

ET IN UTOPIA EGO

VetU
visions et utopies
2020-2021

017 SEP

VOCABULAIRE DE L'UTOPIANISME ET CONCEPTS FONDAMENTAUX

VISION ET UTOPIE - VISION ET UTOPIA

UNE INTRODUCTION OPTIMISTE AU COURS

- De la représentation mentale à la figuration, «*savoir voir avec les yeux de l'esprit*»
- Du texte à l'image, «*ut pictura, poësis*»

EXPLICATION DU COURS, DÉMARCHES ET ÉVALUATION

- *Structure* et calendrier

- Thèmes et images de référence

DÉFINITION DE VISION ET UTOPIE

- concepts généraux
- ébauche pour une définition du concept d'Utopie, variations sur le thème de l'Utopie : *Dystopie, Uchronie... Hétérotopie*
- architecture comme forme promise future : «*L'espace du désir*»

VISIONS MERVEILLEUSES et PARA-UTOPIES

- Des utopies sans figures aux visions an-alphabétiques
- l'art religieux comme système de narration
- la littérature fantastique
- le cinéma et la bande dessinée
- l'épopée du moderne
- les visions radicales

BIBLIOGRAPHIE ET TEXTES DE REFERENCE

- Lewis Mumford, *The Story of Utopias* (1922)
- Zygmunt Bauman, *Retrotopia* (2017)
- Niccolò Machavelli, *Il Principe* (1513)
- Erwin Panofsky, *La perspective comme forme symbolique* (1927)
- Hubert Damisch, *L'origine de la perspective* (1987)

02²⁴ SEP

UTOPIES SANS FIGURES

ALLÉGORIE ET FICTION - ALLEGORY AND FICTION

L'UTOPIE COMME FIGURE DE LA RHÉTORIQUE ANCIENNE

- *L'éloge à la folie*, ou de l'allégorie : Erasmus de Rotterdam et Hans Holbein

(*Discorso sui massimi sistemi* de Galileo Galileo)

- l'artiste classique comme «peintre en allégories»

- vérité, réalité, magie et abstraction

- Aristote et le «récit crédible», les chapitres IX et XXIV de la *Poétique*

- narration et falsification : de «la narration relative», c'est-à-dire le dispositif de «l'autre narrateur» dans «un autre temps», et le «faux probable»

L'UTOPIA À L'ÉPOQUE D'UTOPIA

- les trois pères de l'Utopie : Thomas More, Francis Bacon et Tommaso Campanella

- Les trois Utopies : Utopia , Civitas Soli, New Atlantis

03⁰¹ OCT

UTOPIES AN-ALPHABÉTIQUES

CARACTÈRE (ἦθος) ET VRAISEMBLANCE (εἰκός) - CARACTER AND LIKELIHOOD

TECHNIQUES DE RHÉTORIQUE UTOPISTE

- Analogie et métaphore

- Aristote et le «caractère incohérent de façon cohérente», le chapitre XV de la *Poétique*

- Cesare Lombroso et le *caractère somatique de l'architecture*

LES TROIS SCÈNES VITRUVIENNES (SERLIO, CESARIANO et PIRANESI)

- La scène tragique : Utopia, uniformité et rigueur
- La scène comique : Atlantis, variété et opulence
- La scène satirique : Civitas Soli, spontanéité et folie

LA MISE EN SCÈNE D'UTOPIA : *UTOPIA PICTA*

- Représentation de la ville idéale dans la Renaissance
- ville réelle - *res*

ville virtuelle - *virtus*

ville idéale - *idea*

ville utopique - *UTOPIA*

MAPPING UTOPIA

- la cartographie de l'imaginaire

04⁰⁸ OCT

UTOPIES MYTHOLOGIQUES

UTOPIES IMMORTELS

(CROYANCE ET CONNAISSANCE - FAITH AND KNOWLEDGE)

MODÈLE ET SYMBOLE - MODEL AND SYMBOL

AUX RACINES DE L'UTOPIE

MODÈLES ARCHAÏQUES et MYTHES IMMORTELS

- *Utopies avant Utopia* : mythes urbains dans le monde ancien
- *les proto-utopies* : origine de l'*utopianisme*
- *sept Archétypes, sept Prototypes, sept Merveilles***

