

دست نگاره‌های خیالی در فرآیند طراحی معماری*

دکتر مهران خیراللهی**

۷۱

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۰/۰۶

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳

پکیده

طراحی معماری ساختاری متشکل از مراحل مختلف را در بر دارد و کیفیت و محصول نهایی آن به داشت محتوایی طراح و استفاده از آن در قالب تفکر خلاق و بسته است. کلید تفکر خلاق قدرت ابداع انگاره‌ها است و در میان انگاره‌ها، دست نگاره‌های طراحی که بر اساس میزان قطعیت ذهن طراح در مراحل مختلف طراحی قابل دسته‌بندی هستند، جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. دست نگاره‌های خیالی به عنوان یکی از این دسته بندی‌ها، علی رغم ایفای نقش در درک ماهیت، کیفیت و چیستی طرح، عموماً مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و این در حالی است که این آثار ابزار مناسبی برای رشد خلاقیت معماران به حساب می‌آیند. پاسخ به این سؤال که ماهیت، جایگاه و تأثیر این آثار در روند طراحی معماری چگونه است هدف اصلی بحث است و این که تمرکز طراحان و یا استایل معماری بر آنها، چگونه در راستای ارتقاء کیفی ایده‌های طراحی و آثار معماری تأثیر گذار خواهد بود.

واژه‌های کلیدی

فرآیند طراحی معماری، دست نگاره‌های خیالی، تفکر خلاق، ایده، ابهام، فراغت و آزادی

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری معماری با عنوان ماهیت خلاقیت در فرآیند طراحی معماری است که توسط نگارنده و به راهنمایی آقای دکتر ایرج اعتضاد و مشاوره آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه شده است

** دانش آموخته دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

Email: Mehran.kheirollahi@yahoo.com

مقدمه

خيالی با نمودارهای طراحی و آثار هنری، پژوهش به بیان ماهیت آنها می‌پردازد و پس از تأکید بر جنبه نشانه گرایی این آثار از طریق مقایسه با نقاشی‌های کودکان، ضرورت تمرکز و بهره‌گیری معماران از دست نگاره‌های خیالی عنوان می‌گردد.

فرآیند طراحی معماري

طراحی معماري را می‌توان فرآيندی دانست که از طرق مختلف و با قابلیت‌های تعیین متغیر تدوین می‌گردد. در معماري فرآیند طراحی یک معمار شامل تعداد زیادی تصمیم‌گیری‌ها و مراحل تکامل آنها است که در نهايیت مفهوم خيالی که متولد می‌شود، از یک واقعیت است که در آینده تحقق می‌پذيرد (شیرمبرگ، ۱۳۸۴، ۷، ۷). از آنجا که معماري ذاتی هنری دارد و بر توانايی های آفرینشی و تصور معماري متکی است (فلامکي، ۱۳۸۱، ۶۹)، روند طراحی معماري شالوده و ساختاري متشكل از مراحل مختلفی را در بر دارد که هر کدام نتایج و شخصیت خود را دارند. اين مراحل بعضی به شکل خودآگاه و برخی به شیوه نیمه خود آگاه و یا شهودی انجام می‌پذيرند. اما آن چیز که در بین همه این مراحل به طور شفاف به نظر می‌رسد این است که جملگی مراحل فرآیند طراحی فرآيندهایی از تفکر و تصمیم‌گیری هستند. می‌توان انواع تفکر در رابطه با فرآيند طراحی را در پنج گروه کلی تقسیم بندی نمود:

تفکر جهت دار: اين فعالیت نمادین درونی تحت تأثیر هدف خاصی مطرح بوده و اغلب برای حل مسائلی که «خوب تعریف شده اند» استفاده می‌شود؛

تفکر بدون جهت: در اين نوع تفکر، ذهن آدمی بدون هیچ گونه پیش زمینه اولیه فعل می‌گردد و بدنبال تأمین هدفی خاص نمی‌باشد. از ویژگی‌های اين نوع تفکر طبیعت «آزاد» و «شناور» آن است؛ **تفکر خلاقانه:** اين نوع تفکر هدفمند بوده و بر پایه آن، برای رسیدن به پاسخ مناسب از راههای خلاقانه استفاده می‌شود؛ **تفکر نقادانه:** اين نوع تفکر بیشتر با نوع تفکر منطقی و با تجزیه و تحلیل اطلاعات و بهره‌گیری از «آگاهی پذيرفته شده» مطرح می‌شود. (محمودی، ۱۳۸۳، ۳۳-۲۹):

تفکر ترسیمی: تفکر ترسیمی نه تنها شیوه‌ای برای بیان ایده‌ها و اندیشه‌های طراحی، بلکه رویه‌ای برای اندیشه‌یدن به پرسش‌ها و صورت مساله‌های معماري است. در همین مرحله از فرآیند تفکر است که برنامه ریزی می‌تواند با جستجوی مضمون اصلی طرح بنا مرتبط شود (آرنهایم، ۱۳۸۲، ۱۸) .

استراتئی های تفکر در طراحی معماري نیز در چهار گروه قابل دسته بندی هستند (محمودی، ۱۳۸۳، ۳۲) :

تفکر واگرا و در مقابل آن تفکر همگرا:

تحولات جدید معاصر به واسطه تأثیر قدرت رسانه‌ها و فضاهای مجازی از یک سو و مفاهیم پیچیده فلسفی که گاهاً رو نمادی از علوم پیشرفتی هستند، از سوی دیگر بر پیچیدگی‌های فرآیند تحلیل، تخلیل و تولید ذهن معمار معاصر افزوده است. در این میان بهره‌گیری از رایانه به عنوان ابزاری تأثیرگذار در فرآیند طراحی و تولید آثار معماري، به سرعت در حال گسترش بوده و بسته‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای قابلیت آزمون از تمرین‌های کوچک طراحی گرفته تا پروژه‌های پیچیده با مقیاس بزرگ را به راحتی فراهم می‌نمایند. این نرم افزارها ابعاد تصویری ذهن انسان را گسترش داده و شرایطی را مهیا می‌کنند تا طراحان بتوانند فرم‌ها و فضاهایی را تولید کنند که تصور آن‌ها بدون رایانه بسیار پیچیده و حتی غیرممکن می‌نماید.

اگر چه بداعت را می‌توان ویژگی اصلی محصولات به دست آمده از نرم‌افزارهایی که فراتر از ترسیمات و در راستای خلق فضاهای مجازی عمل می‌کنند، دانست اما نمی‌توان محصول جملگی آن‌ها را آثاری خلاقانه به شمار آورد. با تمرکز طراحان برای بهره‌گیری از امکانات رایانه‌ای اگر چه تسهیل و سرعت بخشی در تجسم و رویت افکار صورت می‌پذيرد اما اين تجسم زود هنگام تهدیدی برای قدرت تخلیل نیز محسوب می‌گردد. تخلیل که می‌تواند پیش زمینه تولید ایده‌های خلاقانه و به دنبال آن آثار ارزشمند معماري باشد.

