

**ROME, LA VILLE DE
LA PRÉSENCE COMPOSITE
ROME, THE CITY OF
COMPOSITE PRESENCE**

VetU
visions et utopia
2023-2024

*All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts...*

William Shakespeare, *As You Like It*, 1599,
Act II, Scene VII, Line 139-142

VISIONS ET UTOPIA

«Utopia as metaphor and Collage City as prescription: these opposites, involving the guarantees of both law and freedom, should surely constitute the dialectic of the future, rather than any total surrender either to scientific 'certainties' or the simple vagaries of the ad hoc.

»

Colin Rowe, Fred Koetter, *Collage City*, 1978 pag. 181

«Le problème avec notre époque est que le futur n'est plus ce qu'il avait l'habitude d'être!»

Paul Valéry, *Regards sur le monde actuel* (1931), Flammarion, Paris 1933

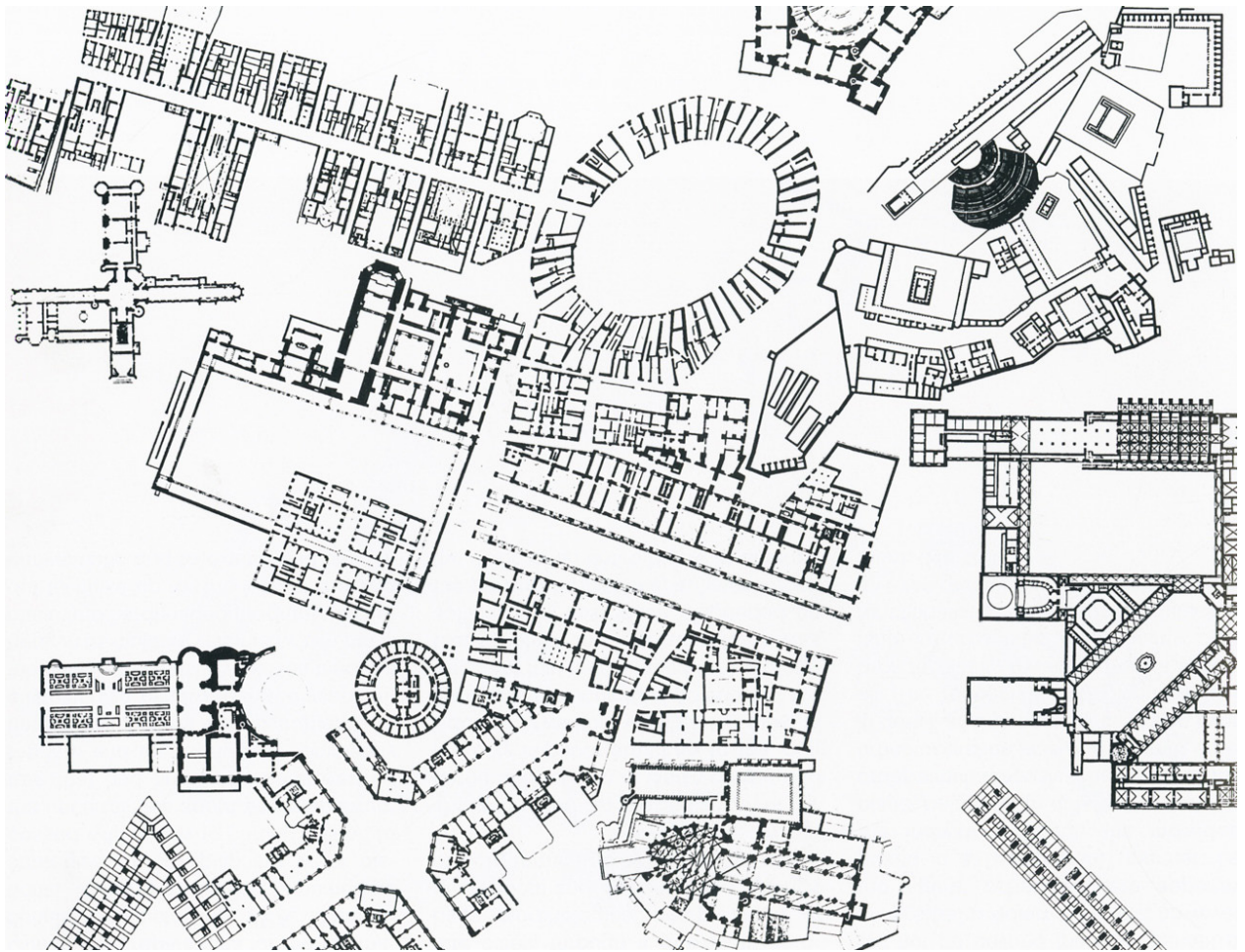
L'unité d'enseignement prendra la forme d'un atelier opérationnel dans lequel l'esprit visionnaire et abstrait proposé par la littérature utopiste cherchera une forme urbaine concrète en composant avec des fragments récoltés dans le vaste répertoire figuratif offert par l'histoire de l'architecture.

La relation entre morphologie urbaine et type architectural sera approchée 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.

The teaching unit will take the form of an operational workshop in which the visionary and abstract spirit proposed by utopian literature will find a concrete urban form by composing fragments sought from the vast figurative repertoire offered by the history of architecture.

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.

image de couverture :
Filippo Fanciotti,
Ecclesia Triumphans,
montage, LAPIS 2023
detail

LA PRÉSENCE COMPOSITE

«... il faut donc que l'on dispose les parties de telle sorte que le déplacement de quelque partie, ou sa suppression, entraîne une modification et un changement dans l'ensemble. Car ce qu'on ajoute ou ce qu'on retranche, sans laisser une trace sensible, n'est pas une partie intégrante de cet ensemble ... »

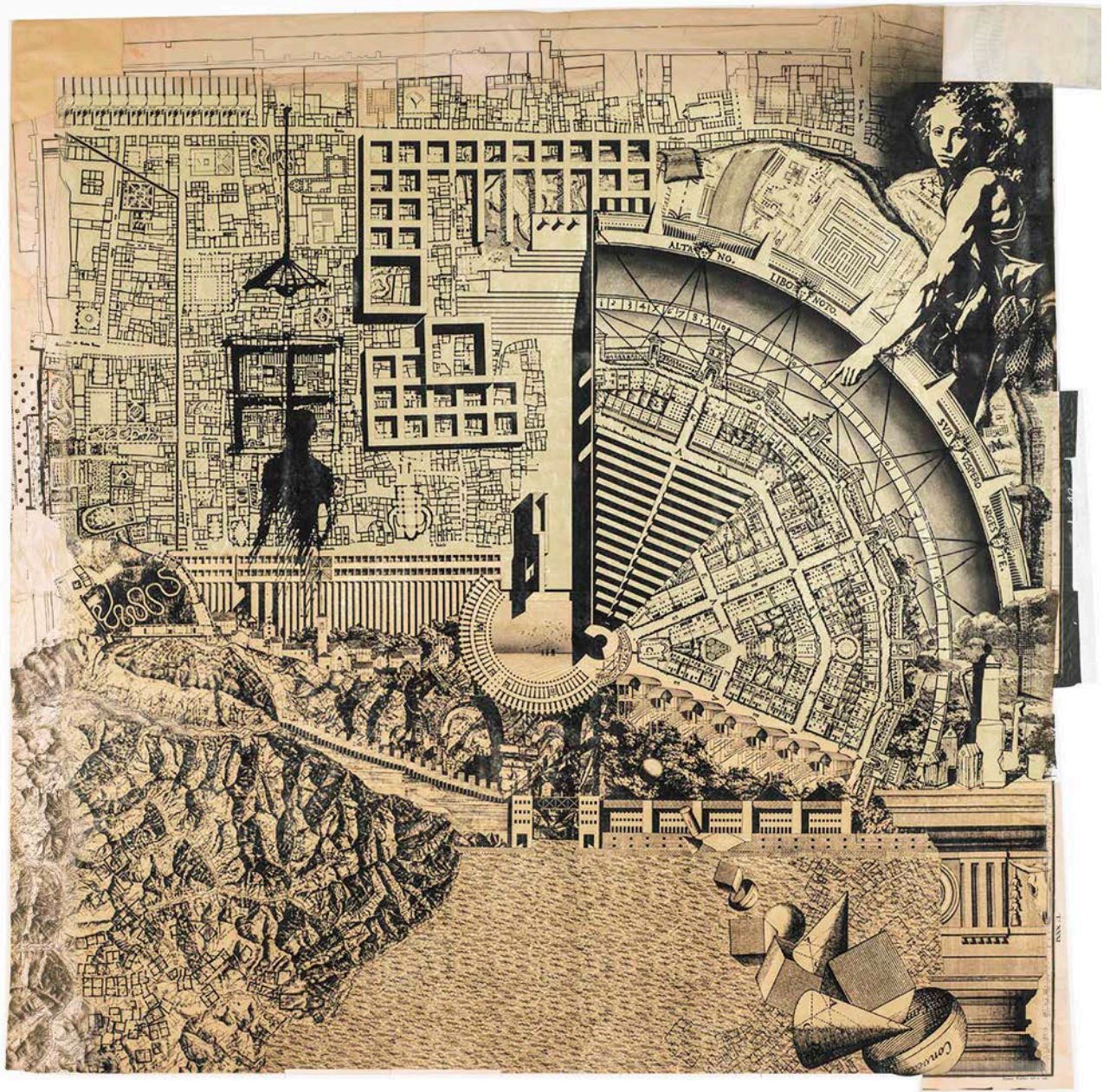
Aristote, *Poétique*, 1451a

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

Hans Kollhoff e David Griffin,
City of composite presence, from
Collage City, Colin Rowe, Fred
Koetter, MIT Press, Boston 1978,
pag. 6-7

THE COMPOSITE PRESENCE

«...Utopia is not a state, not an artists' colony. It is the dirty secret of all architecture, even the most debased: deep down all architecture, no matter how naïve and implausible, claims to make the world a better place.»