LES ARCHIVES DE L'IMAGINAIRE, *Referenz ist alles*

- de *l'Atlas Mnemosynes* d'Aby Warburg au *Musée imaginaire* d'André Malraux

BAROQUE MYTHICAL PAST

- Athanasius Kirchner
- Bernard Lamy
- Fischer von Erlach

05¹⁵ OCT

SÉMINAIRE DE FIGURATION UTOPISTE

ÉBAUCHE POUR UNE *FIGURATION DE LA FORME D'UTOPIA*
BORIS HAMZEIAN – EPFL LTH₃

présentation de la reconstruction d'*Utopia* et de la *Civitas Solis*

MODÉLISATION ET SYNTHÈSE D'UNE IMAGE

« *The dressing of his eminence the twelfth prelate of Amauroto, the aviary and the poultry killer* »

« *Anticamera per architetti superbi* »

06²² OCT

TROIS ARCHITECTES UTOPISTES
AUTONOMIE ET ABSTRACTION - AUTONOMY AND
ABSTRACTION

ELISA BOERI - Paris Sorbonne

TROIS ARCHITECTES REVOLUTIONNAIRES : É-L Boullée, C-N
Ledoux et...

LEQUEU : BÂTISSEUR DE FANTASMES / Un atlas des mémoires

07²⁹ OCT

SÉMINAIRE DE COMPOSITION UTOPISTE

LES MASQUES DE LA FORME : le projet classiciste entre règle et exception

GIOVANNI GALLI - UNIGE

Concevoir et projeter un bâtiment en style classique

08⁰⁵ NOV

**L'UTOPIE CAPRICIEUSE
ANALOGIES ET MÉTAPHORES - ANALOGIES AND METAPHORS**

L'ARCHÉOLOGIE À L'ENVERS

- Capriccio, collage, assemblage, photomontage et la poétique des objets trouvés

- *l'archéologie inversée* : Campo Marzio

- *Venezia analoga* : il ponte di Rialto

LA CITTA ANALOGA, Zürich 1975

- XV Triennale di Milano, 1973

- XXXVII Biennale di Venezia, 1976

- The Scientific Autobiography, 1981

- OMU, *City Metaphors*, 1982

COLLAGE CITY, Ithaca 1978

- *Figure/Grounds*, 1967

- *City of composite presence*, 1976

- Hans Dieter Schaal et les *Architektonische Situationen*, 1970 ca.

ROMA INTERROTTA, Roma 1978

09¹² NOV

**L'UTOPIE ENTRE RÊVE ET LÉGENDE
MÉMOIRE ET MÉLANCOLIE - MEMORY AND MELANCHOLIA**

NÉOCLASSICISME ENTRE ARCADIA ET UTOPIA

- Joseph Michael Gandy and John Soane

- Eduard Gärtner und Karl Friedrich Schinkel

COME BACK TO ARCADIA (from neoclassicism to new urbanism)

- Leon Krier and Carl Laubin, *Atlantis, Pondsby, Seaside... et Lucien Steil*

10¹⁹ NOV

**UTOPIE OU REVOLUTION!
RAISON ET SENTIMENTS - SENSE AND SENSIBILITY**

DECLINE, FALL and HOPE

- d'Oswald Spengler à Charles Jencks

RÊVE ÉGALITAIRE ET VISIONS TOTALITAIRES

- Karl Popper et la crise du rationalisme

LA SÉCULARISATION DE L'UTOPIE

- *Le premier âge de la machine* : du socialisme scientifique au socialisme révolutionnaire

LES PARADOXES DE L'UTOPIE

«*Dystopie mon amour*» ou les 13 conditions sine qua non de l'utopie*

DELIVERY BY EMAIL: IMAGE DRAFT+ TEXTUAL EXPLANATION

11²⁶ NOV

**L'UTOPIE EST MORTE, VIVE L'UTOPIE!
CONTEXTE ET FORME - CONTEXT AND FORM**

CONTEXTUALISM, STRUCTURALISM, MORPHOLOGISM

- OMO, *Berlin: Ein Grünes Archipel, Ein Manifest*, 1977

- OMA, *Exodus* et retour (par Ithaca), 1972

L'UTOPIE PRAGMATIQUE

- Team X, 1953

- Métabolistes, 1959

L'UTOPIE ENTRE POP ET SURREALISME

- Archigram, 1961

- Hans Hollein (1963), Tsunehisa Kimura (1979) et Raimund Abraham (1966)

