

AR-523

UE V : Visions et utopies

Braghieri Nicola, Cattapan Filippo

Cursus	Sem.	Type
Architecture	MA1, MA3	Opt.
Humanités digitales	MA1, MA3	Opt.
Mob. AR	H	Opt.

Langue d'enseignement	français / anglais
Crédits	4
Retrait	Non autorisé
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	120h
Semaines	12
Heures	4 hebdo
Cours	3 hebdo
Exercices	1 hebdo

Nombre de places

It is not allowed to withdraw from this subject after the registration deadline.

Remarque

Inscription faite par la section

Résumé

L'unité d'enseignement prendra la forme d'un atelier opérationnel dans lequel l'esprit visionnaire et abstrait proposé par la littérature utopiste cherchera une forme urbaine concrète en composant avec des fragments récoltés dans le vaste répertoire figuratif offert par l'histoire de l'architecture.

Contenu

Le cours *Visions et Utopies* est conçu comme une randonnée aventureuse entre visions idéales et figurations utopiques de l'imaginaire architectural. Un imaginaire merveilleux et surprenant qui a produit un nombre démesuré de visions apparemment invraisemblables. Derrière l'aspect étrange de ces images se cache l'extraordinaire fécondité de la pensée architecturale et des formes tangibles qu'elle procure aux idées et aux pulsions du progrès scientifique.

Ces images ne sont pas uniquement des représentations de la ville et de ses constructions, mais aussi des outils opérationnels qui assument une valeur cruciale pour la réflexion théorique et la pratique du projet architectural. En ce sens, ce sont bien des formes visuelles de communication mais aussi des dispositifs critiques mis au service de la culture disciplinaire contemporaine. Afin de comprendre la nature et les horizons de ces images qui font le pont entre théorie et pratique, différents exemples seront analysés : des villes idéales de la Renaissance à la Città Analoga, des utopies littéraires à Collage City, des scénographies théâtrales à Roma Interrotta, de Campo Marzio à la City of Composite Presence...

La relation entre morphologie urbaine et type architectural sera abordée de manière explicite à la fois grâce aux outils de l'art rhétorique, tels que l'analogie et l'allégorie, ainsi que grâce aux techniques de la composition architecturale, tels que le collage et l'assemblage.

CONTENT

The course *Visions et Utopies* is conceived as an adventurous journey through ideal visions and utopian representations of architectural imagery. Such marvelous and surprising imagery has produced a vast amount of seemingly improbable visions. These images, despite their peculiar appearance, conceal the extraordinary richness of architectural thinking and give tangible form to abstract ideas and impulses of scientific progress.

These images serve as representations of the city and its architecture, but they also function as operational tools that hold crucial value for design and related theoretical thinking. In this sense, they are visual forms of transmission as well as commentary and criticism of contemporary disciplinary culture. To comprehend the nature and scope of these images that bridge theory and practice, various examples from the history of the discipline will be studied: from the ideal cities of the Renaissance to the Città Analoga, from literary utopias to Collage City, from theatrical scenographies to Roma Interrotta, from Campo Marzio to the City of Composite Presence...

In particular, the relationship between urban morphology and architectural type will be explored in an operative way

through the tools of rhetorical art, such as allegory and analogy, as and the techniques of architectural composition, such as collage and assemblage.

Mots-clés

Analogie / Allegorie
 Typologie / Morphologie
 Collage / Assemblage
 Capriccio / Pasticcio
 Ingenieur / Bricoleur
 Vision / Utopie

Compétences requises

Concepts importants à maîtriser

Collecter et organiser un répertoire figuratif / Collect and organise a figurative repertoire
 Composer des images cohérentes / Compose coherent images
 Argumenter ses choix expressifs / Argue specific expressive choices
 Concevoir avec différentes techniques expressives / Apply different expressive techniques
 Associer la tradition analogique avec les techniques numériques / Combine analogic tradition with digital technics
 Manipuler différents langages / Manipulating different languages
 Transposer un discours littéraire en une image architecturale / Transposing a literary discourse into an architectural image

Méthode d'enseignement

Cette année, l'exercice portera sur la ville de Rome. Un plan typologique détaillé du tissu bâti, un relevé des stratifications archéologiques et une reconstitution fantastique de la ville seront fournis comme supports. Il sera demandé de travailler sur cette base, en insérant, superposant, transférant des parties des plans ou des fragments provenant de traités d'architecture. Une centaine de manuels et de traités seront aussi disponibles comme matière première. Un séminaire de modélisation numérique et de composition classique sera organisé au milieu du semestre.