در مقایسه، تجربه فرآیند طراحی از طریق ترسیم با دست، فرست کافی و مناسب برای پرورش ایده‌های خلاقانه و عینیت بخشی مناسب به آنها و ارتقاء قدرت تخلیل و خلاقیت معماران را در طول تاریخ معماري فراهم کرده است. فرستی که امروزه با پررنگ شدن حضور رایانه‌ها رو به افول نهاده و بعضًا به بوته فراموشی سپرده می‌شود. لذا شناخت دست نگاره‌های خيالی به عنوان بخشی از آثار تولید شده در فرآیند طراحی از طریق ترسیم دستی می‌تواند در ارتقاء کیفی آثار معماري چه در حوزه آموزش و چه در طراحی معماران حرفه ای تأثیری جدی به همراه داشته باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق تحلیل مقایسه ای است و بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از شبکه جهانی اطلاع رسانی استوار گردیده است. ابتدا با بررسی انواع تفکر در فرآیند طراحی معماري، دست نگاره‌های خيالی به عنوان یکی از انواع دست نگاره‌های طراحی در تفکر ترسیمی معرفی گردیده است و سپس با بیان ویژگی‌های این آثار، جایگاه و تأثیر آنها در فرآیند طراحی مطرح شده و در ادامه از طریق مقایسه دست نگاره‌های

تفکر آنی^۸ در مقابل تفکر واکنشی^۹ :

تفکر غیر وابسته به زمینه^{۱۰} در مقابل تفکر وابسته به زمینه^{۱۱} و تفکر یکجا^{۱۲} در مقابل تفکر مرحله ای^{۱۳}.

دسته‌بندی‌های مختلف در حوزه تفکر در طراحی می‌تواند حاکی از جنبه‌های مختلف نوع تفکر در معماری باشد. اما در بین تمامی اظهار نظرها وجه اشتراک و اجماع صاحب نظران در تحلیل فرآیند طراحی، بیشتر بر جنبه واگرایی و همگرایی تفکر در فرآیند معماری است. می‌توان عنوان نمود فرآیند طراحی معماری دو فرآیند اساسی تولید واگرا و تولید همگرا را در خود دارد. تولید واگرا تدوین انگاره‌های متعدد از یک مشاهده یا جمله است و با ابداع انگاره‌های گوناگون یا راه حل‌های بالقوه سر و کار دارد و در مقابل تولید همگرا عمل استنتاج یا ساخت یک انگاره از اجزای کثیر تعریف می‌گردد (لنگ، ۱۳۸۳، ۶۴).

بر اساس این تعریف مفهوم انگاره^{۱۴} در سه نوع به کار می‌رود: انگاره صوری^{۱۵}، انگاره میانی^{۱۶} و انگاره محتوازی^{۱۷} (مجیدی، ۱۳۸۴، ۱۲۱-۱۲۲). انگاره صوری واژه‌ای است از مصدر انگاشتن که به معنای پنداشتن، تصور کردن و گمان بردن است، انگاره میانی معنایی است که از واقعیات موجود در ذهن به وجود می‌آید و سپس ذهن از آن متأثر می‌شود. همچنین حد واسطه بین معنا و صورت را نیز انگاره میانی نام نهاده اند و انگاره محتوازی انگاره‌ای با وجود معنایی است که حقیقت و ذات تفکر را در بر دارد.

با توجه به این که در تعاریف گوناگون فرآیند طراحی کیفیت محصول نهایی فرآیند طراحی، وابسته به کیفیت دانش محتوایی طراح و توانایی او برای استفاده خلاق از آنها است و این استفاده خلاقانه در قالب تفکر خلاق میسر می‌شود و کلید تفکر خلاق قدرت ابداع انواع انگاره‌ها می‌باشد، می‌توان گفت طراحی خلاقانه شامل فرآیندهایی شبیه سازی است که شالوده آن را طرح واره‌ها و یا انگاره‌های مداخل تشکیل می‌دهند.

عینیت بخشیدن به انگاره‌ها در روند طراحی توسط ابزارهای ترسیمی معمول یا توسط نرم افزارهای پیچیده رایانه‌ای محقق می‌شود. با این حال بسیاری از معماران مبتکر که اغلب از روش‌ها و ابزارهای دیجیتالی و یا نرم افزارهای پیچیده رایانه‌ای کمک می‌گیرند معتقدند که ترسیم به شیوه‌های معمول با کمک گرفتن از دست، به معماران در اندیشیدن و تفکر خلاقانه وسازماندهی انگاره‌ها، مزایای بی‌شماری را ارائه می‌کند که نرم افزارهای کامپیوتری پیشرفت‌های همچون رینو، اتروک، مایا و زد قادر به انجام آن نیستند. در واقع ترسیم با قلم و مداد پیشرفت هم زمان مغز، چشم و دست معمار با یکدیگر است که در نهایت منجر به پرورش احساس و برداشت درست از تناسبات و مقیاس در ذهن طراح خواهد شد (گروزایر، ۱۳۸۳، ۶۵).

دست نگاره‌های فیالی

معماری، بنا به نوع جایگاه و نقش خویش در فرهنگ بشری به سه مقوله اساسی جهان انسانی پرداخته است. که این سه یعنی فرم، فضا و عملکرد در ساز و کاری به هم پیوسته خلق معماری را محقق می‌سازند.

روی هم کلاژ شوند یا وارونه، غیرعادی و حتی ابتدائی ترسیم گردند و نوعی حس رهایی را تجربه کنند.

رهایی در بیان تصاویر ذهنی در قالب ترسیم تا آنجا پیش می‌رود که ممکن است حتی نمایشی از آنچه ناممکن و یا تحقق ناپذیر می‌نماید، باشد. لذا از آنجایی که طراح در خلق دست نگاره‌های خیالی ناباوری را کنار می‌گذارد، می‌تواند ابزار مناسبی را برای خلق و رشد خلاقیت تجسمی در اختیار بگیرد (لاوسن، ۱۳۸۴، ۲۹۸). در واقع مفهوم بنیادی در خلاقیت تجسمی، توانایی ابراز خلاقیت در قالب اشکال و نمادهای تجسمی و تصویری است که در آن فکریا ایده خلاق به صورت یک طرح یا یک تصویر نشان داده می‌شود که در اشکال عالی آن ایده‌های نوآورانه، عجیب و حتی بسیار پیچیده نمودار می‌شود (پیر خائفی، ۱۳۸۴، ۲۵۲).