L'UTOPIE CRITIQUE

- *L'architecture radicale italienne* : Superstudio et Archizoom (1968)

TOUJOURS LE RÊVE
- Disneyland

12^{O2} DEC

RETOUR FINAL

AVANT-PROPOS

Les architectes ont le don et la malédiction de “savoir voir avec les yeux de l’esprit”. Ils ont la possibilité de concrétiser leurs idées grâce aux lignes, formes et couleurs. Ils savent tracer des figures oniriques qui sont capables de paraître réelles. Ils ont dessiné des villes et des architectures jaillies de leur imagination en utilisant les conventions et les codes des moyens d’expression hérités de la tradition. La magie de leurs visions a envouté des peuples et séduit des rois, elle a servi le bien et le mal, donné de l’espoir et causé du malheur. Les architectes ont su transmettre des pensées, rêves, visions et utopies.

Le mot “utopie” possède dans son étymologie le terrible péché originel de son ambiguïté.

L’homophonie dans la prononciation anglaise entre Οὐτοπεία, “non-lieu”, et Εὐτοπεία, “bon-lieu”, est un jeu diabolique qui renvoie à deux mondes parallèles : celui du rêve et celui de l’impossible, jusqu’à réunir ces deux différentes significations dans un unique et fabuleux concept.

L’utopie est un programme idéal où la vie est rendue stérile. Toute existence est réduite à un pur concept, rationnel et mécanique, dans lequel la beauté esthétique de la perfection sociale ou économique est plus importante que leur forme. L’utopie fait abstraction de sa figure, c’est l’idée classique de perfection et d’exactitude de la mécanique céleste.

La vision est la figuration d’un rêve. C’est l’exaltation de la vie, une projection de la réalité dans une atmosphère idyllique où la beauté est vécue comme une passion et la monstruosité comme inquiétante et épouvantable. La vision n’est pas programmatique, elle propose plutôt des vues partielles et subjectives où les images et les figures prennent le dessus sur toute volonté totalisante. C’est le triomphe de l’esprit romantique sur la raison.

OBJECTIFS

Le cours est conçu comme une randonnée aventureuse entre visions idéales et figurations utopiques de l'imaginaire architectural. Il restera en équilibre entre la vérité de l'architecture construite et la vraisemblance de la théorie de l'architecture afin de découvrir et de parcourir le grand potentiel rhétorique de la représentation architecturale dans l'aventure millénaire des idées.

Les visions et utopies seront donc approfondies dans leur expression visuelle comme outils appliqués de l'art rhétorique. Il sera question d'analyser ce qui est perçu par l'œil humain plutôt que la réalité effective des choses, du message plutôt que du contenu et donc de la "vraisemblance" de toute chose, qui peut apparaître vraie à nos yeux bien qu'elle n'ait jamais existée, n'existe pas ou n'existe pas encore.

CONTENU

Chaque semaine un grand nombre d'images, visions et utopies de l'architecture, seront présentées et commentées collectivement. L'aventure millénaire de la pensée utopique, entre vérité et vraisemblance, sera transmise à travers une lecture phénoménologique du répertoire fantastique d'exemples offert par les projets d'architecture et les descriptions littéraires. Les présentations affronteront de manière diachronique les thèmes spécifiques qui ont contribué à construire le patrimoine de l'imaginaire architectural. Un imaginaire merveilleux et surprenant qui a produit un nombre démesuré de visions apparemment incroyables. Des images qui cachent, derrière leur aspect souvent étrange et invraisemblable, l'extraordinaire fécondité de la pensée architecturale et des formes tangibles qu'elles procurent aux idées et aux pulsions du progrès scientifique.

L'architecture, de manière plus fascinante que les autres sciences et de manière plus concrète que les autres arts, a su produire les images d'un futur quotidien. Elle a su regarder vers l'avant, rêver de mondes neufs sans perdre toutefois le lien avec sa nature technique qui l'ancre dans le présent. Presque tous "les artistes de la construction" ont imaginé et représenté dans leurs visions du futur un quotidien radieux et plein d'espoir. C'est plutôt la littérature et le cinéma qui ont montré les limites de ces utopies, leur côté obscur et inquiétant, et ainsi révélé que les sociétés parfaites souhaitées pour le futur n'étaient pas forcément meilleures que celles du passé ou du présent.

