

La scuola che insegna ad andare oltre

The School that Teaches How to go Further

Reportage dalla SCI-Arc University di Los Angeles, dove l'indagine sui limiti del pensiero è più importante della realtà. Qui gli studenti vengono incoraggiati a esplorare nuove strade, a prendersi dei rischi. E si impara che "sbagliare è ok"

A report from the SCI-Arc University of Los Angeles, where probing the limits of thought is more important than reality. Here students are encouraged to explore new directions and take risks - and are taught that "failing is okay"

MICHAL CZERWONKA, COURTESY SCI-ARC

Un momento della Graduation 2015. In prima fila al centro, i giurati Liam Young (camicia azzurra), Michael Hansmeyer (camicia bianca) e Caroline Bos di UNStudio. A moment from the 2015 graduation. In the middle, front row, the jurors Liam Young (blue shirt), Michael Hansmeyer (white shirt) and Caroline Bos of UNStudio.

il 1968 da un gruppo di studenti, tra cui Thom Mayne. Oggi la sede è un affascinante ex magazzino ferroviario lungo e stretto a Santa Fe, non lontano dal downtown cittadino, ma in una zona marginale colonizzata dagli homeless, accanto al nuovo mixed use building bianco e rosso firmato da Michael Maltzan. E a dirigere la scuola (privata no-profit con 500 studenti tra graduate e undergraduate) si stanno avvicinando due tra le menti più visionarie in circolazione: il carismatico settantenne Eric Owen Moss – decostruttivista colto assai prolifico sul piano professionale – cede il passo dopo quasi tre lustri a Hernan Diaz Alonso, argentino quarantaseienne che con il suo brand Xefirotarch produce un'architettura liquida, gotica e intrigante, più uno stato mentale che una pratica. D'altra parte a SCI-Arc nessuno è interessato

planet, which was founded a few years after 1968 by a group of students, including Thom Mayne. Today it is housed in a fascinating long and narrow building that used to be a railway freight depot not far from downtown Santa Fe, but in a marginal neighbourhood filled with the homeless, along with a new mixed-use red-and-white building designed by Michael Maltzan. And two of the most visionary minds around are succeeding one another at the head of the school (a private non-profit organization with 500 graduate and undergraduate students): the charismatic Eric Owen Moss - a cultured Deconstructivist in his seventies who has been very prolific on the professional plane - is giving up his place after almost fifteen years to Hernan Diaz Alonso, a forty-six-year-old Argentine whose design office Xefirotarch produces a liquid, Gothic and intriguing style of architecture, in what

A SCI-Arc la Graduation è una grande festa cui partecipano laureandi, parenti e studenti di tutti i livelli. Solo i docenti e i giurati internazionali sono circa un centinaio. At SCI-Arc graduation is a big celebration in which take part students of every level and relatives. Teachers and members of the international jury are around a hundred.

MICHAL CZERWONKA, COURTESY SCI-ARC

Perché non usare la prospettiva al contrario, cioè come meccanismo concettuale per progettare, invece che per riprodurre ciò che già esiste? Che succede se un'immagine di pixel colorati si fonde con il costruito, generando una topografia alternativa ma coerente? Come sarebbe Parigi sotto l'incantesimo di un Christo digitale, velata da schermi morbidi e traslucidi? Sembrano giochi estremi, esasperatamente cerebrali, lontani dalla pratica dell'architettura nel mondo reale e dai suoi compromessi. E probabilmente lo sono. Eppure per formare una nuova generazione di progettisti che dovrà affrontare sfide concettuali complesse e multiformi, queste esercitazioni che invadono altri campi disciplinari e rovesciano il punto di vista sono molto utili. O almeno questa è la visione della SCI-Arc University di Los Angeles, una delle più innovative del pianeta, fondata qualche anno dopo

Why not use perspective the other way round, i.e. as a conceptual mechanism in design, instead of just to reproduce what already exists? What happens if an image made up of coloured pixels blends in with the built environment, generating an alternative but still coherent topography? What would Paris be like under the spell of a digital Christ, veiled by soft and translucent screens? These may seem like extreme, and perhaps exaggeratedly cerebral games, remote from the practice of architecture in the real world and its compromises. And probably they are. But these exercises that spill over into other disciplinary fields and turn points of view on their head are very useful in the training of a new generation of architects and planners who will have to tackle complex and many-sided conceptual challenges. Or at least this is the vision of the SCI-Arc University in Los Angeles, one of the most innovative on the

Sopra, Thom Mayne (studio Morphosis di LA), tra i fondatori della SCI-Arc University, fotografato durante la Graduation. A sinistra, Marion Weiss (studio Manfredi-Weiss) commenta un progetto.