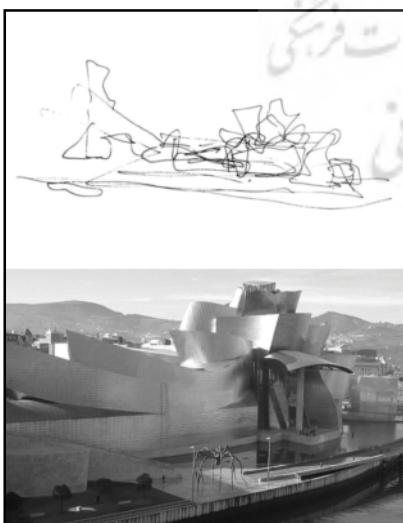
اما دست نگاره‌های خیالی هنگامی که توسط دیگران تفسیر و تعبیر گرند ممکن است نتایج غیر واقعی و یا حتی خطرناکی را به دنبال داشته باشند. ما در تصاویر غالباً معانی بیش از آنچه مراد بوده است را جستجو می‌کنیم همانند تصاویر یا فرم‌هایی که در ابرها و یا شکل قطرات جوهر بر روی کاغذ در ذهن خود تداعی می‌کنیم. لیکن برخلاف نقاشان امپرسیونیست که به شدت جستجوی معانی در ذهن مخاطبان آثار خود را معتبر می‌دانند (لاوسن، ۱۳۸۴، ۲۹۶). دست نگاره‌های خیالی معماران قابلیت تعبیر و تفسیر از جانب دیگران را ندارند. بنابراین تنها خالق این آثار قواعد حاکم بر آن‌ها را می‌دانند و می‌توانند آن‌ها را به نحو قابل اعتمادی خوانده و معانی آن‌ها را استخراج کند. تولید این

در این میان فضا از آنجایی که در یک پیوستار ریاضی انتزاعی نیست و نشانگر ارتباط کیفی میان مکان‌های متعین و موجود است (نوربرگ-شوالتس، ۱۳۸۱، ۵۱)، همواره بیان ویژگی‌های فضای ذهنی انسان را بر عهده دارد.

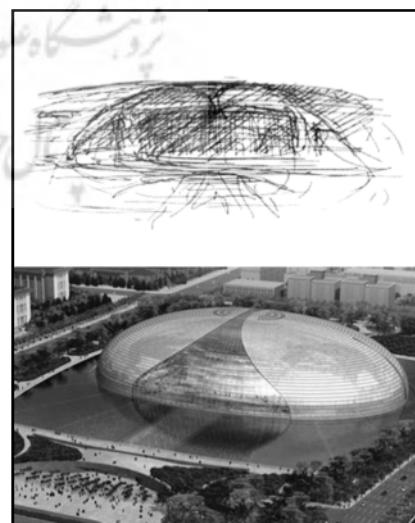
این سه عنصر در تفکیک و دسته بندی دست انگاره‌ها، هریک در ابعاد متفاوتی خلق و زاده می‌شوند. در این میان فضا در طرح واره‌های اولیه یا همان دست انگاره‌های خیالی تجلی پیدا خواهد کرد.

در حقیقت چنین دست نگاره‌هایی برای آن تولید می‌شوند که برخی نشانه‌های کلی و مفهومی از کیفیات مورد نظر طرح پیشنهادی را منتقل کنند. آنها عموماً به چیستی طرح مربوط می‌شوند تا به چگونگی آن و میزان درگیری طراح با صحت فنی طرح در آنها بسیار اندک بوده و بهره‌گیری از آنها برای کمک به درک ماهیت مسائل طراحی در مرحله شناخت و به عنوان مبنای برای تدوین راه حل‌ها در مراحل بعدی تفکر واگرا صورت می‌گیرد. دانلد شون خلق این دست نگاره‌ها را گفتگوی معمار با اثر خام خود می‌خواند.

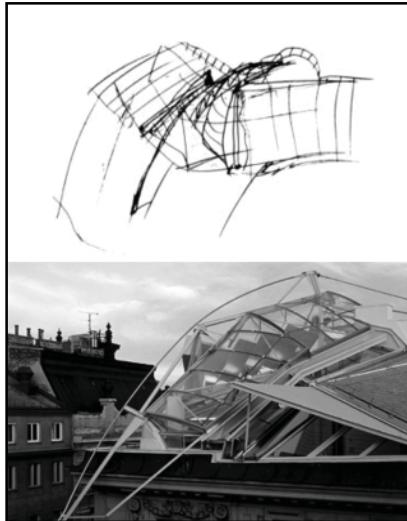
بدین ترتیب که طراح ضمن جستجو و تعامل با دست نگاره خود، خطوط را بارها روی هم ترسیم می‌کند و بدین ترتیب نوعی گفتگوی ذهنی شکل می‌گیرد (شکل ۱). این مرحله از فرآیند خلق اثر، نوعی اندیشیدن در قالب سخن گفتن با خویشن^{۳۳} است. طراحان غالباً در این گونه دست نگاره‌ها آداب ترسیم را در هم می‌شکنند تا مقصود خود را بیان کنند. بدین ترتیب ممکن است اثر بیش از یک نقطه گریز داشته باشد و یا جهت نور آفتاب از چند موقعیت نمایش داده شود و یا تصاویر

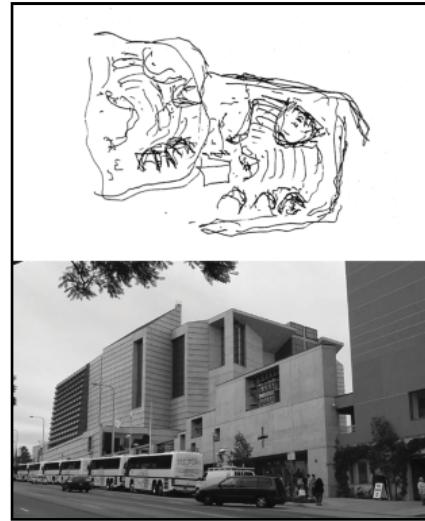
شکل ۲. فرانک گری، موزه گوگنهایم، اسپانیا ۹۷-۱۹۹۱
(Source: Moreaedesiny.wordpress, 2011)

شکل ۱. پل آندرو، تأثیر ملی پکن، چین، ۲۰۰۰
(ماخذ: سپهری مقدم، ۱۳۸۴، ۱۴۴)

شکل ۴. کوب هیمل بلاء، وین، اتریش ۱۹۸۹
(Source: Archidose, 2011)

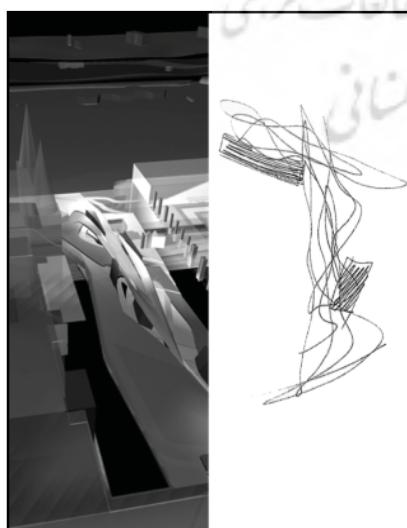
شکل ۳. رافائل مونئو، کلیسای لوس آنجلس، آمریکا، ۱۹۹۶-۲۰۰۲
(Source: Moneo, 2004, 449)

از خلق این آثار برای معماران است (شکل ۴). معمار در تجربه تولید دست نگاره‌های خیالی ارتباطی صمیمی و خصوصی با اثر خود برقرار می‌کند و در راستای کشف پارامترهای مختلف گام بر می‌دارد. در دست گرفتن زمان و استفاده از ابزاری برای آنالیز ایده‌ها در زمینه‌ای بدون محدودیت و فراتر از چهارچوب‌های با قواعد ترسیمی به معمار این امکان را می‌دهد که کنترل‌ها را از میان بردارد تا بتواند به فرم مورد نظر در مراحل بعد پروسه، طراحی عینیت بخشیده و آن را باید. ایده همواره دارای میلی برای نسبت دادن یک

مرحله از فرآیند طراحی را می‌توان معماری معماران تلقی کرد که در لایه‌های بعدی پیشرفت خود طراحی می‌تواند تنها تحسین معماران آفرینش دست نگاره‌های خیالی را می‌توان نوعی آغاز روند خلق نیز محسوب کرد. در این آثار اصل بر راز معنایی استوار است. اثر گوئی از ژرفای ناشناخته طبیعت و یا عمق ذهنیات طراح بر می‌آید (شکل ۳). گوهر این آثار راز است و شیوه بیان آن‌ها بر رازوری و روش دیده و رانه استوار است.