Malgré ces limites, l'imaginaire utopique montre que la "bonne architecture" s'est toujours nourrie de rêves - qu'ils soient magnifiques ou simplement en lien avec les petites choses du quotidien - qui ont su représenter le réel et donc le construire culturellement. On mettra ici en évidence la nécessité pour l'architecte de représenter ses rêves à travers les figures de son architecture. Une grande importance sera donc donnée aux images afin d'encourager chacun-e à rechercher et construire son propre répertoire imaginaire.

La construction d'un répertoire personnel est l'un des plus importants objectifs didactiques poursuivis par le cours "Visions et Utopies".

DÉMARCHE

En poursuivant l'expérience des deux dernières années, l'exercice consiste à nouveau cette année dans un travail simultané d'illustration des trois grandes utopies de la Renaissance : *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella *.

L'objectif explicite est de compiler un *Atlas des lieux et des architectures des Utopies littéraires*, un projet à voix multiples qui a engagé, engage et engagera plusieurs volées d'étudiants. L'œuvre est, dans l'esprit d'une Utopie, un travail sans utilité apparente si non celle de réfléchir sur le

pouvoir de l'imagination, marquer les limites du réel et expérimenter l'efficacité de la rhétorique. Trois activités essentielles pour l'architecte.

Dans leurs conception radicale et expérimentale, ces trois œuvres littéraires sont la base à partir de laquelle sera développé le discours théorique et le travail pratique du semestre. Les trois livres contiennent des descriptions architecturales et urbaines qui occupent une part conséquente des textes et, même s'ils n'ont été décrits que verbalement, les espaces urbains et architecturaux assument une valeur allégorique déterminante au sein des trois récits. Les différents types d'espaces évoqués par les textes peuvent donc être considérés comme des constructions rhétoriques précises, capables de produire des effets très spécifiques et de communiquer des messages parallèles, ce qui à l'époque, pour des raisons politiques, n'était pas possible d'exprimer explicitement par des mots, sinon par de vagues allusions. Les descriptions verbales, libres de tout pouvoir visuel, représentent dans les récits l'unique outil rhétorique pour transmettre une vision de l'espace utopique dans l'imagination du lecteur. Pratiquement exempts d'image, les livres de la Renaissance ne contiennent que les descriptions abstraites des espaces urbains et des architectures, que le lecteur n'a pu que difficilement visiter ou simplement observer dans les peintures. L'utopiste, en décrivant son monde idéal, peut seulement faire confiance à une culture visuelle relative et une expérience du voyage limité du lecteur. Au cours du semestre, les différents lieux urbains et types architecturaux décrits dans les trois romans utopiques seront soigneusement analysés, dans leur caractère spécifique ou dans les analogies possibles entre eux. Une attention particulière sera portée à une sélection de thèmes généraux d'architecture et d'urbanisme, communs aux trois ouvrages. L'exercice consiste précisément à donner une forme architecturale «plausible» et «cohérente» aux images abstraites décrites dans le texte. Le but est donc de concevoir et de produire une image qui représente de manière figurée la scène d'un passage spécifique décrit par l'utopie littéraire.

Les trois utopies seront abordées comme les trois types de scènes classiques décrites par Vitruve et reprises par Sebastiano Serlio: la tragédie, la comédie et la satire. Les deux traités classiques expliquent la manière de composer des ensembles d'architectures et d'éléments classiques, respectivement à l'échelle de la ville et du bâtiment, qui correspondent spécifiquement aux trois genres théâtraux - tragique, comique ou satirique. La composition selon ces trois types permet de générer des atmosphères urbaines et de transmettre des caractères architecturaux précis mais universellement compréhensibles.

La tâche principale de l'exercice sera de produire une série de scènes urbaines visionnaires correspondant au caractère spécifique des trois narrations : *la tragédie utopique*, *la comédie atlantique* et *la satire solaire*.

Les scènes devront être représentées de manière «vraisemblable», dans son acception aristotélicienne, en utilisant une technique expressive et un répertoire d'éléments crédibles. En effet, la narration littéraire comme la conception architecturale sont chacune des fictions du réel qui, pour être racontées de manière efficace, ont besoin d'être «vraisemblable», c'est-à-dire «conforme aux attentes», et donc crédible. La fiction littéraire, le roman ou le poème sont des récits de faits probables mais enchaînés selon des séquences qui n'ont pas nécessairement eu lieu. Le poète classique, comme l'architecte, compose alors des faits réels et les noue selon sa propre vision et procédure personnelle. La grandeur des trois utopies de la Renaissance réside dans la combinaison de détails de la mémoire pour construire des histoires du futur qui s'adressent à l'imagination de l'histoire présente.