Above, Thom Mayne (Morphosis studio of LA), one of the founders of the SCI-Arc University, photographed during the graduation ceremony. Left, Marion Weiss (Weiss/Manfredi studio) commenting on a project.

MICHAL CZERWONKA, COURTESY SCI-ARC

Sopra, Hernan Diaz Alonso, che succede a Eric Owen Moss come direttore di SCI-Arc. A sinistra Elena Manferdini, ingegnere italiano di Bologna, da 18 anni negli States, è Graduate Programs Chair della scuola.

Above, Hernan Diaz Alonso, who is taking over from Eric Owen Moss as director of SCI-Arc. Left, Elena Manferdini, an Italian engineer based in the States for 18 years, is Graduate Programs Chair of the school.

a tracciare confini tra reale e virtuale, disegno e materia, noto e ignoto. E infatti passando in rassegna le tesi di laurea degli studenti (*Abitare* ha fatto parte della giuria 2015) è inutile chiedersi perché in molti progetti manchino quasi completamente i riferimenti al contesto, o non sia specificato il programma dell'edificio, o certe scelte radicali di linguaggio diano luogo a spazi invivibili. Se in tante altre università del mondo questa pecca di realismo verrebbe considerata un errore imperdonabile, a SCI-Arc conta molto di più la ricerca del limite, l'esplorazione di temi sconosciuti e zone d'ombra in cui l'ambiguità diventa ibridazione. È lì che nascono le idee.

is more a state of mind than a practice. However, no one at SCI-Arc is interested in drawing boundaries between the real and the virtual, the drawn and the material, the known and the unknown. And in fact examining the graduation theses of the students (Abitare was part of the jury in 2015) it isn't worth asking why in many projects there is an almost complete absence of references to the context, or the programme of the building is not specified, or certain radical choices of language give rise to uninhabitable spaces. While in many of the world's other universities this lack of realism would be considered inexcusable, at SCI-Arc what counts for much more is the probing of limits, the exploration of unfamiliar themes and those shadowy

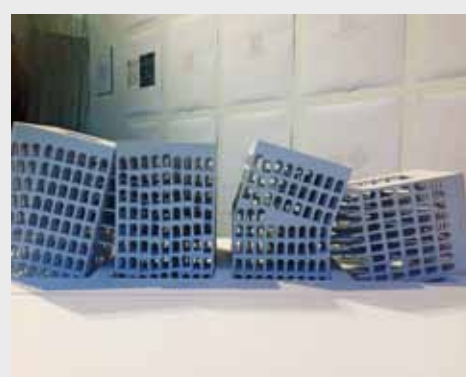
Da tradurre poi in habitat e cose, ma non necessariamente. Possono anche rimanere nel reame delle elaborazioni filosofiche, "cibo" utile per successive invenzioni negli universi più disparati. «L'architettura è in espansione – spiega Diaz Alonso – gli architetti si sono avventurati al di là degli edifici, in una serie di territori nuovi e dinamici che sfidano la definizione di architetto e di cosa l'architettura può essere. Molte discipline oggi condividono lo stesso linguaggio. Nella moda come in architettura, nel car design, o anche in medicina, gli strumenti che usiamo sono gli stessi». E cioè l'analisi, la logica, l'immaginazione, ma anche algoritmi e modellazione parametrica,

areas in which ambiguity turns into hybridization. That is where ideas are born. Which may then be translated into habitats and things, but not necessarily. They can also remain in the realm of philosophical elaborations, "food" that will be of use to subsequent inventions in the most disparate areas. "Architecture is expanding," explains Diaz Alonso. "Architects are going beyond buildings, venturing into a series of new and dynamic territories that challenge the definition of "architect" and what architecture can be. Many disciplines today share the same language. In fashion and in architecture, in car design or even in medicine, the tools that we use are the same." And in addition to analysis, logic and imagination, those tools can also