جاگاه این آثار آغاز مسیر خلق توسط طراح و تجربه آزادی و رهابی خالق برای بازگشتن دوباره به زمینه با بیانی رمزآلود است که در خلال این پرواز و رهابی ذهنی همه تجربه‌های ناگفته به صورت بیانی به متن زمینه طرح و در قالب دست نگاره‌های خیالی انعکاس می‌یابد. در این آثار اشکال و خطوط ازیک معادله تحلیلی خاص پیروی نمی‌کنند و نسبتاً دلخواهی هستند و تحلیل آنها می‌تواند برداشتی از طریق معادله‌های ریاضی متفاوت و یا ابزارهای هندسی گوناگون ترسیمی را فراهم سازد. در واقع این خطوط غالباً از هیچ نظم آشکاری در سلسله معادله پیروی نمی‌کند (آنونیادس، ۱۳۸۳، ۳۳۰) (شکل ۳).

از آنجا که تجربه آزادی و رهابی برای معماران می‌تواند یکی از مؤثرترین عوامل بروز خلاقیت و آغاز نوعی گذار از تخیل به تجسم به شمار آید طرح‌های کوتاه مدت خیالی زمینه‌ساز ایجاد فرصت رهابی برای طراحان و معماران هستند. تفکیک و جداسازی ایده‌ها و برخوردی آزاد با ایده‌های طراحی در راستای آفرینش یک تمثیل از یک ایده که به وسیله دست تفکر شده است، مزایای دیگر بهره‌گیری

شکل ۵. زاها حديد، موزه مجموعه سلطنتي، مادرید، اسپانيا، ۱۹۹۶
(Source: Hadid, 2005, 330)

هدف یا معنی به معماری است (يقایی، ۱۳۸۱، ۳۴).

مضافاً اینکه برخلاف نمودارها دست نگاره های خیالی از آنجا که تنها برای گفتگو با خالق خود به وجود می آیند و دغدغه آنها انتقال مفاهیم به دیگران نیست، سازمان دهنده مفاهیم را بدون قیود و زبان خاص قابل ترجمه، در دستور کارخود دارند و لذا قادر دستور زبان و واژگان مشخص و معین می باشند. و نهایتاً اینکه برخلاف نمودارها که محدودیت در مراحل آغازین فرایند طراحی زاییده وجودی آن ها است و حرکت از محدودیت به آزادی را باعث می شوند و از یک نوع تفکر جهت دار و استدلالی تبیعت می کنند، دست نگاره های خیالی مسیری بالعکس یعنی حرکت از آزادی به سمت محدودیت، آن هم در شیوه تفکری بدون جهت و بر پایه تفکر شهودی را میسر می سازند.

و تفاوت آخر این که، طرح واره های خیالی قابلیت طبقه بندی و دسته بندی را ندارند زیرا فراغت از هر گونه تشابه لازمه وجودی آنها بوده و طبعاً تشابه است که عامل هر گونه طبقه بندی و یا دسته بندی است. حال آن که نمودارها به واسطه خصوصیات مشابه و اشتراکاتی که دارند در سه گونه نمودارهای ایده - نمودارهای عملکردی و نمودارهای سازماندهی (همان) قابل طبقه بندی هستند.

لذا می توان گفت طرح واره های خیالی نمایش هاله های کلی نزدیک به درون خالق خود هستند که در آن ها مسائل زیبایی شناسی، قواعد هندسی و ترسیم، منطق ریاضی و سلسله مراتبی دید و منظر اصول روانشناسی و به طور کلی عوامل ارتباط اثر با دیگران وجودی کم رنگ و نامحسوس دارد (شکل ۶) و این در صورتی است که دیاگرام ها نمی توانند

لذا نوعی ترسیم تجزیه گرا دست آزاد به وقوع می پیوندد که به معمار این توان را می دهد که ایده های ذهنی خود را قبل از آنکه مجبور شود آنها را به وضوح نمایش دهد، تفسیر کند. این به معنی ایجاد فرصتی برای اجازه دادن به پخته شدن ایده ها قبل از نمایش با انواع دیگر دست نگاره ها و یا نرم افزارهای رایانه ای است. لذا این مرحله نوعی رویکرد ژرفانگر به ماهیت ایده ها و نوعی نگاه به اصول و خمیر مایه طرح است تا رویکردی پهنانگر در شمایل بررسی گزینه های مختلف پاسخ به مسئله آن هم به شکلی بالفعل. (شکل ۵).

۷۶

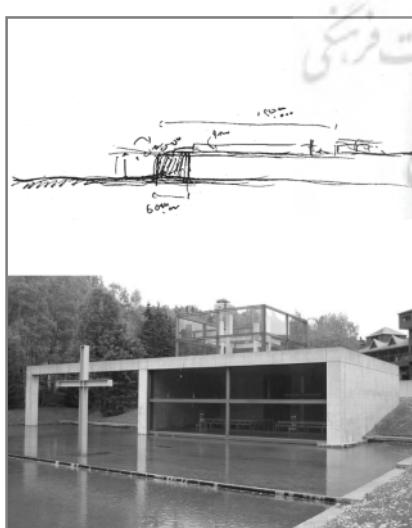
■ تفاوت دست نگاره های فیالی با نمودارهای طراحی

اگرچه برخی نظریه پردازان حوزه معماری، آغاز روند طراحی را بکارگیری نمودارها می دانند و دست نگاره های خیالی را به عنوان نمودارهایی انتزاعی که مبین ذهبات طراح هستند معرفی می کنند اما تفاوت هایی واضح و مشخص وجود دارد که به واسطه آنها نمی توان این دورا در یک گروه قرار داد. برای بررسی این تفاوت ها شناخت ویژگی های ماهیتی و کلی نمودارها لازم است.

خصوصیات نمودارها بیانگر این است که آنها ماهیتی برنامه ای داشته و شکل خاصی از سازماندهی فضایی را ایجاد می کنند. همچنین انواع نمودار، کاربری ها را به صورت مجرد و مستقل از فضا بیان نمی کنند، بلکه آنها را در قالب فضایی که به کاربری خاص اختصاص یافته است نشان می دهند. دیگر آنکه نمودار بیان ماهیت سازماندهی کاربردی و نگاه فضایی معماری به زبانی تصویری است و همچون هر زبان دیگر دستور و واژگان خاص خود را دارد. علاوه بر این نمودار محدود کننده و سازمان دهنده فضای معماری در مراحل آغازین است لذا بکارگیری آن در مسیر طراحی، نوعی فرآیند طراحی از محدودیت به سمت آزادی خواهد بود (افشارنادری، ۱۳۸۵، ۴).