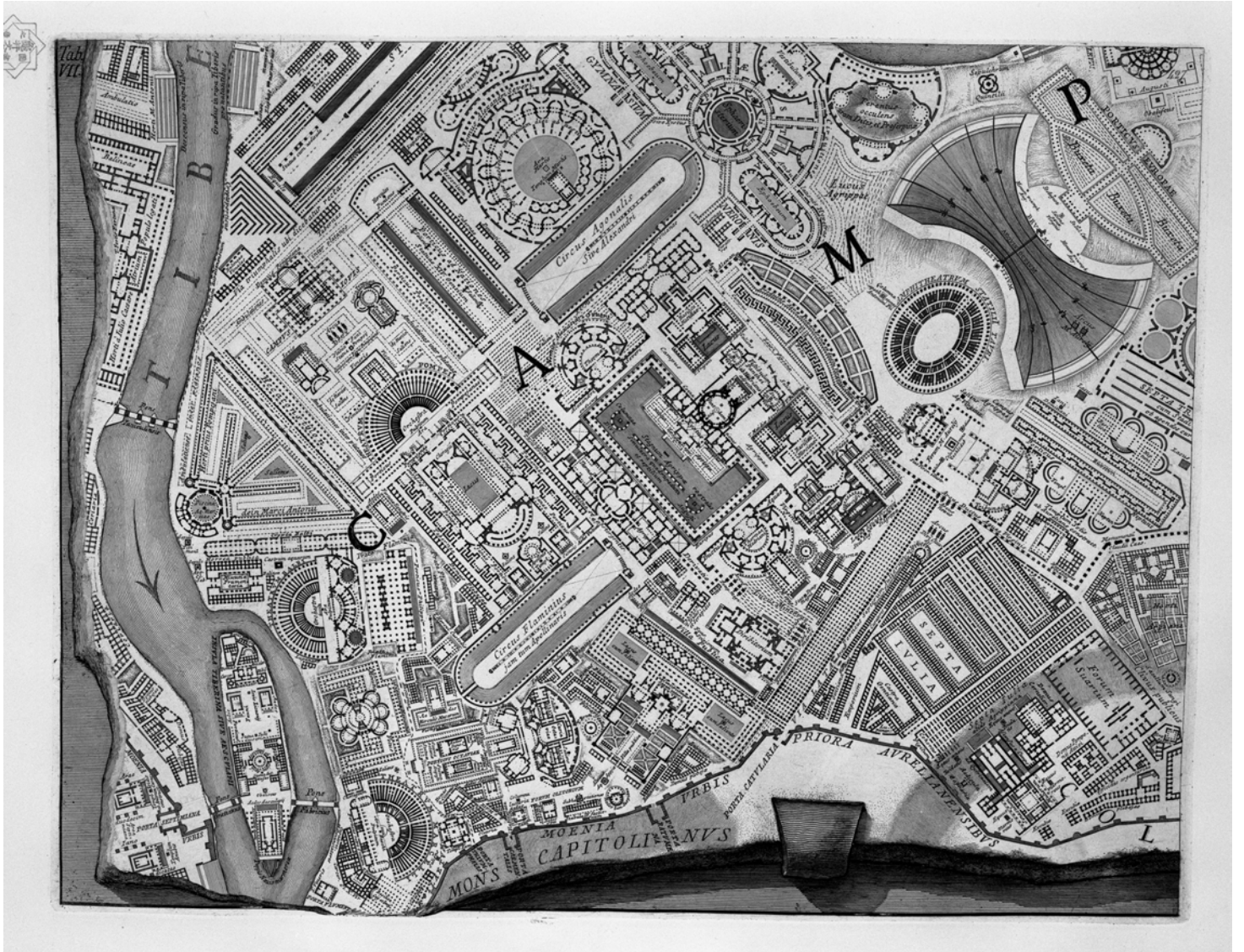
Rem Koolhaas, *Utopia Station*, in Rem Koolhaas, Brendan McGetrick, «Content», Taschen, Cologne 2003, p. 393

The course Visions and Utopias 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.

Aldo Rossi, Bruno Reichlin, Fabio Reinhart, Eraldo Consolascio, *La città analoga*, 1976 collezione privata, Varallo Sesia

ROMA, LA VILLE ÉTERNELLE

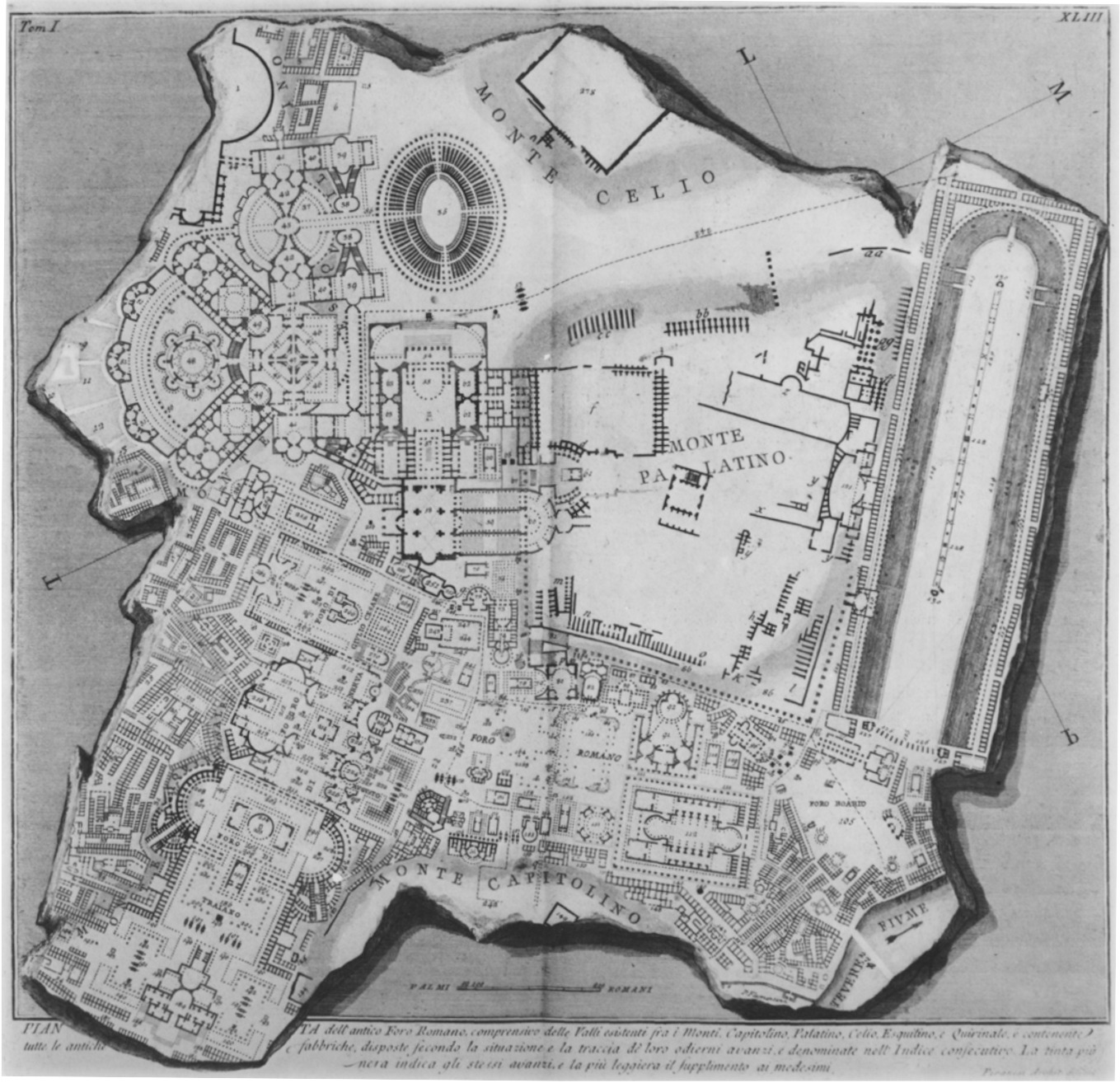
«...architecture needs to
imagine concrete things »

Manfredo Tafuri, *Progetto e utopia: Architettura e sviluppo capitalistico*, Laterza, Bari 1973)

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.

Robert Adam and Giovanni Battista Piranesi,
La gran pianta di Roma antica, Il Campo Marzio, 1756

PLAN
tutte le antiche

Pla dell'antico Foro Romano, comprensivo delle Valli costanti fra i Monti Capitolino, Palatino, Celio, Esquilino, e Quirinale, e contenente
le fabbriche, disposte secondo la situazione e la traccia de' loro edifici avanzi, e denominate nell'Indice consecutivo. La tinta più
nera indica gli stessi avanzi, e la più leggiera il suppiimento ai medesimi.

ROMA, THE ETERNAL CITY

«Tous les grands bâtiments [de l'histoire] ont été édifiés dans l'utopie, dans l'anticipation d'un espace adéquat à l'homme »

Ernst Bloch, *Das Prinzip Hoffnung*, 3 Bde, 1954–1959 ;
Le Principe espérance, 3 vol., Paris, Gallimard, 1976

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.

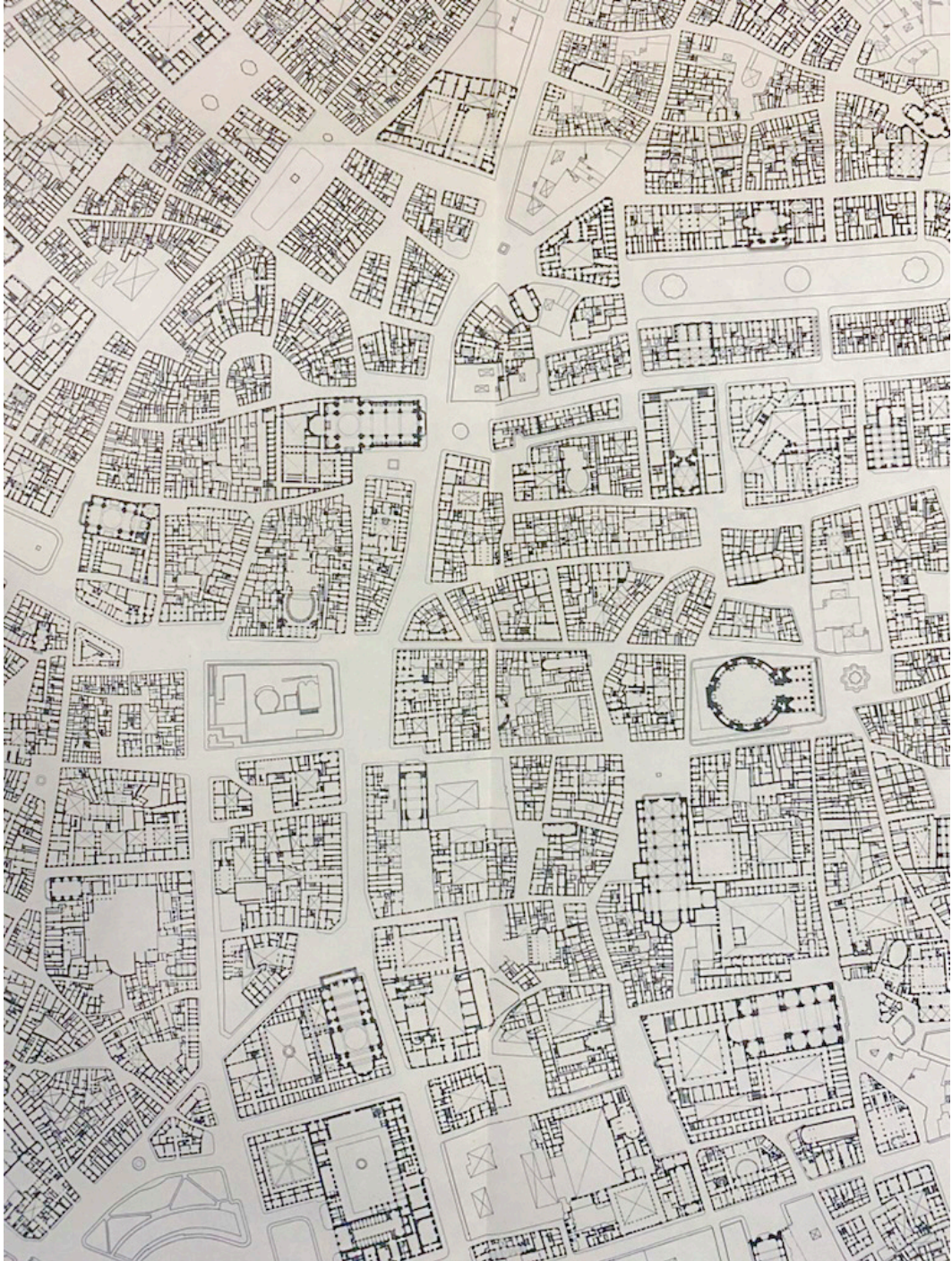
Around a hundred architectural manuals and treatises will be available as operational working materials. A seminar on digital modeling and classical composition will also be held during the semester.

