doppelseiten aus „Nie zufrieden“ — 23) Mittlere Doppelseite aus einem englischen Kinderbuch „Der Lastwagenführer“ (21, 22, 24 Cliches aus „Work“)

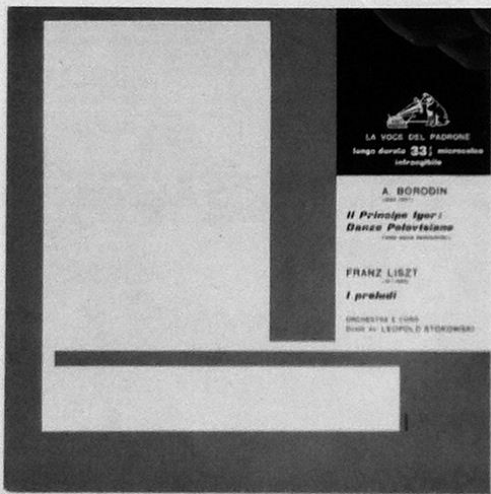
Bruno Munari a inventé une nouvelle conception des livres pour l'enfance, chaque page y présentant une nouvelle surprise, soit d'échelle soit d'animation. En voici quelques exemples :

20) 24) Couverture et pages de « Marchand d'animaux » — 21) 22) Pages doubles de « Jamais contents » — 23) Page double d'un livre anglais.

BRUNO MUNARI

(nutzlose Maschinen) nannte und denen er sich auch später immer wieder zuwandte. Man wird kaum sein grosses *mobile* vergessen, das er für die Mailänder Messe 1950 anfertigte und das sich in seinen ungebrochenen Farben beim geringsten Windhauch bewegte. Es war eine „Werbemaschine“, deren Idee er auch in den Messen der folgenden Jahre wieder aufgriff, wobei er die Farben und Formen änderte und sie zum Springbrunnen umgestaltete. Hier seien auch seine „Luftplastiken“ aus Drahtnetz erwähnt, bei denen er seine Raumforschungen verwerten konnte, die ihn ständig beschäftigen.

25) 26) Two record covers, in black and red, for "His Master's Voice". — 27) Advertisement in black and white with the footprints in yellow for *Pirelli* rubber soles. — 28) A book jacket for "The Diary of Anne Frank" (see fig. 14). 29) Cover of *Interior*. Whitney Publications, New York. (See also figs. 7-9.)

25) 26) Zwei schwarz-rote Schallplatten-Umschläge. — 27) Inserat für *Pirelli*-Gummi-sohlen. Schwarz- Weiss mit gelben Fussabdrücken. — 28) Schutzumschlag für ein Tagebuch (vgl. Abb. 14). — 29) Umschlag einer amerikanischen Zeitschrift für Innenausbau. (Vergleiche Abb. 7-9.)

25) 26) Deux chemises de disque en rouge et noir. — 27) Annonce en noir et blanc, avec empreintes de pieds en jaune, pour les semelles de caoutchouc *Pirelli*. — 28) Chemise de livre pour un journal intime (cf. Ill. No 14). — 29) Couverture d'une revue américaine (Voir également Ill. 7-9.)

Was uns aber hier besonders interessiert, sind seine ausgezeichneten graphischen Arbeiten. Mehr noch als auf dem Gebiet der Werbegraphik (obschon hier sehr schöne Plakate, Prospekte und Inserate aufzuzählen wären), äussert sich sein Talent als Buchgestalter, Entwerfer von Buchschutzumschlägen, von Kinderbüchern, und zwar vom Text bis zu den Vignetten. Im gleichen Stil ist auch sein erstaunliches Gummispielzeug gehalten, das an der 10. Triennale mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

Sein letztes Buch, eine Monographie über den abstrakten italienischen Maler Atanasio Soldati, ist kürzlich erschienen; die Einheit des Stils zwischen den Farbtafeln und ihrem graphischen Rahmen ist vollkommen. Als Maler transportiert Bruno Munari in seinen graphischen Arbeiten seine Liebe für die reine ungebrochene Farbe, für die präzise Linie, für die freie Komposition, die aber nie willkürlich ist; phantasievoll, aber immer funktionell.

Unter seinen Büchern allerdings finden wir einige, die diesem Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit nicht gehorchen: wir denken z. B. an sein sonderbares „unleserliches Buch“, eine Art von bewegtem Farbenspiel, das uns so sehr an gewisse dadaistische Werke erinnert.

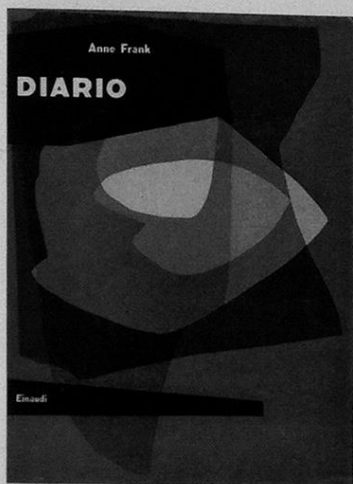
Im gleichem Geist hat Munari auch eine Serie von etwa 100 Diapositiven aus buntfarbigem Cellophan und anderen lichtdurchlässigen Materialien geschaffen. Diese (übrigens vom Künstler selbst zusammengestellten) Kompositionen aus geschnittenen, gerissenen oder sonstwie geformten Elementen sind für die direkte Leinwandprojektion bestimmt. Die Materialien behalten hier nicht nur, sondern offenbaren vielmehr ihre geheimnisvolle plastische und leuchtende Kraft, die man vielleicht abstrakt nennen kann, die jedoch frei ist von jeg-

