

Réplicas. Arquitectura como copia o invención / Replicas. Architecture as copy or invention

"Andrea dunque usò di formare, con forme così fatte, le cose naturali per poterle con più commodità tenere inanzi et imitarle [...]. Dopo si cominciò al tempo suo a formare le teste di coloro che morivano, con poca spesa; onde si vede in ogni casa di Firenze sopra i camini, usci, finestre e cornicioni infiniti di detti ritratti, tanto ben fatti e naturali, che paiono vivi".

Giorgio Vasari, "Vita di Andrea Verrocchio. Pittore, scultore et architetto", 1550

La historia de la copia es tan antigua como la propia historia de la arquitectura. Si Plinio el Viejo situó el origen de la pintura como el anhelo de reproducir el perfil de una sombra, y Vitruvio hizo lo propio para la escultura al describir el orden corintio como la vida que se abre paso desde la muerte, el modelo como copia del natural evidenciaría la síntesis de ambas disciplinas como límite de todo acto creativo frente a la mimesis. Valga como ejemplo la arquitectura romana imaginada como *aide-mémoire* del modelo griego, y cuyos signos distintivos entre originales y réplicas sólo se reconocían en los detalles de palabras y sus variaciones formales.

En la infinita lista de modelos de *imitatio* a los que la arquitectura remite en su origen, la maqueta como réplica a escala real responde a lo largo del tiempo a diversos intereses y contextos. Giorgio Vasari da cuenta de lo que sería una práctica extendida en los talleres florentinos del siglo XV. Las reproducciones de fragmentos de ruinas se transformaron entonces en el manifiesto de un Renacimiento anacrónico, fijando las bases de difusión y circulación de la antigüedad y sus imaginarios. El barroco extendió su uso al mundo de la escenografía y el teatro, como algunos de los dispositivos utilizados por Gian Lorenzo Bernini. Ya en el siglo XVIII, las academias sumaron su renovado interés pedagógico por una arquitectura total, donde la copia y desplazamiento del original garantizaba su aprendizaje, sentando las bases del futuro y exitoso método *beaux-arts*. Valgan como ejemplos la duplicación de la fachada de la Sainte-Geneviève de la mano de Jacques-Germain Soufflot o las numerosas campañas realizadas en Roma. Más tarde, la reproductividad técnica inaugurada con las exposiciones internacionales vio nacer la cultura del fragmento y el detalle desde los primeros museos de reproducciones artísticas en ciudades como Londres, Madrid, Barcelona o París. Ya en el siglo XX, la vanguardia arquitectónica, en su extravío contra la academia, rechazaría cual dogma el arte de la copia, protagonizando clamorosos ejemplos tanto de destrucción de vaciados del natural como de campañas de desprestigio de quienes hicieron uso de ellas. Un descrédito al que, sin embargo, se opondrían artistas como Marcel Duchamp.

En el presente, nuevas iniciativas fijan su atención no sólo en el legado y futuro de sus colecciones, sino también en el problema teórico que se desprende del origen de la forma como memoria y las técnicas de reproducción que se asocian a esta. Artistas y arquitectos como Rachel Whiteread, Asta Gröting o Jorge Otero-Pailos, proyectos de investigación como el liderado por el Victoria & Albert Museum en la XV y XVI Bienal de Arquitectura de Venecia, exposiciones conmemorativas como la celebrada en la James-Simon-Galerie de Berlín, prácticas de ateliers como el de Peter Zumthor, o propuestas pedagógicas impulsadas desde el archivo Drawing Matter son tan sólo algunos ejemplos de la inusitada contemporaneidad que uno de los posibles modelos de estudio, la réplica por contacto, ha alcanzado en el presente. Y cuyo alcance debe ser abordado, junto a muchos otros, en su complejidad.

La llamada a artículos de la revista *RA* se propone afrontar el problema de los modelos arquitectónicos en las coordenadas aquí enunciadas. Se pretende con ello no tanto acudir a ejemplos hartamente conocidos por la literatura artística, sino a monografías de casos de estudio y ensayos teóricos que borden el origen y paradoja de la arquitectura como copia o invención desde esquemas de réplica o duplicado. A la vez que poner en crisis conceptos en torno a la originalidad, la autoría, la completitud o la memoria. Aby Warburg ya nos advirtió de ello: cada época posee la antigüedad que se merece.

"Andrea dunque usò di formare, con forme così fatte, le cose naturali per poterle con più commodità tenere inanzi et imitarle [...]. Dopo si cominciò al tempo suo a formare le teste di coloro che morivano, con poca spesa; onde si vede in ogni casa di Firenze sopra i camini, usci, finestre e cornicioni infiniti di detti ritratti, tanto ben fatti e naturali, che paiono vivi".