اما ویژگی های دست نگاره های خیالی با ویژگی های مذکور از نمودارها در تناقض به نظر می رسد. اولاً ماهیت برنامه ای نمودارها، شبیه سازی واقعیات طرح در گام های نخست طراحی را امکان پذیر خواهد کرد حال آن که طرح های کوتاه مدت خیالی تولد بی شکل و بی قاعده طرح هستند که می توانند در مراحل بعدی روند طراحی در قالب دیاگرام ها کالبد واقعی خود را پیدا کنند. لذا در گیری های قیاسی و سلسله مراتبی در این دست نگاره ها مطرح نبوده و رهایی جزو لاینک آنها به حساب می آید.

همچنین محدودیتی که بر نمودارها در خصوص نمایش کاربری ها همراه با خصوصیات فضایی آنها حاکم است با رهایی و آزادی طرح واره های خیالی و فراغت آنها از مقیاس و فرم و مضامین عملکردی

شکل ۶. تادائوندو، کلیسا روی آب، ژاپن
(Source: Jillee23.wordpress, 2011)

شکل‌ها را کشف نمی‌کنند. این در حالی است که هنرمندان در آثار خود کاشف اشکال هستند.

کارکرد اصل هنر، چون سایر شکل‌های نمادین، قدرت سازندگی شکل‌ها است. خطوط، طرح‌های حجمی و یا به عبارتی اشکال فقط به ادراک حسی نمی‌آیند بلکه از آن جا که ساخته می‌شوند لایه‌های معنا را همراه خود می‌آورند و با آنها یکی می‌شوند (احمدی، ۱۳۸۴، ۲۷۰). لذا بر اساس این استدلال نیز نمی‌توان دست نگاره‌ای خیالی را جزو آثار هنری دانست. اما از آنجا که در قالب محدود نگاه طراحی اثر، ادراک پیام و بازنمایی این آثار میسر است، برخی صاحب نظران آنها را آثار هنری تلقی می‌کنند. در تکمیل این مطلب می‌توان گفت اسکیس‌های خیالی وابسته به تفکر خیال پردازانه هستند و در تفکر خیال پرداز، فرد ابتدا درگیر ارضاء نیازهای درونی از طریق فعالیت‌های ذهنی می‌شود که ممکن است کاملاً بی ارتباط با جهان واقعی باشد. و این می‌تواند همان جنبه هنری این آثار در پرسوۀ خلق معماری، به حساب آید. یعنی فعالیتی خود انگیخته و متمنکز بر بیان اندیشه‌های درونی در راستای حل و هدایت ذهن به سوی یک مسئله واقعی، که خود شالوده طراحی است و سازماندهی بر اساس نوع منطق منفرد که پیشرفت فرآیند طراحی را میسر می‌سازد (شکل ۷).

۳. ماهیت دست نگاره‌های فیالی

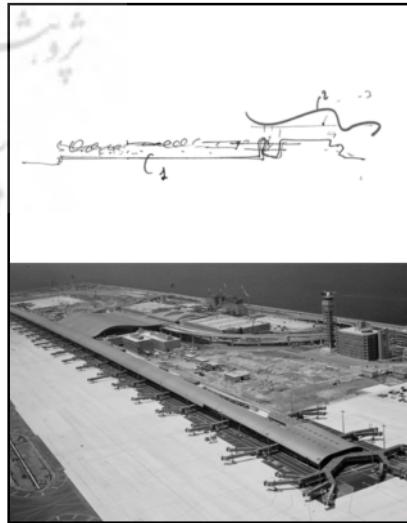
در طراحی معماری مرتبًا تغایر مطرح می‌گردد تعبیر در معماری چیزی نیست مگر مشاهده آنچه که توجه را به خود جلب نموده است. فکر در مورد آن، کشف اصل یا خاصیت اصلی موضوع مورد توجه، در سطحی تحریکی و نهایتاً بازسازی اصلی کشف شده طبق قواعدی جدید است (افشارنادری، ۱۳۷۹، ۴).

دست نگاره‌های خیالی معماری تعبیری سیال هستند و لذا این فرصت مناسبی را برای کشف خاصیت اصلی موضوعات ایجاد می‌کنند. در آنها تنها کیفیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بررسی ماهیت کالبدی طرح و کمیت در مراحل بعدی فرآیند طراحی شکل می‌گیرد. ماهیت این آثار ماهیتی فرمی و کالبدی نیز نمی‌تواند باشد، زیرا در چهارچوب فرم، زبان شناختی پیش انگاشت طرح و صورت عینیت یافته ای برای شیوه وجود معماری فراهم می‌گردد و توصیف جسمیت و تناوری اثر به وقوع می‌پیوندد و این در حالی است که طرح واره‌های خیالی بیان روابط بین مضامین ذهن طراح را به عهده دارند. این آثار مضامین متفاوت را به یکدیگر با ابهام و بدون محدودیت پیوند می‌دهند و ایده‌های استدلالی و شهودی را به راحتی در هم می‌آمیزند (شکل ۸). بارتلت یکی از روانشناسان گشتالت که توجه ویژه ای به بازنمایی دنیا خارج در درون ذهن دارد، اسکیس‌های خیالی را مفهوم تصویر ذهنی

عاری از این اصول باشند و در واقع ماهیت وجودی آنها بهره گیری از اصولی در راستای انتقال مفاهیم درونی ذهنی طراح یا خالق اثر به متخصصان است.

۴. مقایسه دست نگاره‌های فیالی با آثار هنری

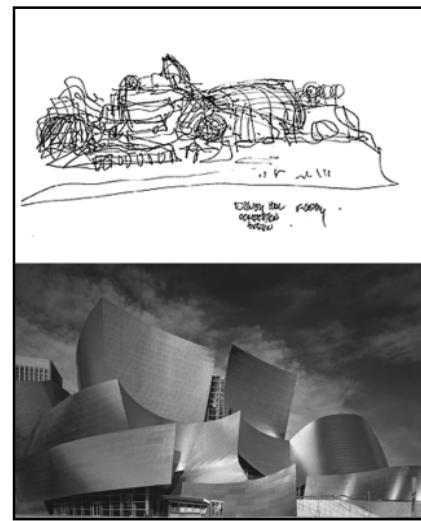
شاید معماری را به این دلیل که بازتابی از کلیت حضور است، بتوان مادر همه هنرها خواند. در واقع معماری هنری میان سوژه ای است و از این نظر بهتر از هر هنر دیگری متوجه تعهدی ویژه است. یعنی امکان بازگشایش جهان را فراهم می‌کند. فراهم آوردن امکانی جهت ریشه دواني استوار در فضا و زمان. اما آیا می‌توان دست نگاره‌های خیالی را به عنوان یکی از محصولات میانی فرآیند طراحی معماری، جزء آثار هنری به حساب آورد؟ پاسخ این است که نمی‌توان به طور قطع اظهار نظر نمود. یک شیء اثر و یا محیط در صورتی که پیامی را از یک شخص یا یک گروه به دیگران منتقل نماید اثر هنری به حساب می‌آید. آثار هنری جلوه ای ساختگی دارند که با ارزش‌های تداعی کننده همراه شوند (نگ، ۱۳۸۳، ۲۱۴). با این نگاه از آن جا که دست نگاره‌ای خیالی تنها در پی ایجاد ارتباط میان خود و خالق خود هستند نمی‌توانند آثار هنری محسوب گردند و اگر چه آن‌ها آثاری با بار معنایی هستند اما با معیارها و هنجارهای تدوین شده برای آثار هنری نمی‌توان آن‌ها را جزو نمادهای هنری به حساب آورد. دست نگاره‌های خیالی تنها در پی کشف قواعد و قوانین و ماهیت اثر معماری هستند و در این مسیر،