Dall'Eur al castello da fiaba Tra i laureandi c'è chi – come Stephen Rafferty, a sinistra – propone un maniero-matryoska dalle forme esuberanti ispirandosi a Hearst Castle (la residenza eclettica dell'editore californiano William Hearst); e chi – come Kai Chi Chiu – rielabora e moltiplica il Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur di Roma (destra).

From the EUR to the fairy-tale castle Stephen Rafferty (left) has drawn inspiration from Hearst Castle (the Hollywood residence of the Californian publisher William Hearst), proposing a manor house-cum-set of Russian dolls with exuberant forms; and Kai Chi Chiu has reworked and multiplied the Palazzo delle Civiltà Italiana at the EUR in Rome (right).

Dal lotti gotici al Colosseo Esiste un'architettura della paura, o dell'inquietudine? Secondo Thomas Elliott Freeman queste emozioni hanno le forme dell'edilizia medievale nordeuropea (sinistra). Un'altra idea davvero estrema, lanciata da Peiyan Zhang, è quella di trasformare il Colosseo in un parco divertimenti high-tech (destra).

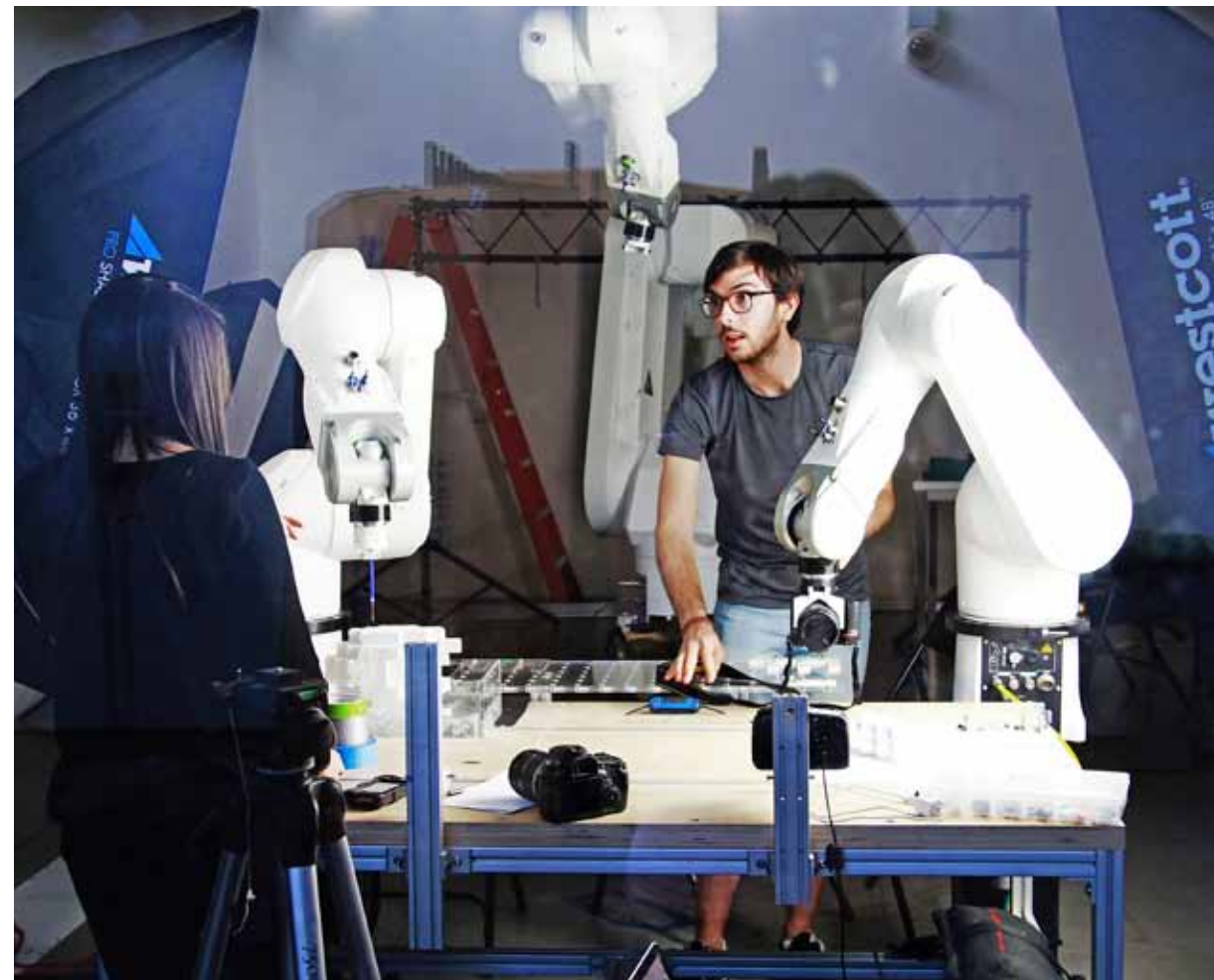
From Gothic lots to the Colosseum Is there an architecture of fear, or of anxiety? According to graduate Thomas Elliott Freeman these emotions have the forms of Northern European mediaeval buildings (left). Another idea, launched by Peiyan Zhang, transforms the Colosseum into a contemporary high-tech entertainment park (right).