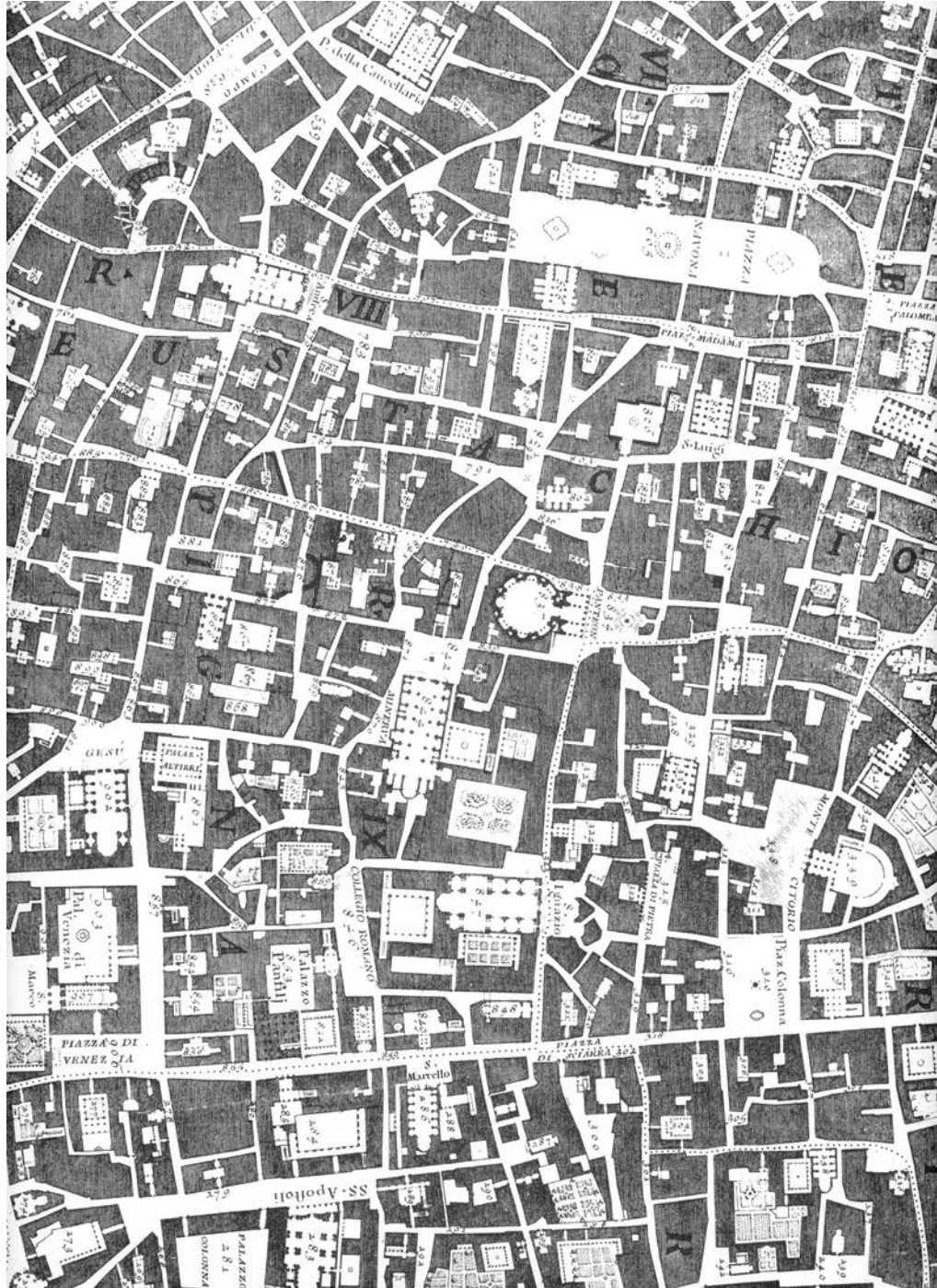
Giovanni Battista Piranesi, *La gran pianta di Roma antica*, 1756

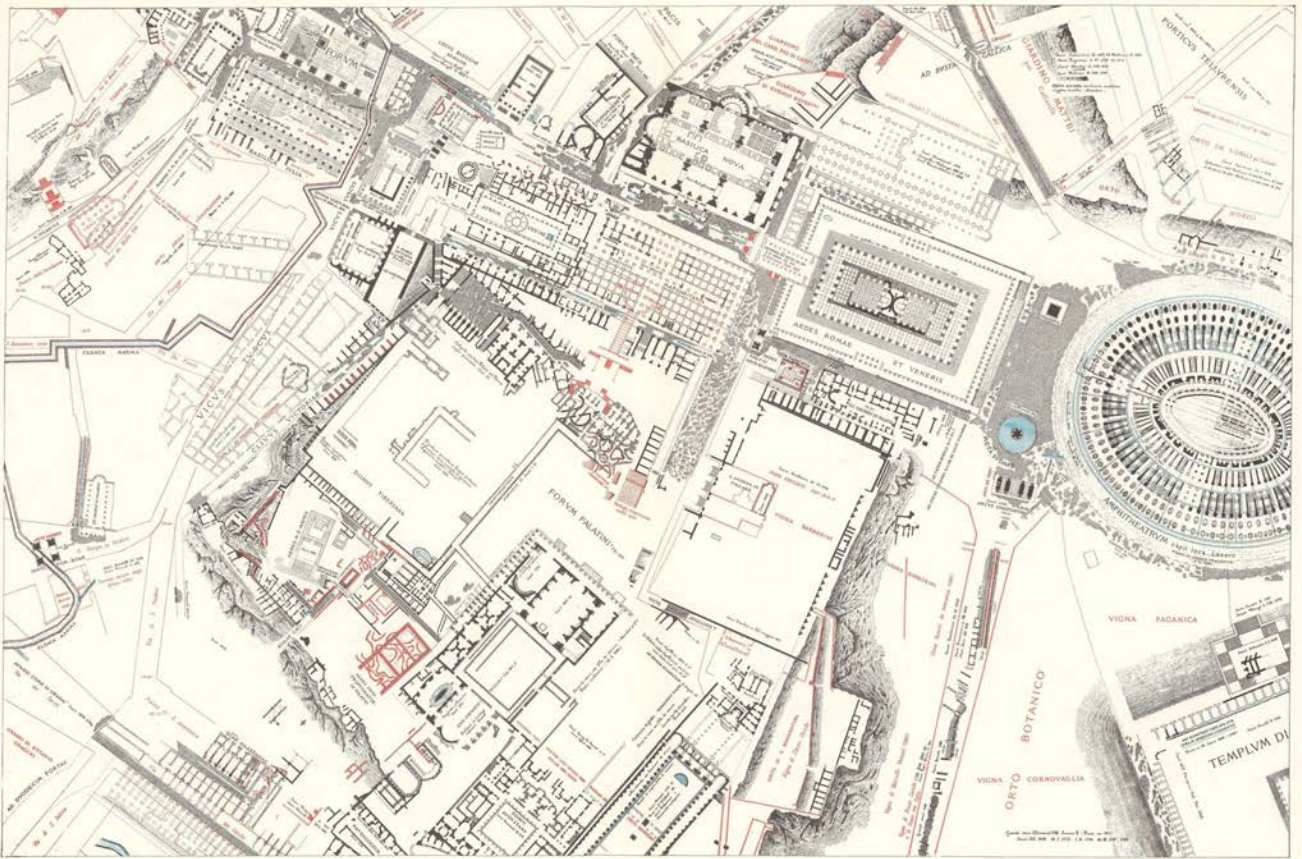
on next page:

Saverio Muratori, *Studi per una operante storia urbana di Roma*, rilievo dell'area intorno al Pantheon, Roma 1963 (detail)

Giovanni Battista Nolli, *Nuova Topografia di Roma*, 1748 (detail)

PROMENADES DANS L'HISTOIRE

« (*Capriccio*,) ...un nouveau genre de peinture qui consiste à tirer un site de la vie et à l'orner de magnifiques bâtiments pris ici ou là, ou inventés.

De cette façon, la nature et l'art se rencontrent, et vous pouvez faire une rare greffe de ce qu'un a de plus étudié, de ce que l'autre présente simplement... »

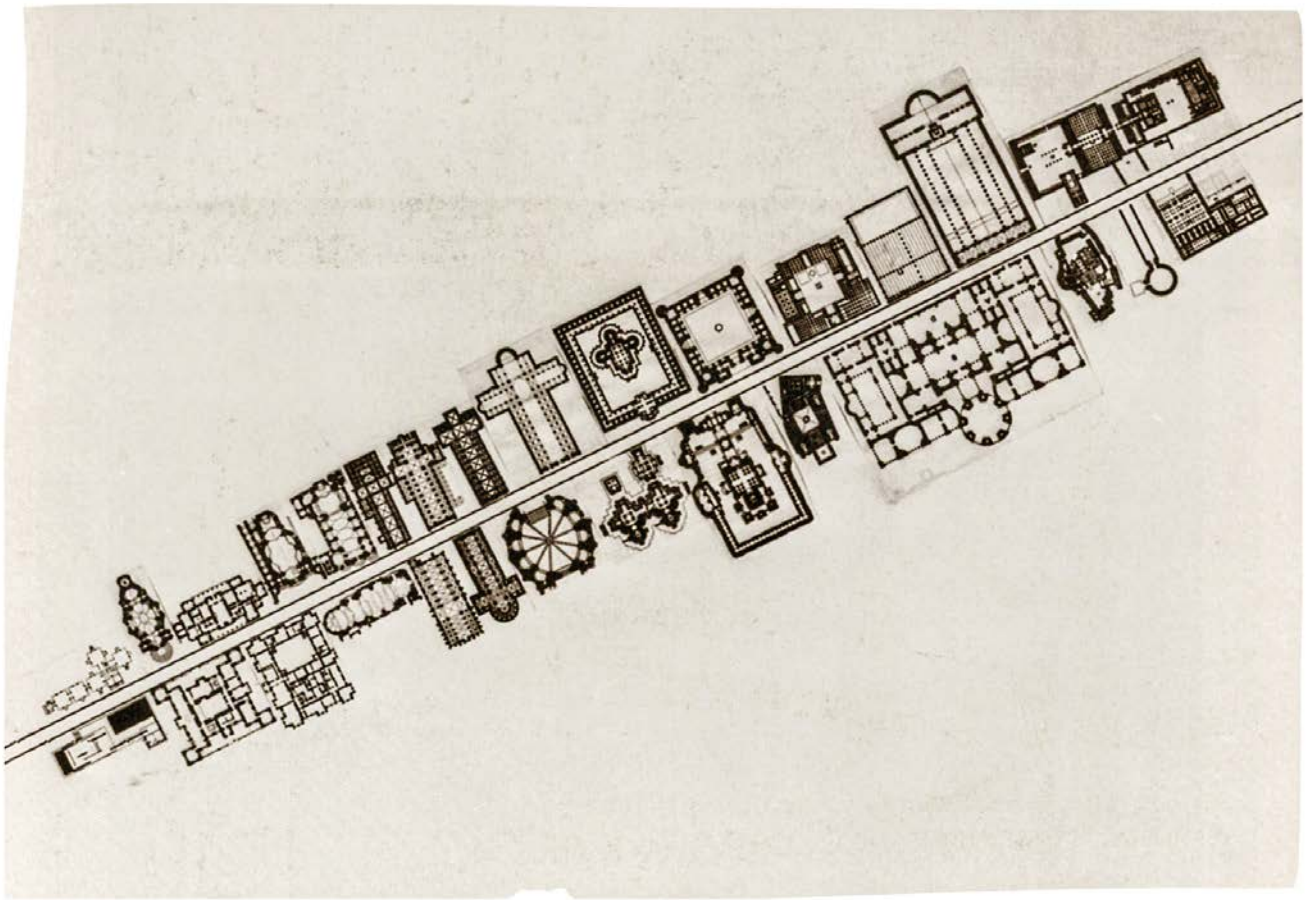
Francesco Algarotti, *Lettera al Signor Prospero Pesci a Bologna Riolo*, 28 settembre 1759

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 aristotélécienne, le dessin d'une ville idéale est un travail d'assemblage de fragments du réel selon des techniques et des conventions vraisemblables.