En cohérence avec ces prémisses, le but de l'exercice est de composer différents éléments du réel dans une scène imaginaire, en produisant un sentiment de «familiale étrangeté» par la juxtaposition de la connaissance du passé et d'une vision du futur. Un travail entre paradoxe

et vraisemblance qui met en évidence le pouvoir dialectique et rhétorique de l'image dans le projet d'architecture.

Le projet d'une scène utopique doit être conçu comme « promesse d'une réalité future » qui, pour être transmise, doit aussi être figurée d'une manière « conforme aux attentes », et composée selon les modèles et types de l'existant. L'architecte utopiste compose le projet par assemblage de fragments vraisemblables, enchaînés conformément au principe de cohérence et d'adéquation.

Pour garantir l'efficacité du récit, il sera demandé de préserver une cohérence figurative entre les images et l'atmosphère littéraire. Des stratégies de représentation efficaces à ce propos seront présentées et discutées en classe dans des séminaires spécifiques de « figuration et conception classique ». Une attitude globale vers l'« a-cronie » (sans temps) et l'« a-topie » (sans lieu) permettra d'obtenir un résultat universellement valide, et de garantir l'autonomie narrative du récit. Dans cette stratégie rhétorique, il sera demandé de mener une réflexion approfondie sur l'architecture classique, contemporaine aux trois œuvres littéraires, mais aussi sur ses modalités distinctives de représentation. Le classicisme est à entendre comme le langage qui, par sa prétention à l'éternité et à l'universalité, représente bien la condition utopique. Le travail devra traduire l'idéal figuratif classique dans une condition visionnaire, c'est-à-dire détaché des dynamiques et des contraintes du monde réel. La tension entre Idylle et Pandémonium, entre Arcadie et Apocalypse, donc entre Utopie et Dystopie produira la tension narrative nécessaire à l'efficacité du récit. La mise en relation d'archétypes et de prototypes utopiques avec des thématiques d'actualité permettra de mener une réflexion sur l'inconsistance de la frontière entre ces deux conditions littéraires.

La réflexion sur la conception spatiale et architecturale de la scène sera accompagnée par la présentation de références et d'exemples issus du vaste patrimoine figuratif - de la peinture du moyen-âge jusqu'au cinéma contemporain - fragments et panoramas capables de véhiculer et traduire en images les valeurs et les atmosphères littéraires des mondes utopiques.

La recherche visuelle vis-à-vis de ces références sera figurée en composant un panneau d'images «à la Warburg» dans lequel seront assemblées contextuellement toutes les sources visuelles utilisées pour la composition de l'image finale. Le «panneau Warburg des mondes utopiques» constituera le support primaire à utiliser lors de l'examen pour argumenter le processus de choix et l'assemblage des références iconographiques.

Les images seront composées selon les règles et les conventions figuratives de la peinture de la Renaissance, afin de construire, de manière chorale, un discours continu. Plus le discours des images sera vraisemblable et unitaire, plus l'*Atlas* final sera efficace pour transmettre l'ensemble des réflexions individuelles.

*

A. UTOPIA, THOMAS MORE

1. La ville dans le paysage / The city in the landscape
2. La campagne et les fermes / The country and the farms
3. Les rues / The streets
4. Les bâtiments / The buildings
5. L'intérieur des bâtiments / The buildings' interiors
6. Les Temples / The temples
7. L'intérieur des temples / The temples' interiors
8. Les maisons pour les étrangers / The houses for the strangers
9. Les places / The squares
10. Les jardins / The gardens
11. Les places de marché et leurs bâtiments / The market places and buildings
12. Les hôpitaux / The hospitals
13. Les magasins et les activités économiques / The shops and economical activities
14. Les infrastructures de production / The productive infrastructures
15. Les places de rassemblement / The places of community
16. Les places politiques / The places of politics