POYAO SHIH, COURTESY SCI-ARC

Modelli e prototipi nascono nella Robot House

COURTESY SCI-ARC

BIM e prototipazione rapida. Dispositivi e ambiti scientifici o tecnologici che gli studenti si impegnano a dominare e su cui la scuola fonda il suo nome (SCI sta per "science", oltre che per South California Institute). Qui gli spazi dedicati alla sperimentazione sono i due laboratori tecnologici Magic Box e Robot House, ambienti attrezzati con stampanti e software evoluti con cui vengono creati disegni e modelli altamente professionali. E un po' ovunque, nella manica lunga del campus, echeggia il nome del nume tutelare Rhino (formula breve per Rhinoceros, il programma

be algorithms and parametric modelling, BIM and rapid prototyping. Scientific or technological systems and fields that the students are expected to master and on which the school's name is founded (SCI stands for "science", as well as for South California Institute). Here the spaces devoted to experimentation are the Magic Box and the Robot House labs, equipped with advanced printers and software that are used to create highly professional designs and models. And echoing more or less everywhere down the long arm of the campus is the name of the place's tutelary numen Rhino (short for Rhinoceros, the 3D design program based on

La scuola ha diversi laboratori attrezzati a disposizione degli studenti, tra cui la Robot House (sopra) e il Fabrication Shop (pagina accanto).
The school has several well-equipped labs at the disposal of students, including the Robot House (above) and the Fabrication Shop (opposite page).

POYAO SHIH, COURTESY SCI-ARC

1

Strumenti evoluti Se tra aule e corridoi della SCI-Arc si respira un'atmosfera informale in cui sembra prevalere il lato giocoso della progettazione, i laboratori dedicati alla realizzazione di modelli e prototipi sono ambienti "scientifici" attrezzati con macchinari d'avanguardia. Dalla sega a svolgere (1) alla mola su piedestallo (2), alla levigatrice a disco (3). Alcuni sono stati messi a punto appositamente per la scuola. Come The End Arm Tool (4), l'estrusore per la prototipazione rapida costruito da Uriel Alexander Lopez e Jake Newsum (coordinatore del Robotics Lab) per lo studio Peter Testa della facoltà di design.

POYAO SHIH, COURTESY SCI-ARC

2

POYAO SHIH, COURTESY SCI-ARC

3

Advanced Tools If the atmosphere in the lecture halls and corridors of SCI-Arc is an informal one in which the playful side of design seems to predominate, the laboratories dedicated to the construction of models and prototypes are "scientific" environments equipped with cutting-edge machinery: from the scroll-saw (1) to the pedestal grinder (2) and the disc sander (3). Some have been developed specially for the school, like The End Arm Tool (4), an extruder for rapid prototyping constructed by Uriel Alexander Lopez and Jake Newsum (coordinator of the Robotics Lab) for the Peter Testa studio in the department of design.