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.

Rodolfo Lanciani, *Forma Urbis Romae*, Accademia dei Lincei di Roma and Hoepli, Milano 1893-1901

WALKS THROUGH THE HISTORY

«le collage est une juxtaposition d'unités hétérogènes en un seul message inséparable dans ses parties; ou que, même s'il peut être divisé en ses composants, il n'acquiert sa valeur spécifique que de la combinaison de ces »

Gillo Dorfles, *L'intervallo perduto*, Einaudi, Torino 1980, p. 326

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.

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.

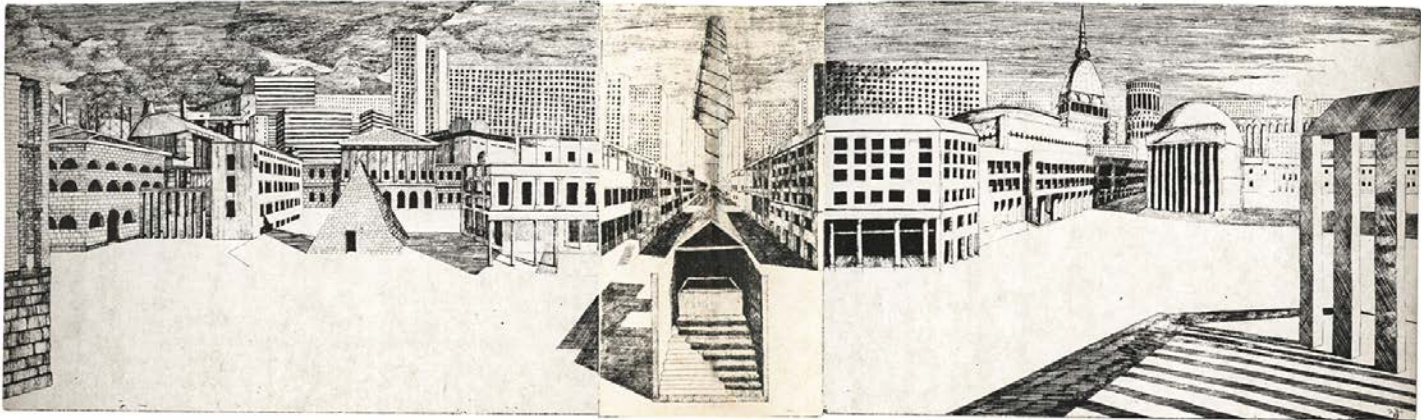
The exercise should be submitted as two images: a typological plan and a perspective view, along with a repertoire of references and an explanatory booklet providing complete documentation and illustration of the process of conception and realisation of the images.

Hans Dieter Schaal, *Boulevard of the History of Architecture*, 1970 ca., Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main

on next page:
Arduino Cantàfora, *La città Analoga - III bozzetto*, 1973

Arduino Cantàfora, *La città analoga*, incisione, Milano 1973, collezione privata

Canaletto (Giovanni Antonio Canal), *Capriccio palladiano con la Basilica di Vicenza e il Ponte di Rialto*, 1756-59, Galleria nazionale di Parma

EXERCICE

«Which is to say that, because collage is a method deriving its virtue from its irony, because it seems to be a technique for using things and simultaneously disbelieving in them, it is also a strategy which can allow utopia to be dealt with as an image, to be dealt with in fragments without our having to accept it in toto, which is further to suggest that collage could even be a strategy which, by supporting the utopian illusion of changelessness and finality, might even fuel a reality of change, motion, action and history»

Colin Rowe, Fred Koetter, *Collage city*, 1975 pag. 149

L'exercice consiste à construire une représentation d'un espace urbain idéal. Le caractère réaliste et la figuration vraisemblable feront parties d'une réflexion collective et concrète sur la dimension publique et politique de la ville idéale. Ainsi, il s'agira de mettre en lien à la fois une pensée abstraite, un ensemble de connaissances opérationnelles et une action formelle. De cette manière, l'esthétique et la pratique de l'architecture seront au centre du discours.

L'exercice est d'élaborer graphiquement, à travers les outils rhétoriques de l'analogie et de l'allégorie, un discours cohérent. Plus précisément, il se compose en deux tableaux : un plan typologique et une représentation en perspective. Les deux tableaux doivent être composés uniquement à partir de fragments d'architecture trouvés dans la littérature architecturale et la peinture figurative.

En parallèle du programme du cours, l'exercice pratique sera l'occasion de réfléchir de manière opérationnelle sur la valeur et la nature des documents graphiques qui seront présentés et analysés lors des interventions théoriques. Chaque discussion de travail, dans une perspective où les frontières de la théorie se confondent avec celles de la pratique, portera sur la relation entre connaissances tacites et visuelles que produit et véhicule le répertoire de références. Par répertoire, on entend toute lecture critique et interprétation de la réalité ; qu'il s'agisse d'une idée sous forme de traité ou de manifeste ; qu'il s'agisse d'une forme contenue dans un manuel ou dans une œuvre d'art.

Les thèmes principaux de l'exercice de ce semestre seront les représentations de la ville de Rome, à la fois les figurations réalistes et les visions imaginaires. Rome est le lieu idéal pour réfléchir à la question de la *présence composite* ou plutôt la composition *de et par fragments*, qui est une méthode de composition inhérente au caractère romain de la ville. Cette pratique, au sens d'ancienne

Filippo Fanciotti,
Ecclesia Triumphans,
montage, LAPIS 2023

«*La technique du collage consiste à prélever un certain nombre d'éléments dans des œuvres, des objets, des messages déjà existants, et à les intégrer dans une création nouvelle pour produire une totalité originale où se manifestent des ruptures de types divers. En somme, le voyage est une machine à coller pour les célibataires de la création ...*»

Groupe μ , *Douze Bribes pour décoller (en 40.000 signes)*, en AA. VV. Collages, "Revue d'esthétique", 3-4, Paris, Union Générale d'Éditions, 1978, p. 13

Giuliano di Bugiardini, *Il ratto di Dinah*, 1500 circa, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

attitude et technique, sera appliquée à la fois à l'échelle de la ville et à celle des architectures individuelles ; elle sera donc abordée dans sa dimension morphologique et typologique. Représentation, composition, description et imagination sont considérées comme des composantes indissociables d'un même processus épistémologique, à la fois cognitif et projectuel.

L'objet de cette réflexion opérationnelle est donc la relation qui s'établit entre « le tout et les parties » : entre le tissu de la ville et ses bâtiments, entre la morphologie urbaine et la typologie bâtie, et donc, entre l'architecture elle-même et ses éléments compositionnels et formels. La présence composite est une catégorie particulière de cette relation, une catégorie expressive qui est caractérisée par une autonomie des composantes individuelles. Celles-ci, comme des fragments issus d'univers culturels et d'espaces temporels différents, sont juxtaposées, éditées et assemblées de manière dialogique, déclenchant un champ de relations dense, complexe et contradictoire. L'approche par la pratique additive de la présence composite est, par sa nature, picturale plutôt que géométrique, visuelle plutôt que proportionnelle, métaphorique plutôt que symbolique. Le résultat final, un plan typologique et une vue en perspective, sera donc un exercice figuratif dans lequel l'ensemble prédominera sur les fragments individuels.

Au fil des siècles, la *présence composite* a pris une série de significations intellectuelles différentes. N'étant plus seulement strictement liée à la théorie de l'architecture, celle-ci a acquis une dimension sociale, politique et économique. Parmi celles-ci, on retrouve en premier lieu l'aspiration mécaniste d'un *urbanisme total*, avec les frustrations relatives qui en résultent, comme l'ambition « créationniste » des architectes modernistes, du rêve du vide « sans racine », de la *tabula rasa*. Mais on retrouve aussi, en même temps et souvent dans les mêmes œuvres, une stratification temporelle ; et donc, le complexe et le contradictoire de l'architecture et du tissu urbain existant, imaginé ou seulement souhaité. Cette dialectique

«Chaque élément citatif brise la continuité ou la linéarité du discours et convie nécessairement à une double lecture: celle du fragment perçu par rapport à son texte d'origine, celle du même fragment comme s'incorporant à un nouvel ensemble, à une totalité différente. La ruse du collage consiste aussi à ne jamais entièrement supprimer l'altérité des éléments réunis dans une composition momentanée. Ainsi l'art du collage s'avère comme une des stratégies les plus efficaces dans la remise en cause de toutes les illusions de la représentation... »

Groupe μ , *Douze Bribes pour décoller (en 40.000 signes)*, en AA. VV. Collages, "Revue d'esthétique", 3-4, Paris, Union Générale d'Éditions, 1978, p. 13

Baldassarre Peruzzi, *La presentazione di Maria al Tempio*, 1524, Roma, Santa Maria della Pace, Cappella Olgiati

culturelle a produit une sorte de coexistence « démocratique », à la fois physique et métaphorique, d'une pluralité de points de vue au sein de l'espace public. La théorie de l'architecture s'est emparée de ces pluralités en proposant une relecture et une réutilisation continues du patrimoine des savoirs et des œuvres du passé. De cette façon, les savoirs disciplinaires se sont principalement matérialisés sous la forme d'une collection d'images répertoriées dans l'espace de la page de papier ou, sans surprise aucune, des fragments composés dans l'espace de la ville en pierre. En tenant compte de tout cela, l'objectif final du cours est de comprendre l'évolution culturelle de ces thèmes et de ces significations de manière continue. À travers l'exercice, on agira directement sur les contenus symboliques que peut revêtir aujourd'hui la présence composite en tant qu'outil opérationnel de la culture du projet d'architecture.

L'exercice est divisé en deux phases successives, qui correspondent à la structure du cours et qui suivent le contenu des leçons. Les deux phases consistent essentiellement en la réalisation guidée de deux planches, respectivement une planimétrie et une vue en perspective, représentant la même ville idéale. Les deux œuvres seront assemblées sur la base des matériaux fournis, à savoir une série de cartographies de la ville de Rome, de traités et de répertoires, à partir desquels des fragments seront extraits. Les références et composantes utilisées lors de l'exercice devront être rassemblées et présentées dans un livret illustratif qui relatera l'ensemble du processus de conception et de représentation des deux images.