شکل ۷. رنزو پیانو، فرودگاه کانسائی؛ زاین، ۱۹۸۸
ماخذ: سپهری مقدم، (۱۳۸۴، ۱۸۸)

شکل ۹. دانیل لیبسکیند، سیتی ستر MAM، لاس وگاس،
امريکا، ۲۰۰۹.
(Source: Daniel-Libeskind, 2011)

شکل ۸. فرانک گری، سالن کنسرت والت دیزني
کالیفرنیا، امریکا ۱۹۸۷-۲۰۰۳.
(Source: Arcspace, 2002)

بدون جهت است از کل به جزء و یا از جزء به کل حرکت نمی‌کند و در قالبی آزاد و رها از قیود به خلق فضا می‌پردازد. زاهای حدید نیز به این روش طراحی می‌کند و در طرح‌های اولیه خود که ابهامات زیادی را دارد تنها به خلق و معرفی هویت و مضامین اثر خود می‌پردازد. نوعی روش تطهوری که در آن جنبه‌های هنری و کیفی اثر که قابل بیان و یا تعریف نیستند معرفی می‌شود. لذا ماهیت دست نگاره‌های خیالی موجب می‌شود که آسان سازی در راستای تسلط بر محتوی و نوع خیالی شکل گیرد که تجلی روح هنرمند در عمق وجودی و نمادی از فردیت هنرمند نیز محسوب می‌شود. (شکل ۹)

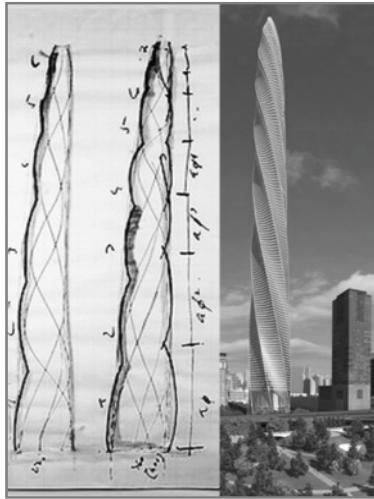
مقایسه دست نگاره‌های خیالی با نقاشی‌های گودکان
دست نگاره‌های خیالی را می‌توان نوعی نشانه گرایی شخصی نیز تلقی کرد. مبانی نشانه‌شناسی از نوشتۀ های فلسفی فرنیناند سوسور^{۲۶} (۱۹۱۶) است. سوسور رابطه تداعی کننده الگو و معنا را ویژگی درونی نشانه می‌دانست، ولی به دلیل اینکه یک عنصر ممکن است در مکان‌های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد، بر اهمیت زمینه نیز تأکید می‌کرد، بنابراین در نگاه او رویکرد نشانه‌شناسی با نظام‌های فرهنگی معانی محیط‌های طبیعی و ساخته شده سرو کار دارد (نگ. ۲۱۲، ۱۳۸۳). اما موضوع نشانه‌شناسی در دست نگاره‌های خیالی، بهره‌گیری از نشانه‌ها برای انتقال معانی میان خالق اثر و مخلوق است و زمینه جایگاه معانی یا منش طرح واره‌های خیالی است که تنها ذهن طراح بوده و طرح

درونی شده ای معرفی می‌کند و آنها را نماینده مجموعه منظم فعالی از تجارت گذشته می‌داند که برای سازمان دادن و تفسیر وقایع آینده به کار می‌رond. گشتالتیون در ارتباط با حل مسئله، تفکر را به دو دسته تفکر مولد^{۲۷} و تفکر بازآفرین^{۲۸} تقسیم می‌کند. به عقیده آن‌ها در تفکر مولد انسان با فراتر رفتن از تجارت و دستاوردهای گذشته، محصولات و دستاوردهای جدید و خلاقی به وجود می‌آورد و در تفکر بازآفرین تنها تجارت و دستاوردهای گذشته یادآوری و نهایتاً بازآفرینی می‌شوند (صادقی مال امیری، ۱۳۸۶، ۸۲).

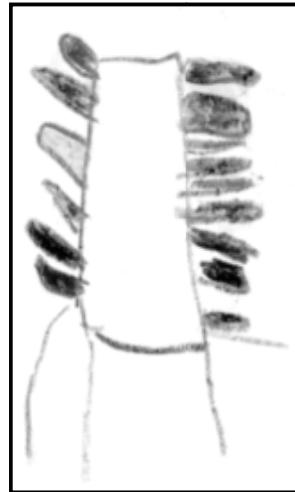
خلق دست نگاره‌های خیالی تکنیکی است که به عنوان کانون اندیشه طراحی به شمار آمده و یکی از اصلی ترین تمهداتی است که بر اساس تغییر جهت اندیشه از موانع تفکر مولد، به کار می‌رود. در این دست نگاره‌ها خلاقیت بر سازندگی ارجع است. در خلق آنها نوعی یورش فکری یا طوفان ذهنی به سمت ایده‌های مولد در بیانی رازآلود حداثت می‌شود و بر پایه آنها و در مراحل بعدی فرآیند طراحی در یک حرکت دو سویه فرم فضای خویش را باز می‌آفریند. این آثار گونه‌ای از طراحی مخصوص هستند که تنها بر ضروریات متمرک شده و از جزئیات فاصله می‌گیرند تا امکان تفکر خلاق و شهودی در سمت راست مغز و ترکیب ایده‌ها فراهم شود (لامزین و لامزین، ۱۳۸۶، ۵۶).

این آثار با فراهم آوردن فرصت طراحی با عدم قطعیت و به تعویق انداختن داوری‌ها به گونه‌ای سیال و با استراتژی تفکر بدون جهت متولد می‌شوند.