Le travail préparatoire se concentrera sur l'analyse des sources littéraires qui ont stimulé l'imagination architecturale de la Renaissance à nos jours, en particulier les trois œuvres fondatrices du genre utopique : *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella. Ces trois ouvrages, dans leur conception radicale et expérimentale d'imaginer les formes urbaines d'une nouvelle société idéale, seront le prétexte à partir duquel sera développé rhétoriquement le discours théorique et le travail figuratif. L'hypothèse à vérifier est que, tout comme dans la composition poétique aristotélicienne, le dessin d'une ville idéale est un travail d'assemblage de fragments du réel selon des techniques et des conventions vraisemblables.

This year, the exercise will focus on the city of Rome. A detailed typological plan of the built fabric, a survey of archaeological stratifications, and a fantastic reconstruction of a specific part of the city will be provided. Based on this foundation, students will be asked to work by inserting, superimposing, and transferring both parts of the plans themselves and fragments from architectural treatises. Around a hundred architectural manuals and treatises will be available as operational working materials. A seminar on digital modeling and classical composition will also be held during the semester.

The preliminary work will specifically concentrate on the analysis of literary sources that have stimulated architectural imagination from the Renaissance to the present day, particularly the three foundational works of the utopian genre: "Utopia" by Thomas More, "New Atlantis" by Francis Bacon, and "Civitas Solis" by Tommaso Campanella. These three works, with their radical and experimental conception of imagining the urban forms of a new ideal society, will serve as the literary pretext from which the theoretical discourse and figurative work will be rhetorically developed. The hypothesis to be verified is that, just as in Aristotelian poetic composition, the drawing of an ideal city is a work of assembling fragments of reality using plausible techniques and conventions.

Travail attendu

L'objectif sera de composer une *City of Composite Presence* dans laquelle les fragments solitaires de différents discours s'assembleront pour livrer une dimension collective. Il sera demandé d'imputer avec passion et curiosité sa propre conscience critique et ses attitudes de bricoleurs afin de concevoir une composition urbaine figurée dans les formes conventionnelles soit d'un collage de types en plan, soit d'une scène en perspective centrale.

Le rendu final se composera de deux planches, un plan typologique et une vue urbaine, d'un répertoire de références

organisé sous forme de tableau composite et d'un livret explicatif avec la documentation complète du processus de conception et de réalisation des images.

The ultimate goal is to compose a City of Composite Presence in which the solitary fragments of different discourses merge into a collective dimension. Students will be asked to apply their own critical awareness and bricoleur attitudes with passion and curiosity in order to conceive an urban composition depicted in the conventional forms of either a collage of types in a plan or a theatrical scene in a central perspective. The exercise should be submitted as two images: a typological plan and a perspective view, along with a repertoire of references and an explanatory *livret* providing complete documentation and illustration of the process of conception and realisation of the images.

Méthode d'évaluation

L'évaluation est réalisée sur la base du travail fourni par l'étudiant au cours du semestre et de la discussion collective de ce travail au cours d'une présentation final à décembre. Les trois critères d'appréciation, de pondération équivalente, sont les suivants : cohérence conceptuelle, qualités techniques de réalisation, argumentation des choix expressifs.

The evaluation will be based on the works produced by the students during the semester and the oral argumentation of this work during the final discussion. The three criteria of equivalent weight, for the assessment are: conceptual coherence, technical quality of the works produced, argumentation of the specific expressive choices

Encadrement

Office hours	Oui
Assistants	Non
Forum électronique	Non

Ressources

Service de cours virtuels (VDI)

Non

Bibliographie

La bibliographie sera fournie au début du cours sous la forme d'un livret de lecture.
The bibliography will be provided at the beginning of the course in the form of reader.

Liens Moodle

- <https://go.epfl.ch/AR-523>