Plus d'informations et d'instructions sur les procédures analogiques-numériques de collage et d'assemblage seront fournies durant les cours et des séminaires techniques. Il sera également possible de discuter des choix techniques et compositionnels avec les enseignants lors de discussions hebdomadaires, qui auront lieu après les cours du vendredi après-midi. Deux moments de présentation interne relatifs aux deux volets de l'exercice seront prévus, le 3 et 24 novembre. Durant ces deux jours, tous les groupes

«The collage approach is an approach in which objects are conscripted or seduced from out of their context, it is the only way of dealing with the ultimate problems of, both, utopia and tradition. The object (of the collage) can be aristocratic or they can be “folkish”, academic or popular. Whether they originate in Pergamum or Dahomey, in Detroit or Dubrovnik, whether their implications are of the twentieth or the fifteenth century, is no great matter... »

Colin Rowe, *Collage City*, 1975
pag. 145, *Collage City and the Reconquest of the Time*

Filippino Lippi, *Resurrezione di Drusiana*, 1486-1502, Cappella di Filippo Strozzi, Santa Maria Novella, Firenze

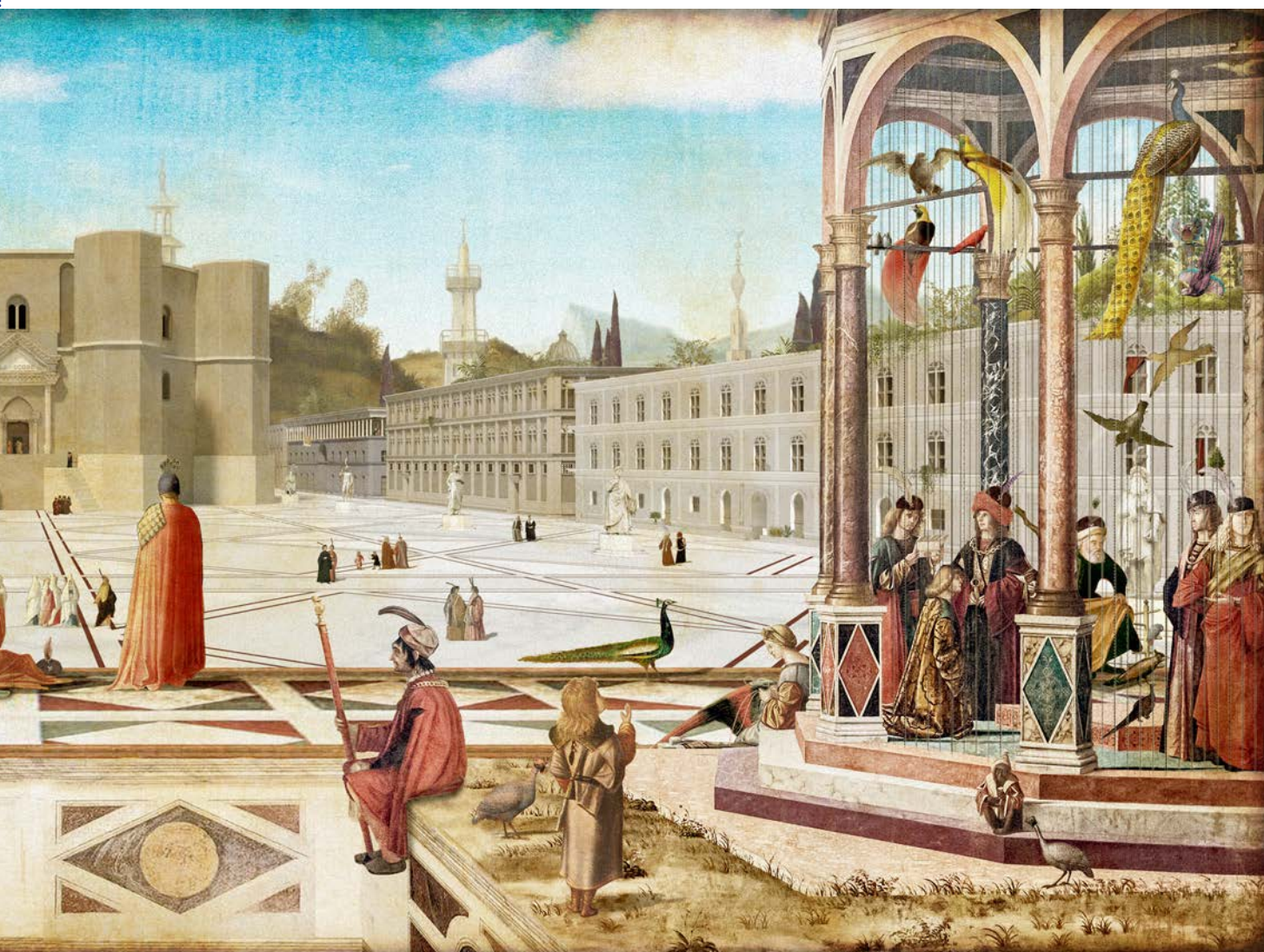
on next page:
Filippo Fanciotti, *La vestizione del prelado*, LAPIS 2019

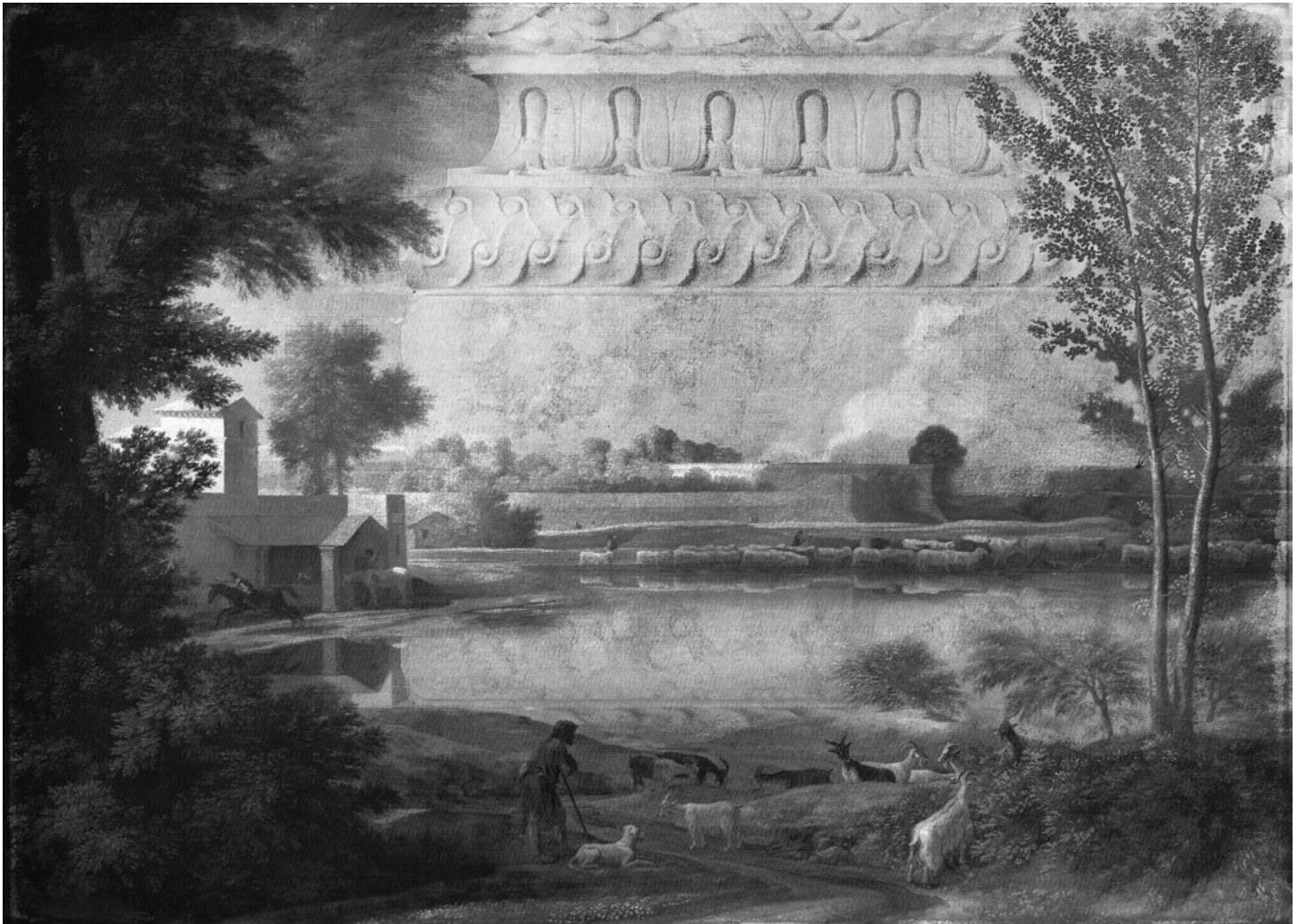
devront montrer l'avancement de leurs travaux par rapport à leurs deux planches respectives. La dernière journée, le 8 décembre, sera consacrée à une présentation et une critique de l'ensemble du processus avec Dirk Somers, architecte et invité externe. A cette occasion, la présentation des trois supports finaux sera exigée, à savoir, les deux images et le livret. Les informations reçues à cette date serviront à orienter les dernières modifications pour la remise du travail à la fin du cours, sur lesquelles se basera l'évaluation finale des travaux. Les images devront être imprimées et téléchargées au format numérique sur Moodle selon les instructions fournies en cours.

- Les deux images et les états d'avancement intermédiaires doivent être enregistrés au format .jpg dans une résolution de 300 dpi (taille 60 cm) et doivent être nommés comme suit : « nom 1_nom 2_numéro de groupe_planimétrie_titre » et « nom 1_nom 2_numéro de groupe_view_titre ».
- Le livret final doit être sauvegardé au format .pdf, d'un poids maximum de 10 Mo, et doit être nommé comme suit : « nom 1_nom 2_numéro de groupe_livret ».
- Le plan doit mesurer 60 x 60 cm (ou un module correspondant), doit être à l'échelle 1 : 1000, et la vue en perspective doit être contenue dans le même format.
- Le livret doit être rédigé au format A5 avec lecture verticale. Le format et le graphisme du livret sont libres.

La langue officielle du cours est le français et l'anglais

EXERCISE

«.....(the description of) the city is only a sort of spatialisation of the social, moral and aesthetic values rooted in utopia. The city is the representation of these values in the space. Thus, the lines and the regular forms, the squares, the circles, the cubes, etc... are iconographic signs that allow us to read the order in the space, or rather the idea of order that sustain and regulate the social life... These ordered and symmetrical elements don't only introduce an order to the city, but are rather and above all visible signs of the rational order the city is thus subjected to»

Bronislaw Baczko, *Lumieres de l'utopie*, 1978

Filippo Fanciotti, *Roma quanta fuit ipsa ruina docet. Ruin as a colossal object dominating the landscape*, 2022

The exercise consists in constructing the representation of an ideal urban space. The realistic character and plausible representation will be part of a collective and concrete reflection on the public and political dimension of the ideal city. In this way, abstract thought will be brought together with a body of operational knowledge and formal action. In this way, the aesthetics and the practice of architecture will be at the centre of the discourse.

The aim is to use the rhetorical tools of analogy and allegory to graphically develop a coherent discourse. More specifically, it consists of two panels: a typological plan and a perspective representation. The two images should be based solely on fragments of architecture found in architectural literature and figurative painting.

Alongside the programme of the course, the practical exercise will be an opportunity to reflect operationally on the value and nature of the graphic documents that will be presented and analysed during the theoretical lectures. In a perspective where the boundaries of theory merge with those of practice, the conversations on the exercise will focus on the exchange between tacit and visual knowledge produced and conveyed by the reference repertoire. By repertoire we refer to any critical reading and interpretation of reality, be it an idea expressed through a treatise or manifesto, or a formal statement contained in a textbook or a work of art.

The main theme of this semester's exercise will be the representation of the city of Rome, including both realistic figurations and imaginary visions. Rome is the ideal place for reflecting on the notion of composite presence, i.e. a composition of and by fragments, which is a design method embedded in the Roman character of the city. As the related attitude and technique, this practice will be applied both to the scale of the city and to that of the single architectures. It will thus be approached in its morphological and typological dimensions. Representation and composition, as well as description and imagination, will be considered as inseparable components of

«Reality , Memory , Imagination ‘ are key principles of traditional design and gently tolerate the playful implication of ‘ caprice ‘ or enjoyment , a feature missing in too much architecture, traditional and non-traditionalo»

Robert Adam, quoted in: John Fleming, «Robert Adam Travels», The Library of Fine-Arts, 1851

the same epistemological process, which is both cognitive as well as design-based.