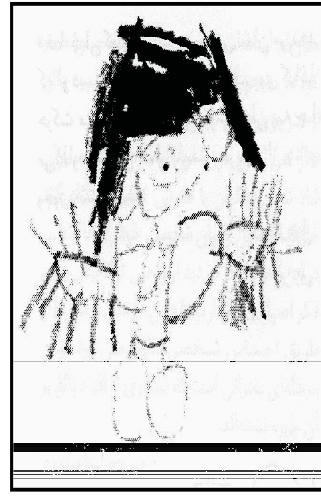
معمارانی چون فرانک گهربی در آثار خود که مخلوق شیوه طراحی

شکل ۱۲. ساتیاگو لا تراوا، برج شیکاگو^{۲۰۰۷-۲۰۱۱}
(Source: Designcrack, 2011)

شکل ۱۱. نقاشی کودک ۵ ساله^{۷۷}

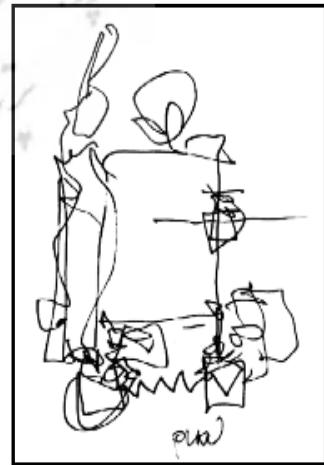
شکل ۱۰. نمونه ای از نقاشی های کودکان
(مأخذ: ادواردز، ۱۳۸۶، ۷۴)

نمود در تفکر مفهومی خود بکار گیرند. آثار نشانه گرای کودکان حاصل تلاش آنها در بهره گیری از نماد به عنوان نماینده (جانشین) پدیده و امور واقعی یعنی نمود است که به آن بازنمایی نیز می گویند. به عنوان مثال نقاشی انجشتان دست انسان (شکل ۱۰) همانند برگ های درخت (شکل ۱۱) بدون توجه به تعداد و توسط اشکالی به عنوان نماد آنها کشیده می شوند. از آن جا که نمادها به دو دسته قراردادی و ابداعی تقسیم می شوند، لذا بازنمایی پدیده ها و امور واقعی نیز قراردادی و ابداعی خواهد بود. که البته آنچه در آثار نشانه گرای کودکان مورد نظر

تنها بار خیالی خود را در ذهن طراح خود حمل می کند. از این رو می توان دست نگاره های خیالی را با نقاشی های کودکان در زمانی که تخیل هنری کودکان شکل می گیرد یعنی مرحله کارکردهای نشانه ای مقایسه کرد و شبهاهت هایی را در آنها کشف نمود. کودکان که در این مرحله سنی حدود سه و نیم سالگی هستند تصورات هنریشان پیچیده بوده و نقاشی هایشان رشد و درک آنها را از دنیای پیرامونشان منعکس می کند (ادواردز، ۱۳۸۶، ۷۳). کودکان می توانند در این مرحله ارزش دارند، نمادها را به عنوان نماینده

شکل ۱۴. نمونه ای از نقاشی های کودکان
(مأخذ: ادواردز، ۱۳۸۶، ۷۳)

شکل ۱۳. فرانک گری، موزه هنر فردریک
(Source: Archidialog, 2011)

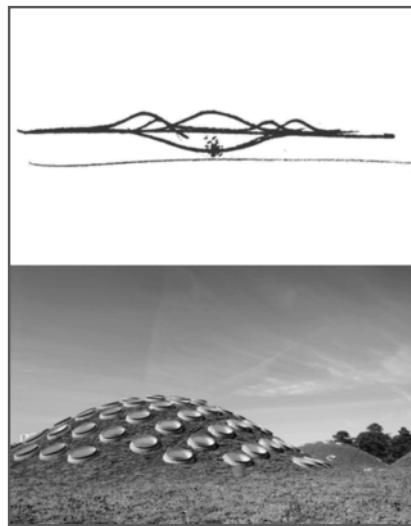
آفرینش و خلاقیت‌های نو و تجربه نشده است. لذا شباهت میان آثار کودکان و طراحان را می‌توان در تجسم مفاهیم در زبانی شخصی و تجدیدی و تفاوت آن‌ها در بازه زمانی فکری که خالق اثر با آن درگیر است یعنی گذشته در آثار کودکان و آینده در دست نگاره‌های خیالی معماران دانست (شکل ۱۵).

نتیجه گیری

خلق این دست نگاره‌ها ما قبل روش‌های انبوه سازی و افسون هندسه حادث می‌شود. آنها در فرآیند طراحی معمار مقدم بر اصول واقعی واقعیت بخشی و فارغ از حضور قید و بندهای معماری هستند و بکارگیری هندسه پس از خلق طرحواره‌های خیالی آغاز و حرکت به سمت واقعیت بخشی به آنها است.

بیان عملکردۀای اصلی پروژه از طریق ترکیبی غنی و سلسله مراتبی از هندسه‌های منظم، گنجانیدن الگوهای قابل درک، حرکت به منظور تأمین مسیرها و ارتباط‌های روش در داخل و خارج‌بنا، گسترش مرحله بندی فضایی برای تقویت الگوهای حرکت و فعالیت‌های عملکردی، مفصل بندی فضاهای در داخل و اطراف بنا برای اعتلا بخشیدن به عرصه عمومی، تبعیت سازه و یا سایر سیستم‌ها از اهداف شکلی و فضائی و نهایتاً استفاده از پر و خالی، نور و سایه، رنگ و بافت با اهداف شکلی و فضائی گام‌های بعدی هستند که هندسه و برنامه ریزی را با دست نگاره‌های خیالی آمیخته و پروژه و یا طرح نهایی را شکل می‌دهند.

بهره‌گیری و تمرکز معماران بر دست نگاره‌های خیالی آن‌هم در فرآیند طراحی از طریق بهره‌گیری ابزار دستی به نمایش و تحلیل ایده‌ها بدون چهارچوب‌های محدود کننده منتهی شده و باعث بالا بردن کیفیت ایده‌های خلاقانه و رفع نواقص احتمالی و حتی تضمیم‌گیری طراح در خصوص جهت گیری طرح بر اساس آن‌ها خواهد شد. همچنین اگر چه این آثار قابلیت تفسیر و انتقال بار معنایی خود را به دیگران ندارند اما تحلیل اعتبار بخشی به آنها در آموزش معماری از جانب استادی معمار می‌تواند فرصت کافی برای تحلیل مبانی ذهنی حاکم بر هر طرح معماري و شفاف سازی دغدغه‌ها و معیارهای کیفی ایده‌های طراحی را برای دانشجویان فراهم آورد. لذا بهره‌گیری از این نوع آثار در طول روند طراحی را می‌توان نمایشی از آزمایشات ابداعی معماران دانست آزمایشاتی که فارغ از حاکمیت اصول طراحی، می‌توانند به ارزیابی ایده‌های خلاقانه قبل از تمرکز طراح برای عینیت بخشی به آنها منجر شوند به عبارت دیگر این نوع دست نگاره‌ها اگر چه پرسش خلاقانه ایده‌ها نیستند اما پلی میان ایده و طرح نهایی و دروازه‌ای برای فراغت و پرهیز از قضاوت‌ها قبل از پخته شدن ایده‌ها

شکل ۱۵. رزوپیانو، آکادمی علم کالیفرنیا، ۲۰۰۸
(Source: Dezeen, 2011)

است، گروه آثار ابداعی آنهاست (شریفی، ۱۳۸۴، ۱۰۲). ابداعاتی که در این دست از نشانه گرایی‌های کودکان در قالب نقاشی‌های شان رخ می‌دهد ب شباهت به دست نگاره‌های خیالی معماران نیست. زیرا معماران نیز برای بیان تفکر مفهومی خود از نمادهای ابداعی در هنگام خلق طرح‌های خیالی استفاده می‌کنند (شکل ۱۲). اما تفاوت اصلی و مهمی که در این مقایسه مطرح است این است که ترسیم‌های انتزاعی و یا برخی ساده انگاری‌ها در آثار نشانه گرای ابداعی و خطی کودکان بازتاب دشوارهای کمک گرفتن از حافظه آنهاست (شریفی، ۱۳۸۴، ۱۰۷).