Giorgio Vasari, "Vita di Andrea Verrocchio. Pittore, scultore et architetto", 1550

The history of the copy is as old as the history of architecture itself. While Pliny the Elder considered the origin of painting to be the desire to reproduce the outline of a shadow, and Vitruvius did the same for sculpture when he described the Corinthian order as life emerging from death, the model as copy of the natural highlights the synthesis of the two disciplines as the boundary between any creative act and mimesis. An appropriate example is Roman architecture conceived as an *aide-mémoire* of the Greek model, with signs distinguishing between originals and replicas recognized only in the details of words and their formal variations.

In the endless list of models of *imitatio* to which architecture originally refers, the model as a full-scale replica has responded to different interests and contexts over the centuries. Giorgio Vasari gives an account of a widespread practice in Florentine workshops in the fourteen-hundreds. Then, reproductions of fragments of ruins were taken as the manifesto of an anachronistic Renaissance, laying the bases for the diffusion and circulation of antiquity and its imaginaries. The Baroque extended its use to the world of stage sets and theatre, like some of the creations of Gian Lorenzo Bernini. Then, in the 18th century, academies added their renewed pedagogical interest in a total architecture, in which the copy and displacement of the original guaranteed learning, laying the foundations for the successful future *Beaux-Arts* current. Examples include the duplication of the Sainte-Geneviève façade by Jacques-Germain Soufflot and the numerous campaigns carried out in Rome. Later, the technical reproduction introduced with the international expositions gave rise to the culture of fragment and detail at the first museums of artistic reproductions in cities such as London, Madrid, Barcelona and Paris. In the 20th century, the architecture avantgarde, pushing back against academia, rejected the art of the copy as dogma, heading high-profile instances of both the destruction of natural casts and campaigns to discredit those who used them. This discredit was, however, opposed by artists such as Marcel Duchamp.

Today, new initiatives focus attention not only on the legacy and future of their collections, but also on the theoretical problem arising from the origin of form as memory and the reproduction techniques associated with it. Artists and architects such as Rachel Whiteread, Asta Gröting and Jorge Otero-Pailos, research projects of the kind headed by the V&A at the 15th and 16th Venice Architecture Biennale, commemorative exhibitions like the one at the James-Simon-Galerie in Berlin, the work of practices such as Peter Zumthor's and pedagogical proposals by the Drawing Matter organization are just some examples of how unusually contemporaneous one of the possible models of study, replica by contact, has now become. Its scope must be addressed, along with many others, in all its complexity.

The call for submission of articles to *RA* journal sets out to address the issue of architectural models in the terms outlined here. The aim is not to refer so much to examples that are well known in artistic literature as to monographs of case studies and theoretical essays that explore the origin and paradox of architecture as copy or invention using systems of replica or duplication, at the same time challenging concepts surrounding originality, authorship, completeness and memory. Aby Warburg alerted us to this: each age has the antiquity it deserves.

RA. Revista de Arquitectura 24

Llamada a artículos / Call for Articles

2022

El taller de Antoni Gaudí en la Sagrada Família, 1904.
© 2018 Institut Amatller d'Art Hispànic.
Im. 05492038 (foto Mas E-95 / 1904)

Antoni Gaudí's workshop at the Sagrada Família, 1904.
© 2018 Institut Amatller d'Art Hispànic.
Im. 05492038 (photo Mas E-95 / 1904)

Carolina B. García-Estévez

Editora invitada /
Guest Editor

Carolina B. García-Estévez es arquitecta, crítica y profesora Serra Hünter de Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Ha sido visiting scholar en la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg y la University of Illinois at Urbana-Champaign, a la vez que ponente, entre otros, en la Accademia Nazionale di San Luca en Roma, la Architectural Association School of Architecture, el Kingston School of Arts de Londres, o la Society of Architectural Historians en Montreal.

Sus trabajos se centran en el estudio de las correspondencias entre arquitectura, literatura y arte como vía para definir un nuevo origen a las vanguardias europeas, con especial dedicación a la obra del poeta Rainer Maria Rilke. Comisaria y documentalista de exposiciones en el Museo Picasso de Barcelona o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, sus estudios han sido publicados en revistas como *Casabella* y en numerosos catálogos colectivos y monografías de las que es autora y editora, como las recientes *Enric Miralles. Archigraphias, 1983-2000* (Abada editores, 2020), o *Rafael Moneo. Una manera de enseñar arquitectura. Lecciones desde Barcelona, 1971-1976* (IDP, 2017), finalista del Cornish Family Prize for Art and Design Publishing de la National Gallery of Victoria, Melbourne.