The object of this operational reflection is therefore the relationship that is established between the whole and the parts: between the fabric of the city and its buildings, between urban morphology and built typology, and therefore between architecture and its compositional and formal elements. The composite presence is a particular category of this relationship, an expressive category characterised by the autonomy of its individual components. Like fragments from different cultural universes and temporal spaces, these elements are juxtaposed, edited and assembled in a dialogical manner, activating a dense, complex and contradictory field of relationships. The additive approach of composite presence is by its very nature pictorial rather than geometric, visual rather than proportional, metaphorical rather than symbolic. The final outcomes, a typological plan and a perspective view, will thus be figurative representations in which the whole will predominate over the individual fragments.

Over the centuries, such composite presence has taken on a series of different intellectual meanings. No longer strictly linked to architectural theory, it has acquired social, political and economic dimensions. First and foremost among these is the mechanistic aspiration of total urbanism with its resulting frustrations such as the creationist ambition of modernist architects and the dream of the rootless void, i.e. of the tabula rasa. On the contrary, in the same works we often find a deep temporal stratification, and therefore the complex and contradictory nature of architecture and of existing urban fabric, imagined or even only desired. This cultural dialectic has produced a specific kind of democratic coexistence, both physical and metaphorical, of a plurality of standpoints within public space. Architectural theory has seized upon these pluralities by proposing a continuous rereading and reuse of the past knowledge and work heritage. In this way, disciplinary knowledge has mainly materialised in the form of a collection of images catalogued in the space of

Pinturicchio, *Funerali di San Bernardino*, 1485, Santa Maria in Aracoeli, Roma

««Das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile / the whole is other than the sum of the parts / e tout est différent de la somme de ses parties» »

Kurt Koffka, *Die Grundlagen der psychischen Entwicklung*, Osterwieck am Harz, Zickfeldt 1925
*souvent par erreur attribué au Aristote comme: «le tout est plus grand de la somme de ses parties

Vittore Carpaccio, *Il Ritorno degli ambasciatori alla corte inglese*, Storie di sant'Orsola, 1495, Gallerie dell'Accademia di Venezia

the paper page or, unsurprisingly, fragments composed in the space of the built-up city. Taking all this into account, the ultimate aim of the course is to understand the ongoing cultural evolution of these themes and meanings. This exercise will provide a direct insight into the symbolic content of composite presence as an operational tool in the culture of architectural design.

The exercise is divided into two successive phases, which correspond to the structure of the course and follow the content of the lessons. The two phases essentially consist of the guided production of two images, respectively a planimetry and a perspective view, representing the same ideal city. The two works will be assembled on the basis of the materials provided, namely a series of cartographies of the city of Rome, treatises and repertories, from which fragments will be extracted. The references and components used during the exercise will be collected and presented in an illustrative booklet that will recount the entire process of conceiving and representing the two images.

More information and instructions on analogue-digital procedures for collage and assemblage will be provided during classes and technical seminars. It will also be possible to discuss technical and compositional choices with the tutors during the weekly discussions, which will take place on Friday afternoons after the classes. There will be two internal presentations of the two parts of the exercise, on 3 and 24 November. During these two days, all the groups will have to show the progress of their work in relation to the two respective drawings.

The final day, 8 December, will be devoted to a presentation and critique of the whole process with Dirk Somers, architect and external guest. On this occasion, the presentation of the three final documents will be required, i.e. the two images and the booklet. The feedback received on this date will be used to guide the final modifications for the submission of the assignment at the end of the course, on which

«The photograph fixes a static moment, an isolated shot. Photomontage visualizes the dialectical unfolding of a theme of the given subject, the dialectical unity between political slogan and representation. [...] Photomontage is not a form but a method—a method that does not start from form, but from the conditions that determine all form »

Gustavs Klucis, Fotomontazh kak novyi vid agitatsionnogo iskusstva, in: «Art-Front: class struggle at the battle front of the spatial arts» anthology of essays by the October Association, Novitskii ed. - OGIZ IZOGIZ, Moscow 1931

Raffaello, *L'Incendio di Borgo*, 1514, Stanza dell'Incendio di Borgo, Stanze Vaticane

on next pages:
Pirro Ligorio, *Antequae urbis imago*, 1561, details

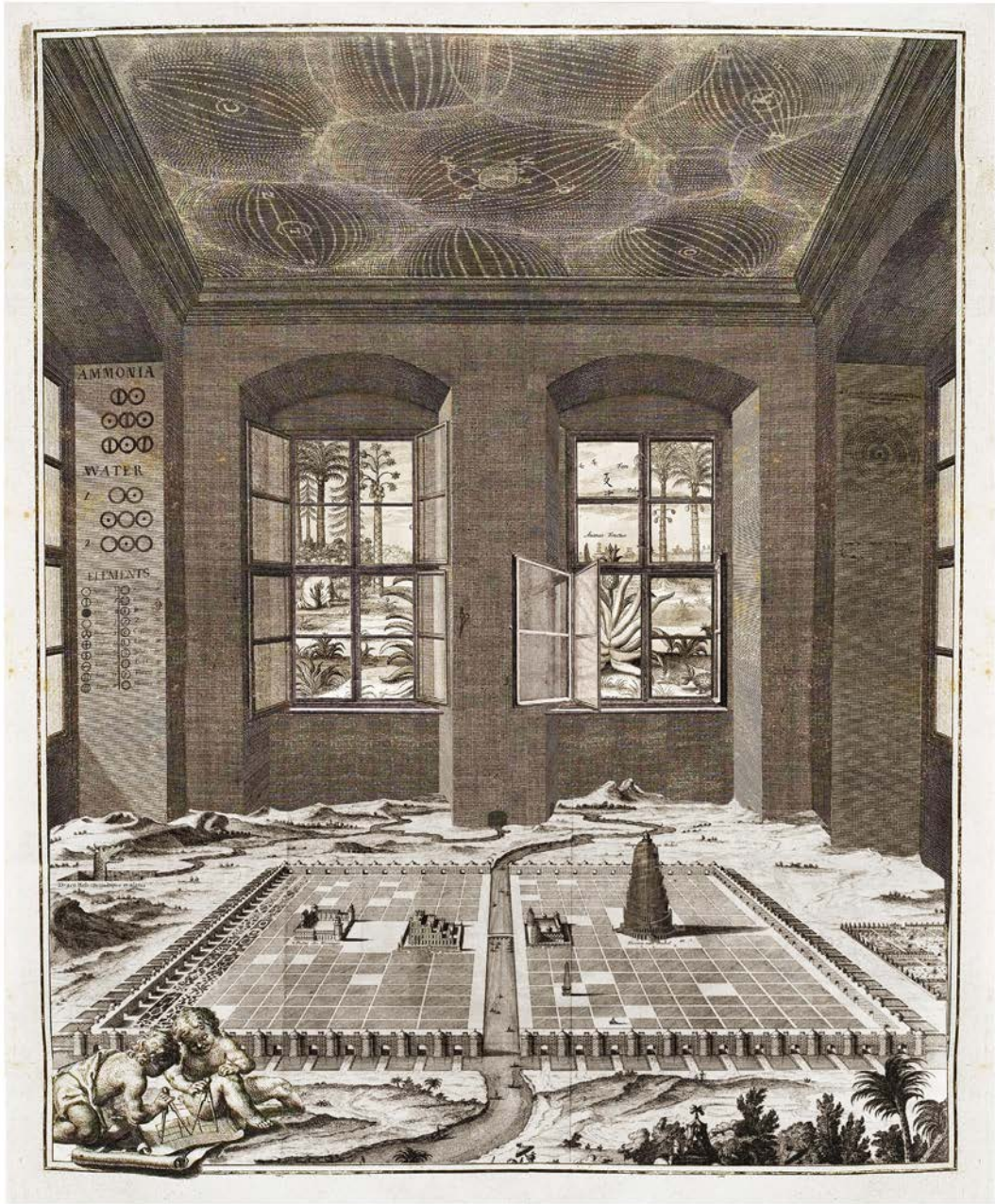
the final assessment of the work will be based. The images must be printed and uploaded to Moodle in digital format according to the instructions provided during the course.

- *The two images as well as the intermediate drafts must be saved in .jpg format at a resolution of 300 dpi (size 60 cm) and must be named as follows: “name 1_name 2_group number_planimetry_title” and “name 1_name 2_group number_view_title”.*
- *The final booklet must be saved in .pdf format, with a maximum size of 10 MB, and must be named as follows: “name 1_name 2_group number_booklet”.*
- *The plan must measure 60 x 60 cm (or a corresponding module), must be to a scale of 1:1000, and the perspective view must be in the same format.*
- *The booklet must be in A5 vertical format. The layout and design of the booklet are free.*

The official languages of the course are French and English.

FIRST PART: INTRODUCTION

01²² SEP

General introduction to the course:
main themes, materials, bibliography, exercise.

02²⁹ SEP

The representation of the city
at the time of Humanism:
the origins of the composite city

03⁰⁶ OCT

Guest lecture by Giacomo Pala:
Piranesi's Campo Marzio
and its long-lasting heritage

04¹³ OCT

Composite references and repertoires:
wunderkammern, atlas, museums

NB, *Anticamera per architetti
superbi*, 2020

SECOND PART: PLANIMETRIC COLLAGES

05²⁰ OCT

The multiform poetics of urban collage:
from Forma Urbis to Roma Interrotta

06²⁷ OCT

Post-war fragmented cities:
città analoghe, green archipelagos, collage cities

07⁰³ NOV

Overall review on the first phase of the exercise

THIRD PART: COMPOSITE PERSPECTIVES

08¹⁰ NOV

Guest lecture by Giovanni Galli: The composite presence of classical language
Tutorial by Filippo Fanciotti: Promenades dans Rome