برای مثال فرم دور در این نقاشی‌ها می‌تواند به جای هر چیزی به کار رود. این شکل اصلی با اندکی تغییر می‌تواند شکل انسان، گربه، خورشید، ستاره دریابی، فیل، سوسک باشد. دایره برای کودک هر چیزی که بخواهد است هر چند احتمالاً تغییراتی در شکل اساسی آن برای رسیدن به هدف پدید می‌آورد (ادواردز، ۱۳۸۶، ۷۳). یعنی نوع تجسم یا عینیت گرایی مفهومی از آنچه واقع شده و مورد تجربه کودک قرار گرفته یعنی بازتابی اثراپیکتیو از گذشته تجربه شده است (شکل ۱۳ و ۱۴).

اما در طرح‌های دستی خیالی طراحان، تکرار گذشته و آمیختن عناصر در کل های پیچیده و بعضی یکپارچه (آرنهایم، ۱۳۸۲، ۱۳۲) جای خود را به ابهام و رازآلودگی می‌دهد، در آثار مورد بحث معماران، کاملاً تعمدی حادث می‌شود. لذا در آثار طراحان، تکرار ممکن غیر تعمدی جای خود را به ابهامات بدیع می‌دهد و این همان تلاش طراح برای حرکت به سمت

به شمار می آیند.

پی نوشت ها

۱. ص ۴-۷
۵. آرنهایم، رودولف، (۱۳۸۲)، پویه شناسی صور معماری، ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: انتشارات سمت و فرهنگستان هنر.
۶. آتنویادس، آتونی سی، (۱۳۸۳)، بوطیقای معماری، ترجمه احمد رضا آی، تهران: سروش.
۷. بقایی، آنگ، (۱۳۸۸)، نقش سازه درساختر زیباشناسی معاصر، تهران، مجله هویت شهر، سال سوم، شماره ۴، ص ۲۷-۳۸.
۸. پیرخانفی، علیرضا، (۱۳۸۴)، خلاقیت، مبانی و روش های پژوهش، تهران: انتشارات قنوس.
۹. سپهری مقدم، منصور، (۱۳۸۴)، معماری معاصر ۱، معماری دهه ۸۰ در جهان، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۰. شریفی، هدیه، (۱۳۸۴)، رشد و توکوین هنری کودکان، مقالات اولین هم اندیشی تخیل هنری، تهران: فرهنگستان هنر.
۱۱. شیرمبرگ، ایگون، (۱۳۸۴)، ایده، فرم و معماری، ترجمه محمود مدنی، تهران: انتشارات هنرهای اسلامی.
۱۲. صادقی مال امیری، منصور، (۱۳۸۶)، خلاقیت رویکرد سیستمی، فرد گروه، سازمان، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.
۱۳. فلامکی، محمد منصور، (۱۳۸۱)، ریشه ها و گراش های نظری معماری، تهران: نشر فضا.
۱۴. گروزاییر، سونیا، (۱۳۸۳)، طراحی آزاد، یک اتصال آفریننده، ترجمه سیده ایرانی، مجله معماری و شهرسازی، شماره ۷۷-۷۶، ص ۶۸-۶۵
۱۵. لامزین، ادوارد و مونیکا لامزین، (۱۳۸۶)، حل خلاق مسئله، مهارت های فکری برای جهان در حال تحول، ترجمه بهروز نصر آزادی و بهروز ارباب شیروانی، اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
۱۶. لاوسن، برایان، (۱۳۸۴)، طراحان چگونه می اندیشنند، ایهام زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
۱۷. لنگ، جان، (۱۳۸۳)، آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۸. مجیدی، بهرنگ، (۱۳۸۴)، انگاره میانی، آغاز طراحی به انضمام تئوری رخداد، همدان: نشر چنار.
۱۹. محمودی، امیر مسعود، (۱۳۸۳)، تفکر در طراحی، معرفی الگوی تفکر تعاملی در آموزش طراحی، تهران: مجله هنرهای زیبا، شماره ۲۰، ص ۳۶-۲۷
۲۰. مهدوی نژاد، محمد جواد، (۱۳۸۴)، آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری، تهران: مجله هنرهای زیبا، دوره ۲۱، شماره ۱۶، ص

1. Directed Thinking
2. Undirected Thinking
3. Creative Thinking
4. Critical Thinking
5. Descriptive Thinking
6. Divert Thinking
7. Convergent Thinking
8. Impulsive Thinking
9. Reflective Thinking
10. Field Dependent
11. Field Independent
12. Holistic Thinking
13. Serialistic Thinking
14. Concept
15. Image Concept
16. The Medium Concept
17. The Containing Concept
18. Referential Drawings
19. Diagrams
20. Desing Drawings
21. Presentation Drawings
22. Visionary Drawings
23. Sub-Vocal
24. Productive Thinlcing
25. Reproductive Thinking
26. Ferdinand de Savssure

۲۷. این نقاشی نمونه ای از نقاشی های موضوعی است که با موضوع درخت از بین نقاشی های کودکی ۵ ساله انتخاب شده است.

فهرست مراجع

۱. احمدی، بابک، (۱۳۸۴)، حقیقت و زیبایی، درس های فلسفه هنر، تهران: نشر مرکز.
۲. ادواردز، بتی، (۱۳۸۶)، طراحی با سمت راست مغز، ترجمه عربعلی شروه، تهران: انتشارات مارلیک.
۳. افسار نادری، کامران، (۱۳۷۹)، تخیل در معماری، تهران: مجله معمار، شماره ۱۶، ص ۳۶-۲۷
۴. افسار نادری، کامران، (۱۳۸۵)، دیاگرام، تهران: مجله معمار، شماره ۱۶، ص ۲۱-۲۰

.۵۷ - ۶۶

۲۱. نوربرگ - شولتس، کریستیان، (۱۳۸۱)، مفهوم سکونت به سوی
معماری تمثیلی، ترجمه امیر یار احمدی، تهران: نشر آگاه.

22. Archidialog.(2011). Retervied from www.Archidialog.com (01/2011).

23. Archidose.(2011).Retervied from http://archidose.org (01/2011).

24. Arcspace. (2002). Walt Disney concert Hall. Retrieved from <http://www.arcspace.com/features/gehry-partners-llp/walt-disney-concert-hall/> (01/2011).

25. Daniel-Libskind. (2011). Retervied from www.Daniel-Libskind.com (01/2011).

26.Designcrack.(2011). Retervied from www.designcrack.com (01/2011).

27.Dezeen. (2011). Retervied from www.dezeen.com (01/2011).

28.Fraser, I. and Henmi, R. (1994): Envisioning Architecture: an Analysis of Drawing. New York:Van Nostrand Reinhold.

29.Hadid, Z. (2005). Building and Projects. Milan:Elcroquis.

30.Jillee23.wordpress.(2011). Retervied from www.Jillee23.wordpress.com (01/2011).

31.Moneo, R.(2004). Imperative Anthlogy.Milan:Elcroquis.

32.Moreaedesiny.wordpress. (2011). Retervied from www.moreaedesiny.wordpress.com (01/2011)