26

BRUNO MUNARI

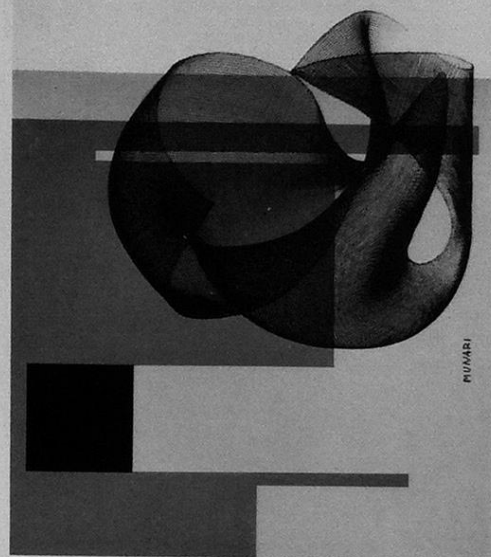

28

27

Interiors

29

lichem geometrischen Zwang. Die Platten wurden in Mailand im STUDIO 24 und in New York im MUSEUM OF MODERN ART vorgeführt, und ihr Erfolg beweist aufs neue die Bedeutung, die man den vielfältigen und doch innerlich zusammengehörenden Experimenten des Künstlers beimisst.

Parmi les créations marquantes de l'art graphique italien de nos jours, l'œuvre de Bruno Munari, peintre, artiste graphique, metteur en page, photographe, créateur de *mobiles*, de jouets et de livres d'enfant, est sans doute une des plus singulières. Se rattache-t-il vaguement à quelques lointaines suggestions dadaïstes, ce travail d'un peintre qui adhéra tout jeune au futurisme pour se rallier ensuite à la plus rigoureuse et polémique « abstraction » issue de l'école du *Bauhaus*? Toujours est-il que son esprit subtil et légèrement moqueur, l'élégance souriante de son dessin, son goût de la trouvaille intelligente et en même temps amusante, qui vise à épater sinon à émerveiller, échappent bien souvent aux lois sévères de l'abstraction, ainsi qu'à toute autre loi; et l'artiste paraît alors plutôt se rapprocher, mais uniquement par des affinités, jamais par des recherches, de certaines tendances de l'école française.

Bruno Munari, né à Milan en 1907, débuta dans le mouvement futuriste comme peintre. Peu après, il créa ses premiers *mobiles*, qu'il appela « machines inutiles », et qu'il n'a jamais cessé de construire depuis; on n'oubliera pas ce grand *mobile* en plein air, [Suite à la page 451]

dition: le nom du défunt, d'abord, et les dates de sa naissance et de sa mort, suivies d'épithètes gravées ou du long récit de sa vie et de ses luttes, recouvrant la stèle de haut en bas. Toujours ces inscriptions s'adressent directement au passant, réalisant ainsi la communauté des vivants et des morts, lesquels semblent trouver un malin et innocent plaisir à prendre à partie les mortels en de bien singuliers propos où, souvent, se cache sous un rire sarcastique la souffrance d'un homme et de tout un peuple qui se sont battus pour leur liberté.

BRUNO MUNARI

[Suite de la page 403] bougeant à la moindre brise et dont les couleurs pures riaient contre le ciel, qu'il avait placé en 1950 dans l'enceinte de la Foire de Milan; c'était une machine publicitaire, et il en reprit l'idée, changeant les formes et leur jeu, aux Foires suivantes, où elle devint une fontaine. Mentionnons aussi ces étranges « plastiques aériennes » en filet métallique, qui témoignent des recherches « spatiales » que ce peintre a toujours poursuivies.

Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est son excellent travail graphique. Plus que dans le domaine de la publicité (malgré ses belles affiches, ses dépliants et ses annonces), c'est dans celui de l'édition qu'on trouve les meilleures preuves de son talent graphique, de sa maîtrise de metteur en page, de sa fantaisie de créateur de couvertures et de livres d'enfants (du texte jusqu'aux vignettes) dans le même goût que ces étonnants jouets en caoutchouc auxquels un prix a été décerné à la Xe Triennale de Milan.

Le dernier des livres dus à ses soins vient de paraître: il s'agit d'une monographie sur le peintre abstrait italien Atanasio Soldati; l'unité de style entre les planches en couleur et leur cadre graphique y est parfaite. Bruno Munari, qui est peintre, transpose dans son travail graphique son amour de la couleur pure, sans nuances, son goût de la ligne nette, de la composition libre mais non arbitraire, fantaisiste mais toujours fonctionnelle.

Parmi ses livres, il y en a toutefois quelquesuns qui n'obéissent pas à ce besoin d'ordre et de clarté: faut-il par exemple, rappeler ici ce curieux « livre illisible » qui était une espèce de jeu de couleurs en mouvement, et qui nous semblait si proche de certaines œuvres des dadaïstes?

Dans ce même esprit, Munari a créé une série de diapositifs, une centaine environ, pour la projection directe sur l'écran, des lumières de la matière brute avec tous les effets de ses couleurs (assemblées d'ailleurs par l'artiste), de ses transparences et épaisseurs naturelles, de ses déchirures et brûlures. La matière y garde, et surtout y révèle, sa mystérieuse puissance plastique et lumineuse, abstraite si l'on veut, mais libre de toute contrainte d'ordre géométrique. Ces plaques ont été projetées à Milan, au STUDIO 24, et à New York, au MUSÉE D'ART MODERNE; et le succès qu'elles y ont obtenu prouve une fois de plus l'intérêt et la valeur des expériences multiples et toujours cohérentes de cet artiste.

ALLES

FÜR

GESTALTENDE

HÄNDE

Gebrüder Scholl AG Zürich Poststr. 3