09¹⁷ NOV

The Capriccio: In between artistic representation and architectural conception

10²⁴ NOV

Intermediate review with Filippo Fanciotti

11⁰¹ DIC

Assemblage architectures:
Post-war theoretical drawings
and design methodologies

FINAL PRESENTATION

12⁰⁸ DIC

Final overall presentation and review
with Dirk Somers

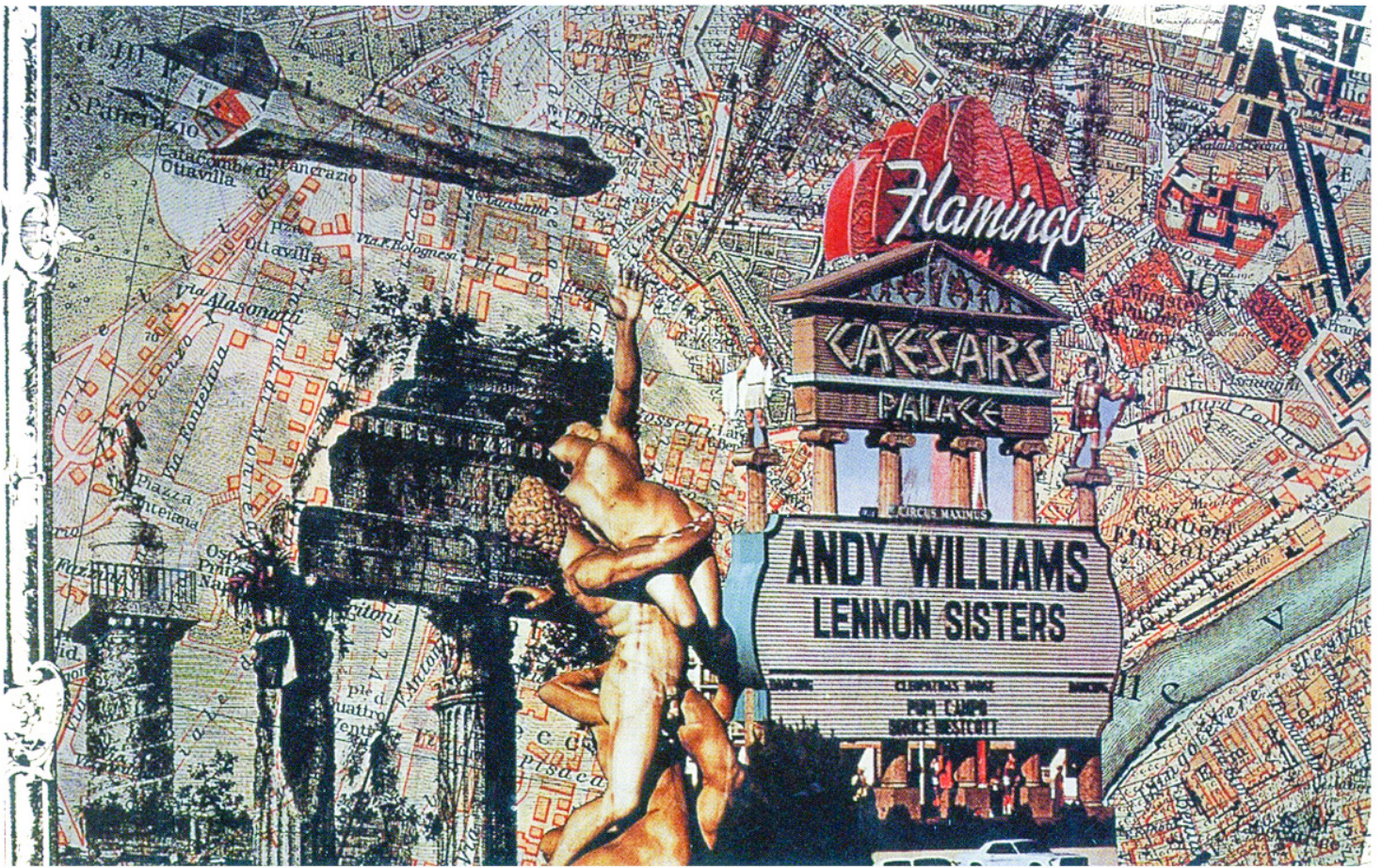
Bovenbouw architectuur, Dirk Somers, *Composite presence at Belgian Pavilion*, Biennale di Architettura, Venezia 2021

on next pages:

Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp et Zoe Zenghelis, *Exodus ou les prisonniers volontaires de l'architecture*, 1972

Robert Venturi and John Rauch, *From Rome to Las Vegas*, in : «Roma interrotta», catalogue of the exhibition, Officina edizioni, Roma 1978

RÉFÉRENCES VISUELLES ET TEXTUELLES VISUAL AND TEXTUAL REFERENCES

Dans le site du laboratoire, il est possible de trouver les versions anglaises illustrées des trois livres utopiques, ainsi que la bibliographie générale du cours. Dans la même page, le matériel didactique du cours « Théorie et techniques FIRE » fournit toutes les informations techniques nécessaires pour la réalisation de l'image.

Une sélection exhaustive d'images à utiliser comme références visuelles pour l'exercice est disponible dans l'archive de l'imaginaire du laboratoire Lapis, sous les tags *scena utopica* et *utopia picta*.

On the laboratory website, it is possible to find the illustrated English versions of the three utopian books, as well as the general bibliography of the course. On the same page, the teaching material for the "FIRE Theory and Techniques" course provides all the technical information necessary for creating the image.

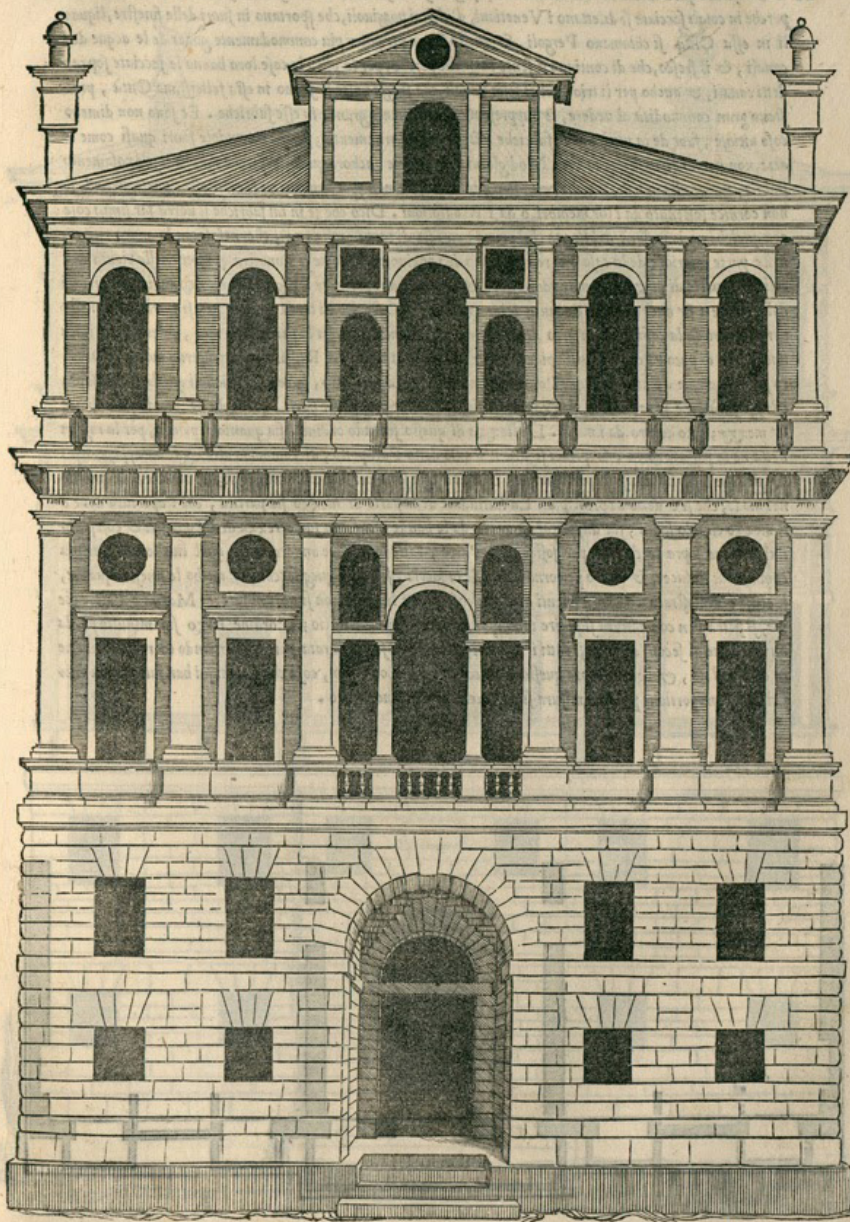
*An exhaustive selection of images to use as visual references for the exercise is available in the imagination archive of the Lapis laboratory, under the tags *scena utopica* and *utopia picta*.*

<http://archivesdelimaginaire.epfl.ch/collection/index.php>
<https://www.epfl.ch/labs/lapis/enseignement/materiel-didactique/>

SGiovanni Paolo Panini, Roman Capriccio, The Pantheon and Other Monuments, 1735, Indianapolis Museum of Art

Q V A R T O .

XXXV.

TREATISES

Les traités suivants, contemporains aux romans utopiques, fournissent un corpus substantiel de l'architecture de l'époque.

The following treatises, contemporary with the utopian novels, provide a substantial corpus of the architecture of the period.

Sebastiano Serlio, *manuscript on domestic architecture (VI)*

<https://dlc.library.columbia.edu/serlio>

Sebastiano Serlio, *Ottavo libro d'architettura. Della castrametatione (VIII)*

<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00018616>

Hans Vredeman de Vries, *Architectura der Bauung der Antiquen...*, Antwerpen, 1577

<https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00061097>

Hans Vredeman de Vries, *La perspective contenant la theorie pratique, et instruction fondamentale...*, Jansson, Amsterdam 1639

<https://www.e-rara.ch/2153151>

Jaques Androuet Du Cerceau, *De architectura [suivi de] Second Livre d'architecture...*, Paris 1559

<https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/1793>

Jaques Androuet Du Cerceau, *Livre d'architecture contenant les plans et dessains...*, Paris 1559

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626158h>

Sebastiano Serlio, *I Sette Libri d'Architettura, Facciata dorica*, 1537

Jacques Perret, *Des fortifications & artifices de Jacques Perret gentilhomme savoysien*, Wolf Richter, Francfort sur le Mein 1602
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15199684>

Vincenzo Scamozzi, *Dell'idea architettura universale...*, Venezia 1615
<https://www.e-rara.ch/1979214>

Joseph Furttentbach, *Architectura civilis*, Ulm, 1628
<https://www.e-rara.ch/2523410>
<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furttentbach1628>

Pierre Le Muet, *Manière de bien bastir...*, Paris 1664
<https://www.e-rara.ch/103600>

Daniel Hartmann, *Bürgerliche Wohnungs Bau-Kunst...*, Richter, Basel 1688
<https://www.e-rara.ch/10241754>

Jean Marot, *Recueil des plans, profils et élévations des [sic] plusieurs palais, cha[s]teaux, églises, sépultures, grottes et hostels...* s.n., s.l. 1660 circa
<https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/10210-recueil-des-plans-profils-et-elevations-de-plusieurs-palais-chasteaux-eglises?offset=>
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84965642/f1.planchecontact>

Leonhard Christoph Sturms (de Nicolai Goldmann), *Vollständige Anweisung alle Arten von bürgerlichen Wohn-Häusern...*, Detleffsen, Augsburg 1715
<https://www.e-rara.ch/18290486>

Leonhard Christoph Sturms (de Nicolai Goldmann), *Vollständige Anweisung Regierungs-, Land- und Rath-Häuser...*, Augsburg 1718
<https://www.e-rara.ch/3436152>

Johann Friedrich Penther, *Bau-Anschlag, oder richtige Anweisung*

in zweyen Beyspielen..., Pfeffel, Augsburg 1753

<https://www.e-rara.ch/235101>

Johann Friedrich Penther, *Lexicon Architectonicum, Erster bis vierter Theil einer ausführlichen Anleitung zur bürgerlichen Baukunst ...*, Pfeffel, Augsburg 1762

<https://www.e-rara.ch/14770852>

Johann Friedrich Penther, *Anleitung Zu Bürgerlichen Baukunst*, 1764

<https://www.e-rara.ch/14767004>

Colin Campbell (ed.), *Vitruvius Britannicus, or, the British architect...*, 1771

<https://www.e-rara.ch/3274460>

Jean-Nicolas-Louis Durand, *Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes : remarquables par leur beauté, par leur grandeur, ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle*, impr. de Gillé fils, dit le *Grand Durand*, 1800 ; *Précis des leçons d'architecture données à l'École royale polytechnique* (2 vol.,) pub. à compte d'auteur, dit le *Petit Durand* (vol. I [archive] e vol. II [archive]) 1809 ; *Nouveau précis des leçons d'architecture : données à l'École impériale polytechnique* (), éd. Fantin, 1813