*

B. CITY OF THE SUN, TOMMASO CAMPANELLA

- 17. La ville dans le paysage / The city in the landscape
- 18. La campagne et les fermes / The country and the farms
- 19. Les rues / The streets
- 20. Les bâtiments / The buildings
- 21. L'intérieur des bâtiments / The buildings' interiors
- 22. Les Temples / The temples
- 23. L'intérieur des temples / The temples' interiors
- 24. Les maisons pour les étrangers / The houses for the strangers
- 25. Les places / The squares
- 26. Les jardins / The gardens
- 27. Les places de marché et leurs bâtiments / The market places and buildings
- 28. Les hôpitaux / The hospitals
- 29. Les magasins et les activités économiques / The shops and economical activities
- 30. Les infrastructures de production / The productive infrastructures
- 31. Les places de rassemblement / The places of community
- 32. Les places politiques / The places of politics

*

C. NEW ATLANTIS, FRANCIS BACON

- 33. La ville dans le paysage / The city in the landscape
- 34. La campagne et les fermes / The country and the farms
- 35. Les rues / The streets
- 36. Les bâtiments / The buildings
- 37. L'intérieur des bâtiments / The buildings' interiors
- 38. Les Temples / The temples
- 39. L'intérieur des temples / The temples' interiors
- 40. Les maisons pour les étrangers / The houses for the strangers
- 41. Les places / The squares
- 42. Les jardins / The gardens
- 43. Les places de marché et leurs bâtiments / The market places and buildings
- 44. Les hôpitaux / The hospitals
- 45. Les magasins et les activités économiques / The shops and economical activities
- 46. Les infrastructures de production / The productive infrastructures
- 47. Les places de rassemblement / The places of community
- 48. Les places politiques / The places of politics

EXERCICE

L'exercice est divisé en trois phases principales :

PREMIÈRE PHASE DU TRAVAIL – CONCEPT :

Analyser les textes et développer une réflexion critique

- analyse des trois narrations utopiques et des descriptions données de leur spatialité architecturale et urbaine en relation avec le contexte social et politique de leur époque d'écriture
- appropriation du sujet donné à partir de la liste des thèmes à illustrer (différentes échelles d'espaces intérieurs, bâtiment ou villes), compréhension du potentiel rhétorique de leur relation avec les idéaux utopiques et identification des résonnances avec les problèmes généraux de l'histoire et de la théorie de l'architecture
- analyse de l'évolution potentielle ou de la détérioration de l'idéal utopique en le retirant de son échelle temporelle
- s'interroger sur la question de la représentation d'univers et de sociétés alternatives

DEUXIÈME PHASE DU TRAVAIL – DISCOURS :

Compiler une collection personnelle de références et élaborer une narration

- mener une réflexion sur le passage de la formulation d'un thème à sa transposition sous forme narrative, visuelle, spatiale et architecturale
- faire une recherche thématique sur la base du thème assigné
- recueillir un catalogue extensif d'images et de références utiles à l'illustration d'une idée, d'un espace urbain et architectural, afin de composer une planche iconologique sur laquelle sera construit le travail final
- affiner un projet personnel efficace, solide et cohérent

TROISIÈME PHASE DU TRAVAIL – IMAGE :

Transposition finale de l'utopie en vision

- mettre en œuvre le répertoire personnel ainsi que la réflexion thématique et iconologique conçue grâce au Warburg panel
- évaluer le rôle de l'architecture comme moyen d'illustration d'une utopie
- réfléchir sur le pouvoir dialectique et rhétorique de l'architecture elle-même
- transcrire l'utopie en figures

RENDU

La lecture des trois livres *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella et de la bibliographie principale est nécessaire pour la bonne réussite du cours.

Le travail est individuel.

À la dixième semaine de cours, il est prévu de rendre les ébauches des images sous forme de croquis, de collage, d'épreuve d'artiste ou de planche provisoire, qui seront ensuite commentés et discutés collectivement lors de la dernière leçon.

Ce retour intermédiaire permettra de poursuivre le développement et la coordination du travail commun de représentation et d'illustration des trois livres.