Carolina B. García-Estévez is an architect, critic and Serra Hünter Professor of History of Architecture at the Barcelona School of Architecture (ETSAB-UPC). She has been visiting scholar at the Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg and the University of Illinois at Urbana-Champaign, as well as lecturing, among others, at the Accademia Nazionale di San Luca in Rome, the Architectural Association School of Architecture, Kingston School of Art in London, and the Society of Architectural Historians in Montreal.

Her work centres on studying the correspondences between architecture, literature and art as a way to define a new origin of the European avantgardes, with particular attention to the work of the poet Rainer Maria Rilke. Curator and archivist for exhibitions at the Picasso Museum in Barcelona and the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid, her studies have been published in journals such as *Casabella* and in numerous collective catalogues and monographs of which she is author and editor, such as the recent *Enric Miralles. Archigraphias, 1983-2000* (Abada editores, 2020), and *Rafael Moneo. Una manera de enseñar arquitectura. Lecciones desde Barcelona, 1971-1976* (IDP, 2017), runner-up in the Cornish Family Prize for Art and Design Publishing of the National Gallery of Victoria, Melbourne.

1. La edición del número 24 de la revista RA forma parte del proyecto de I+D+i "Mapa de las colecciones de maquetas y réplicas del patrimonio arquitectónico español: entre la identidad nacional y la cultura internacional. Primera parte, 1752-1929" con referencia PID2020-113568RB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

The publication of issue 24 of RA journal forms part of the I+D+i project "Map of collections of models and replicas of Spanish architectural heritage: between national identity and international culture. Part one, 1752-1929", with reference PID2020-113568RB-I00, funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

La editora invitada y el comité científico solicitan contribuciones hasta el 15 de febrero de 2022 (véanse las normas editoriales) en inglés o español, tanto de arquitectos e investigadores, como de historiadores del arte, restauradores o artistas¹. A continuación, se mencionan algunos posibles temas a modo de ejemplo. Se valorará el carácter especulativo y crítico de las propuestas:

Invencción y copia en los procesos de creación / La copia como pedagogía, procesos de aprendizaje / El taller del arquitecto, de Andrea Verrocchio a Peter Zumthor / El arquitecto como coleccionista: Piranesi, Soane, Nash / Arquitectura portable para museos / Talleres de maestros formadores y campañas monumentales / Políticas de desplazamiento, intercambios, redes / Circulación en medios impresos / La paradoja de lo efímero monumental / Pars pro toto, vs. totum pro parte / El detalle / Literatura artística, de Giorgio Vasari a Rainer Maria Rilke / Cuerpo, naturaleza y réplica: la vida como simulacro / Ready-made, o la pérdida del aura / El concepto de originalidad / Posmodernidad y deconstructivismo: diferencia y repetición / Constricciones, arquitectura y literatura: el caso de OuLiPo / Los extravíos de la vanguardia, el descrédito de la copia / La destrucción de un legado, las colecciones perdidas / La ética y estética de la preservación / El tiempo como huella / Molde y contra molde / Fenomenologías: la difícil relación entre imagen y piel, *tuché et techné* / Prácticas artísticas y estrategias curatoriales / La recreación histórica como efeméride cultural / Nuevas tecnologías de reproducción / La restauración monumental: arquitectura y prótesis

The guest editor and the scientific committee call for contributions by 15 February 2022 (see editorial guidelines) in English or Spanish, from architects and researchers, as well as art historians, restorers and artists. Some possible topics are listed below by way of example. The speculative and critical nature of the proposals will be valued.

Invention and copy in processes of creation / The copy as pedagogy, learning techniques / The architect's studio, from Andrea Verrocchio to Peter Zumthor / The architect as collector: Piranesi, Soane, Nash / Portable architecture for museums / Workshops of teaching masters and monumental undertakings / Displacement policies, exchanges, networks / Circulation in print media / The paradox of the monumental ephemeral / Pars pro toto vs totum pro parte / The detail / Artistic literature, from Giorgio Vasari to Rainer Maria Rilke / Body, nature and replica: life as simulacrum / Readymade, or the disappearance of the aura / The concept of originality / Postmodernity and deconstructivism: difference and repetition / Constrictions, architecture and literature: the case of OuLiPo / The avantgarde pushes back, the discredit of the copy / The destruction of a legacy, lost collections / The ethics and aesthetics of preservation / Time as footprint / Mould and counter mould / Phenomenologies: the difficult relationship between image and skin, *tuché et techné* / Artistic practices and curatorial strategies / Historical re-enactment as a cultural event / New technologies of reproduction / Monument restoration: architecture and prosthetics