<https://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/3666394>

<https://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/365543>

<https://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/2742492>

<https://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/14574344>

Claude-Nicolas Ledoux, *Architecture, Collection qui rassemble tous les genres de batiments employés dans l'ordre social Paris*, dit l'Édition (Daniel) Ramée, Lenoir, Paris 1847

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1047050b/f7.item>

Étienne-Louis Boullée

<https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/>

MAPS

Cartografia storica della città di Roma

<https://www.aarome.org/research/resources/maps-gis>

https://www.info.roma.it/mappa_di_roma.asp

<https://speculum.lib.uchicago.edu/>

<https://geoportale.cittametropolitanaroma.it/index.php/cartografia-storica/20>

Forma Urbis Database

<http://formaurbis.stanford.edu/docs/FURmap.html>

Carta archeologica di Rodolfo Lanciani

<https://rometheimperialfora19952010.files.wordpress.com/2014/08/carta-archeologica.pdf>

Pirro Ligorio Antiquae Urbis Imago

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84586445>

<https://www.antiquarius.it/it/piante-e-panorami-di-roma/9057-antiquae-urbis-imago-accuratissime-ex-vetusteis-monumentis-formata.html>

Nollimap

<https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/nolli/>

http://www.bopen.it/nolli_imgs/nollimap.html

<https://nollimap.com/>

<https://nolli-app.com/index-it.html>

Luigi Canina

https://www.info.roma.it/pianta_di_roma_1850_luigi_canina.asp

VEDUTE

Giovanni Battista Piranesi

<https://www.calcografica.it/stampe/fondo.php?id=fondo-piranesi&serie=vedute-di-roma-disegnate-ed-incise-da-giambattista-piranesi>

https://www.info.roma.it/roma_sparita_stampe.asp?autore=Giovan%20Battista%20Piranesi

<https://digital.kenyon.edu/piranesi/>

Paul Marie Letarouilly

https://www.info.roma.it/roma_sparita_stampe.asp?autore=Paul%20Marie%20Letarouilly

Archivio Rodolfo Lanciani

<https://exhibits.stanford.edu/lanciani>

on next pages:

Sebastiano Serlio, *Frontespizio del Terzo Libro d'Architettura*, Venezia 1544 - ed. Lapis, 2022

Sebastiano Serlio, *I Sette Libri d'Architettura*, raccolti da Domenico Scamozzi, *Scena Tragica*, ed. 1544

Sebastiano Serlio, *Scaena Comica, Dat tweede Boeck* (Van der Perspectiven), traduction en allemand, Basel, 1542, Second Book, Folio XXVI

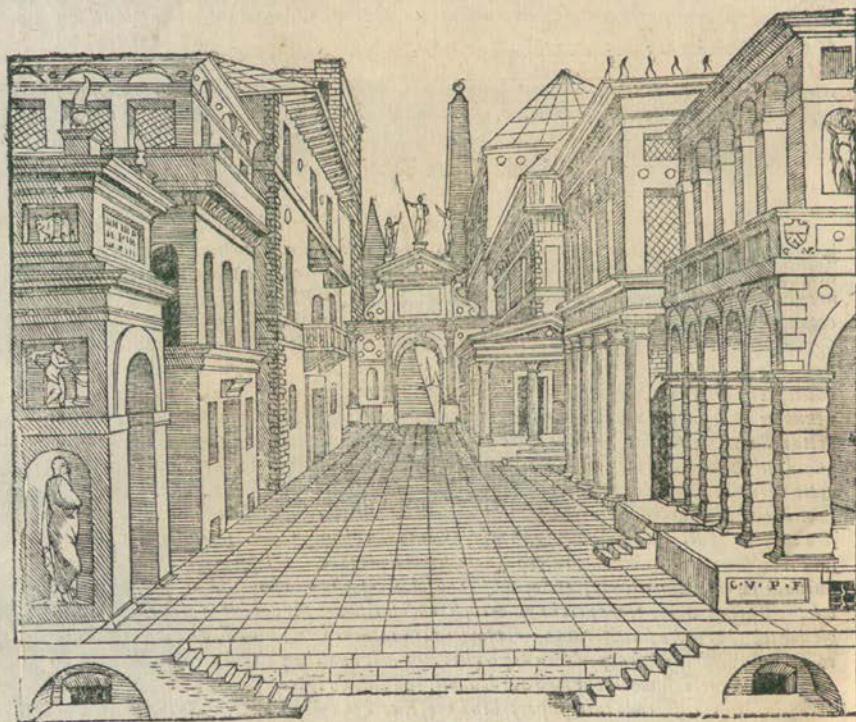
NB, *Scena malinconica su base jurassica*, 2020

Giandomenico Tiepolo, *Portego del mondo nuovo*, affreschi da villa di Zianigo, 1759-1797,

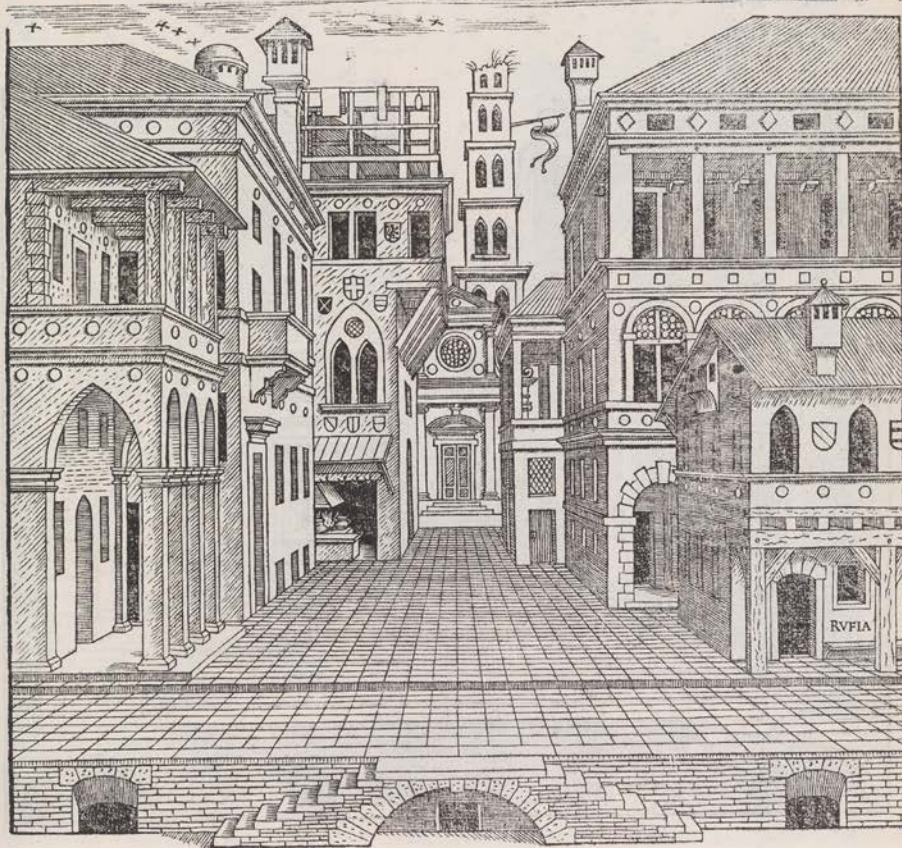
DI M. SEBASTIAN SERLIO

si faranno di grosso cartone, ò pur di tavola sottile, ben ombreggiate, & tagliate intorno, poi si metteranno alli suoi luoghi: ma siano talmente discoste, & lontane che gli spettatori non le possano vedere per fianco. In queste Scene, benchè alcuni hanno dipinto alcuni personaggi, che rappresentano il viuo, come sarà vna femina ad vn balcone, ò dentro d'vna porta, etuandio qualche animale: queste cose non consiglio che si facciano, perche non hanno il moto & pure rappresentano il viuo: ma qualche persona che dorma a buon proposito, ouero qualche cane, ò altro animale che dorma, perche non hanno il moto. Ancora si possono accommodare qualche statue, ò altre cose fine di marmo, ò d'altra materia, ò alcuna historia, ò fauola dipinta sopra vn muro, che io loderò sempre si faccia così. Ma nel rappresentare cose viue, lequali habbino il moto: nell'estremo di questo libro ne tratterò, & darò il modo come s'habbino a fare.

Della

Aengaende die dispositie vanden Theatren en vanden Scenen/te wete ne vanden gront/es genoech getracteert/ nu willich vande Scene in perspectiue bisonder spieck/ En om dat gelick geseyt es/die Scene van d'ij soertē gemaect worden/dato Comica om Comedien te spelen: de Tragica om die Tragedien: en de Satirica/om de satyre/So sal dees eerste Comica zyn/vande welcke dat de huyfinge slecht zyn wille gelick voer bozgers/maer voer al datter geen bozdelken en gezyke/en een hofse/ene/en een kerckie: sulchen dingen zyn daerom van noode. Om dees huyfingen opden gront te rechte ne/daer es vozen genoech af geseyt/en oock hoe datme metē of sfont leuen sal/niettemin/op datmen te bat geinstrueert sy aengaende de so:men van sulchen huyfinge/zo heblich hier willen een figure daerof toonen/rot vlychtinge vande genen die in sulche dingen genuechre nemē/Maer mids dat dees figure zo cley n es/zo en heblich alle die maten niet cōnen obseruere/dan dat ich meer op de inuentie geacht hebbe/op datmen daer wt leere huyfingen verkiefen die int werck wel staen/gelick soude zyn een duerluchtige galetie/oft loge/daerme noch een ander huyfinge duersage. Die ouerfelingē cōmen seer wel inde vercoztende sūden/desgelijc eenige comicen wt gesnede op beynden/en verselsapē metten anderē geschilderde comicen staen oock seer wel in dwerch. Also doen oock die huyfinge die op d'side groot ouersehen hebben gelick de herberge vanden manen: En bouen alle d'icht/so maectmen ahiefen de cleyne huyfen vozen te setten/op datme bouen die cleyne/noch meer and edificien sien mach/gelickme bouen thuyfhen vande roffiane oft coppeleisse siet: want settemen die grootse vozen en datse dan altūto minderē/zo en soude die plaesse vanden Scene niet zo gelijchelic genult zyn. En hoe wel dat dees dingen alle op eenē dach gemaect zyn vā cender sūden/diesniettemin mids dat men die menichte vande lichte inden midden sedt/hangende bouen de Scene/zo souder beter staen datme den dach vande mid d'elc name. En alle die ronden en quadzen diemen inde edificien siet/dat zyn alle artificielle lichten van d'intersehen colozen duerschnende/vande welckē dat ich de maniere om die te mahene in d'esse vā desen boeke setten sal. De venstere die vā vozen staen/sal goet zyn datmense van gelase oft papiere make met lichte daer achterē: maer soubich hier al scriven egene dat ich weer daer toe te diene ne/soude veel te lanch vallen/daerom latich dat int verstant vande gene die hem daer in oefene willen.

*Permulta esse in Vtopiensium republica,
quae in nostris ciuitatibus optarimueri usquam sperarim.
[Many thinges be in the vtopian weal publique,
which in our cities I may rather wisshe for then hoope after]*

Thomas More, *Utopia*

LAPIS
LABORATOIRE DES ARTS POUR LES SCIENCES
ARCHIVES DE L'IMAGINAIRE

*Livret du cours rédigé par
Nicola Braghieri et Filippo Cattapan*

LAUSANNE, EPFL, 2023