RENDU INTERMEDIAIRE / 10EME SEMAINE

- produire une esquisse/un projet de l'illustration utopique finale contenant a minima : composition et structure de l'image, les éléments principaux et les fragments à insérer dans le collage, une proposition et un test des moyens techniques qui seront utilisé afin de produire un résultat final cohérent, unitaire et vraisemblable.
- expliciter le thème de travail à travers un titre clair et concis et avec un énoncé explicatif (entre 1000 et 3000 signes)

- composer une esquisse de la planche iconologique en s'inspirant de l'Atlas mnémosyne d'Aby Warburg en disposant une sélection restreinte d'images (peintures, dessins architecturaux de toutes sortes, photos ; exclusivement en noir et blanc) selon des relations visuelles précises, spécifiques et conceptuelles, articulés par la narration thématique identifiée durant la première phase de réflexion rhétorique et servant de fondation pour la construction de l'image finale (petit bord 30cm/300dpi/.jpeg ou .tiff)
- compléter l'affiche avec une composition graphique en relation avec les exemples donnés comprenant des didascalies explicatives de toutes les images proposées

Tous les documents doivent être rendus (upload sur le moodle du Lapis) sous forme d'un dossier compressé de 20MB maximum nommé comme suit : RI_NUMBER OF THE THEME_SURNAME_TITLE

EXAMEN FINAL

- image finale et Affiche de Warburg accompagnée d'un livret A5 pour illustrer en profondeur les raisons de la narration et de la représentation.
- images et livret doivent être imprimés en format min A3, max A1 sur papier à choix !
- présentation orale (durée de 5 à 10 minutes) projetée dans la salle d'examen :
- de l'image produite
- et des images de référence (Warburg Panel)

Éléments à rendre sous forme numérique quelques jours avant l'examen :

- les deux images originales de bonne résolution selon les indications données (petit bord 30cm/300dpi .jpg ou .tiff).
- le titre
- les citations de l'affiche de Warburg
- un livret illustré A5 relié et concis expliquant la thématique, son interprétation narrative, un commentaire précis de la construction du répertoire personnel, l'affiche de Warburg, la représentation choisie et ses références (texte entre 1000 et 3000 signes)

Tous les documents doivent être rendus (upload sur le moodle du Lapis) sous forme d'un dossier compressé unique de 20MB maximum nommé comme suit : EF_NUMBER OF THE THEME_SURNAME_TITLE

MÉTHODE D'ÉVALUATION

L'évaluation est réalisée sur la base du travail fourni par l'étudiant au cours du semestre (présentation de l'image et d'un mémoire argumenté sur le sujet choisi et sa représentation) et de la défense orale de ce travail au cours de l'examen final. Les critères d'appréciation sont les suivants : cohérence conceptuelle, qualités techniques de réalisation, argumentation des choix expressifs.

Le programme et les supports du cours seront transmis durant le semestre.

CALENDRIER ET INVITÉS

Le calendrier du cours est organisé selon un cycle de journées théoriques thématiques, leçons d'invités et d'experts sur les sujets traités dans les modules, et deux séminaires de présentation dans lesquels les modalités spécifiques à utiliser pour l'exercice final seront explorées. Chaque journée se compose de deux modules consécutifs d'une durée de 45 minutes abordant une même thématique par le biais de différentes clefs de lecture.

APPROACH

In parallel with the class, it will be asked to produce a theoretical and graphic exercise on urban and architectural representation.

As in the past two years, this exercise will consist of a choral work of illustration of the three main utopian books of the Renaissance: *Utopia* by Thomas More, *New Atlantis* by Francis Bacon, *Civitas Solis* by Tommaso Campanella. *

The three books contain quite specific as well as very different architectural and urban descriptions, which occupy a consistent part of the texts. They will be carefully analyzed during the semester and they will constitute the basis for the envisioned pictorial translation.

In particular, we will focus on a selection of general urban and architectural themes which are common to the three narrations and which will be assigned to the students at the beginning of the class.

We can imagine that an addition of pictures and engravings to the three pamphlets would have further increased the communicative power of the three books, but the economy of time and means as well as the coeval state of printing technologies were not such to make it possible at the time. Anyway, even if only textually described, the urban and architectural spaces of the three utopias equally managed to assume a crucial allegoric value within the three narrations.

Indeed, they convey a consistent part of the books' overall meaning, reinforcing their main positions or even superimposing parallel messages, which, also due to political reasons, it was not possible to explicitly express in words.

The different kind of spaces evoked by the texts can be thus intended as precise rhetoric constructions capable to produce very specific effects.

A first and thorough understanding of this spatial rhetoric will be crucially important for the further operation of visual transposition into pictures. To this extent, the three utopias will be addressed as the three different

types of classical scenes described by Vitruvius and then by Sebastiano Serlio.