COURTESY SCI-ARC

4

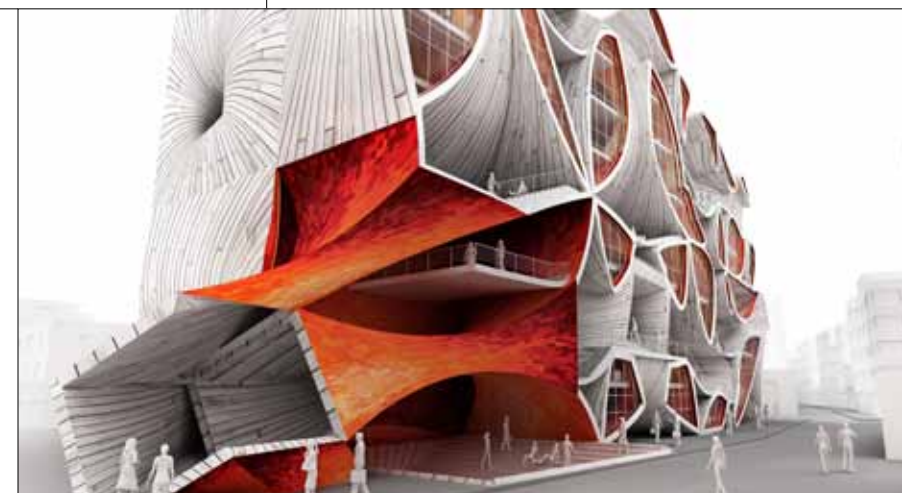

Alcune delle tesi di laurea premiate. Sopra, quella di Rachael McCall (Gehry Prize 2015): si intitola *Frayed&Polished* e interpreta la lucidatura come processo di consunzione. A destra, *Captive Objects* di Leonora Bustamante, riflessione sulla facciata trasparente come "strumento politico" che plasma gli interni e comunica con lo spazio pubblico.

Some of the prize-winning graduation theses. Above, Rachael McCall's (Gehry Prize 2015): entitled Frayed & Polished, it interprets polishing as a process of wearing away. Right, Leonora Bustamante's Captive Objects, a reflection on the transparent façade as a "political tool" that moulds interiors and communicates with public space.

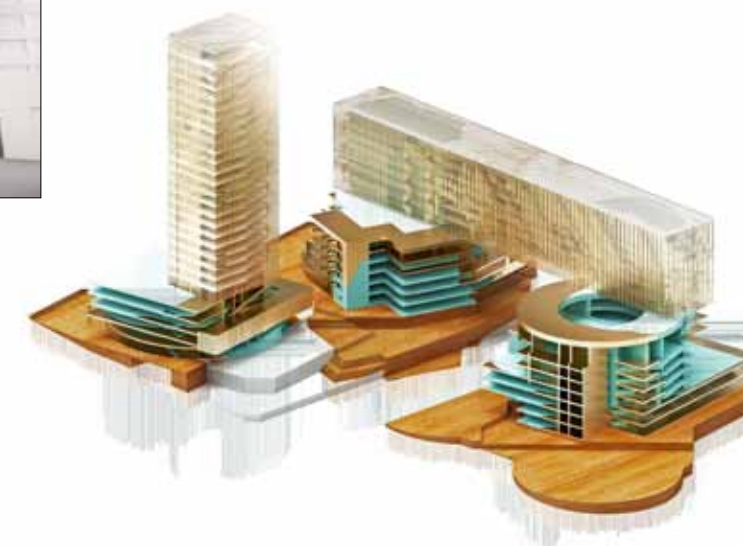

COURTESY OF SCI-ARC

Altri progetti finalisti. Sopra, la tesi *Hyper-Link* di Sungmi Hyun dimostra come ricavare un habitat complesso dall'iper cubo (due cubi interconnessi). A destra, *First&Grand*, il lavoro di Adrian Cortez che rielabora il progetto – mai costruito – di Frank Gehry per Grand Avenue a Los Angeles.

Other shortlisted projects. Above, Sungmi Hyun's thesis Hyper-Link shows how to create a complex habitat out of a hypercube (two interconnected cubes). Right, First&Grand, Adrian Cortez's thesis reworking Frank Gehry's design - never realized - for Grand Avenue in Los Angeles.

A.it
WWW.ABITARE.IT

di design 3D basato su rappresentazioni matematiche), un genio della lampada pronto a offrire i suoi servizi, purché si sappia come tenerlo a bada. Oltre al coté scientifico, la scuola ha un altro asso nella manica importante: insegna a sbagliare. Lo spiega bene la Chairman Hsin-Ming Fung. «Questo posto ti sfida, si respira una cultura che mette continuamente in questione lo status quo, ti incoraggia a sviluppare idee e ti consente di fallire. In altre parole, qui ci si prendono dei rischi. E si impara che prendersi dei rischi, e poi fallire, è ok». I primi a mettersi in gioco con grande generosità sono i docenti. Durante le tesi non

mathematically precise representations), a genie of the lamp ready to offer its services, as long as you know how to keep it under control. In addition to the scientific aspect, the school has another important ace up its sleeve: it teaches people to make mistakes. Its chairman Hsin-Ming Fung explains this well. "I think this place challenges you - there is a culture that has to do with always challenging the status quo, and there is a culture of encouraging you to develop ideas and allowing you to fail. In other words, I think you have to take risks and you have to learn that taking risks and failing is okay." The first to put themselves on the line, with great generosity, are the teachers. During the assessment of theses it is not unusual to see them

è raro vederli discutere con foga nel difendere o attaccare le ragioni di un progetto, chi più attento ai vincoli della professione e chi più interessato alla libertà della disciplina, ma con ben chiara in testa l'idea che è sempre il pensiero collettivo a far progredire le cose. Nessuno sconto anche agli studenti. Sono talmente abituati agli attacchi da mostrarsi dei sorprendenti incassatori. Commenta Diaz Alonso: «A volte i parenti ci rimproverano: "Quanto siete cattivi!". Si è vero, lo siamo, ma con amore. E ci batteremo sempre perché le tesi siano un momento di libertà. Per adeguarsi alla realtà c'è tempo».

engaged in heated debate, defending or attacking the logic of a project, with some more attentive to the constraints of the profession and others more interested in the freedom of the discipline, but keeping clearly in mind the idea that it is always collective thinking that takes things forward. No allowances are made even for the students. So accustomed are they to being attacked that seem able to take a surprising amount of criticism. Diaz Alonso comments: "Sometimes the parents reproach us: "How nasty you are!" It's true, we are, but with love. And in fact we always fight to make sure that the theses are a moment of freedom. There is time to adjust to reality" ■

Finale con party Grandi festeggiamenti nel cortile della scuola il 13 settembre, al termine della Graduation 2015. Prima le premiazioni dei progetti vincitori (tra cui quello che si è aggiudicato il prestigioso Gehry Award, annualmente assegnato dal Maestro). Poi il discorso commosso del direttore uscente Eric Owen Moss, e quello grintoso e pieno di buoni propositi di Hernan Diaz Alonso (a sinistra), che da settembre ha preso il suo posto alla guida di SCI-Arc. Infine la grande folla di studenti, insegnanti e genitori si è riversata nel piazzale antistante la scuola, allestito per l'occasione per un perfetto party on the road: carne, pannocchie grigliate e gelato per tutti.

Final party Great festivities in the school yard on September 13th, at the end of the 2015 graduation ceremony. First the handing out of prizes to the winning projects (including the one that received the prestigious Gehry Award, given annually by the famous architect). Then an emotional speech from outgoing director Eric Owen Moss and a gritty one full of good intentions from Hernan Diaz Alonso (left), who has taken his place at the head of SCI-Arc since September. Finally the great crowd of students, teachers and parents poured into the yard in front of the school, decked out for the occasion as a perfect street party: grilled meat, roast corn cobs and ice cream for all.