According to their key treatises on scenography, it is possible to compose appropriate set of architectures and of classical elements, respectively at the scale of the city and of the single buildings, in order to produce precise urban atmospheres and architectural characters, universally understandable and specifically corresponding to the different kind of theatrical narrations – tragic, comic or satiric – which they are supposed to accompany.

In a similar way, the main task of the exercise will be to produce a series of utopic urban scenes corresponding to the three utopic narrations: the Utopian tragedy, the Atlantean comedy and the Solar satire.

The overall homogeneity of the outcomes will be of crucial importance in order to obtain a final choral result with the different pictures.

To do that, it will be asked to the students to apply a set of predetermined representation strategies, which will be precisely presented and discussed during the class. Among them, an overall attitude of *vraisemblance* will be crucially important, in particular as far as concerns the specific idea of architecture that was coeval to the three books and that therefore necessarily constituted the fundamental reference for their spatial conceptions.

Furthermore, for this reason, it will be asked to the students to conduct a thorough reflection not only on Renaissance architecture but also on its specific representational modalities. The spatial and architectural conception of the scenes will be specifically produced by way of a common reflection on multiple historical, architectural and pictorial examples, capable of conveying precise values and memories.

The students will visually reflect on these references by way of composing an additional sort of Warburg panel of images in which they will recollect and meaningfully position all the visual sources applied for their final picture.

The Warburg panels will constitute the fundamental support with which the students will finally present their images at the exam.

In addition to the Warburg panel, it will be asked an A5 livret with the complete account of the overall process, from the first reflection on the utopic narrations to the most specific choices of representation. At the end of the class, the most successful results will be selected for being published in a forthcoming book on the representation of utopia.

EXERCISE

The exercise is divided into three main phases:

- 1° Spatial, urban and architectural reconstruction of utopias from the related written descriptions
- 2° Rhetorical analysis of the three utopian cities in relation to the related narrations and to their authors' overall agenda. First arrangement of the Warburg panel.
- 3° Final construction of the picture according to the modalities of Classical representation, on the basis of the personal repertoire studied and collected during the lessons

BASIC REQUIREMENTS AND INTERMEDIATE DELIVERIES

The reading of the main bibliography and of the three books *Utopia* by Thomas More, *New Atlantis* by Francis Bacon and *Civitas Solis* by Tommaso Campanella is required.

Students will work individually.

At the tenth week of the class, it is planned a preliminary delivery of the pictures' drafts (the utopian illustration and the Warburg panel), which will be then publicly commented and discussed during the last lesson.

INTERMEDIATE DELIVERY / 10th WEEK

Two materials have to be provided for the intermediate delivery:

- draft of the utopian picture in good resolution according to the given indications (shorter side 30cm, 300dpi, .jpg or .tiff).
- draft of the Warburg panel with visual caption of all the applied references (shorter side 30cm, 300dpi, .jpg or .tiff).
- two explicative texts of 1000-3000 characters

These materials have to be uploaded on the Lapis moodle a few days before the examination.

More specific information in the French text and at the lessons.

This intermediate feedback will allow the further development and coordination of the choral work of representation and illustration of the three books.

FINAL EXAM

For the final exam, three main materials are required:

- final picture in good resolution according to the given indications (shorter side 30cm, 300dpi, .jpg or .tiff).
- Warburg panel with visual caption of all the applied references (shorter side 30cm, 300dpi, .jpg or .tiff).
- a concise bound A5 booklet thoroughly explaining the whole production of the pictures, from the initial analysis to the final representation, including a written critical reflection of 1000-3000 characters.

These materials have to be uploaded on the Lapis moodle a few days before the examination.

More specific information in the French text and at the lessons.

The examination will take the form of an oral presentation and discussion of the picture produced. The presentation will last between 5 and 10 minutes.

EVALUATION METHOD

The evaluation will be based on the works produced by the students during the semester (presentation of the picture and of an explanatory text concerning the selected topic and its representation) and the oral argumentation of this work during the final exam. The criteria for the assessment are: conceptual coherence, technical quality of the works produced, argumentation of the specific expressive choices.

The program and the materials of the course will be transmitted during the semester.

OUTILS POUR LA
REPRÉSENTATION
IMAGINAIRE - LAPIS

