

بررسی تطبیقی آثار تادائو آندو و سانتیاگو کالاتراوا به منظور ارائه راهکارهایی برای الهام از طبیعت در طراحی معماری

آرش پسران^{*} سُها پورمحمد^{**} فرشته شکیبا^{***}

چکیده

با وجود تلاش‌های فراوانی که در دهه‌های اخیر برای بهبود فرایند طراحی معماری انجام گرفته است، بهندرت راه حل‌هایی روشن برای طراحی معماری درجهت کمک به طبیعت، تدوین شده است. از این‌رو تحلیل، مقایسه و بررسی نمونه‌های موجود و آثار معماران بزرگ برای پاسخ‌گویی به چگونگی استخراج راهکارهای طراحی آنان در مواجه با طبیعت و دستیابی به سرخ‌هایی به منظور برانگیختن قوه تخیل طراحان در بهره‌گیری از آن، ضروری به نظر می‌رسد. بر مبنای این فرض که با تحلیل و مقایسه دو نکرش متفاوت به طبیعت در طراحی معماری، راهکارهایی در راستای الهام از طبیعت به دست آید. بنابر آنچه بیان شد در پژوهش حاضر، تلاش برآن است تا دو رویکرد پویا و تندیس‌گرای معمار آکادمیکی اسپانیا، سانتیاگو کالاتراوا، با رویکرد فضای‌گرای معمار تجربی ژاپن، تادائو آندو، به طبیعت باهم مقایسه شوند. ضمن اینکه در روند این مطالعات افزون بر بررسی شاهکارهای معماری این دو معمار، مؤلفه‌هایی از طراحی ملهم از طبیعت آنها استخراج و دسته‌بندی می‌شوند. نوع این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و روش تحقیق به کاررفته در آن هم قیاسی است. در واقع نگارندگان با بهره‌گیری از این روش، مطالعات تئوریک کتابخانه‌ای و الکترونیکی واکنش‌های این دو معمار را در برابر مؤلفه‌های طبیعی همچون نیروهای طبیعی، بستر، نوع پیشوای معماری آنها در طبیعت و چگونگی استفاده از نور مطالعه و بررسی کرده‌اند. با مقایسه و کنکاش رویکردهای الهام از طبیعت در کارهای این دو معمار، ویژگی متن‌گونه طبیعت به دست آمد که هر کس بنابر پیش‌زمینه‌های شخصیتی، پیشینه علمی، زمینه مطالعات، فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی از آن برداشت متفاوتی خواهد داشت. همچنین ضمن دسته‌بندی الگوهای بهره‌گیری از طبیعت در آثار این دو معمار، مؤلفه‌ها و راهکارهایی برای بهره‌گیری بهتر از طبیعت جهت انگیزش تخیل و استفاده طراحان از آنها پیشنهاد شده است. مؤلفه‌ها و راهکارهایی همچون انتخاب سایت در بطن طبیعت، نفوذ نور به درون بنا، رخنه در طبیعت به صورت فیزیکی، رخنه در طبیعت به شکل بصری، ترکیب فضا با عناصر طبیعت، آفرینش منظر پویا، الهام از درختان، بدن انسان، پرندگان و جانداران و پیوستگی و ارتباط آنها با محیط اطراف خود.

کلیدواژگان: الهام از طبیعت، تادائو آندو، سانتیاگو کالاتراوا، فضای‌گرایی، ساختارهای طبیعی.

ma_pesaran@arch.iust.ac.ir

* دانشجو دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، (نویسنده مسئول).

** دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

*** کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسکان، اصفهان.

خودآموخته بودن و تحصیلات دانشگاهی داشتن آنها، دو عامل دیگر در تغییر نگرش طراحان نسبت به طبیعت است که سبب شده این دو معمار به نمایندگی از جامعه معماران تجربی و دانشگاهی، انتخاب شوند.

کنکاش یک مؤلفه مانند الهام از طبیعت و بررسی تحلیلی آن در شرایط متفاوت، می‌تواند در یافتن حقایقی متناسب با زمینه‌های متفاوت مؤثر واقع شود. اهمیت و ضرورت این موضوع، در به چالش کشیدن طراحان برای فکر کردن به جنبه‌های مختلف طبیعت و غنایخشی به کیفیت طراحی است. ضمن اینکه، توجه به طبیعت به عنوان پایدارترین منبع الهام در طراحی جنبه دیگری از اهمیت این موضوع را مشخص می‌نماید. پژوهش‌های مربوط به تئوری طراحی، بهترین فرصت را برای کندوکاو در ابهام پنهان فراهم می‌کند. در این راستا، فرصت تقسیم ایده‌ها با دیگران و کشف ایده‌های جدید به دست می‌آید. بدین ترتیب در روند این پژوهش، ضمن کنکاش معیارهای بهره‌گیری از طبیعت در آثار هریک از دو معمار، به دسته‌بندی آنها پرداخته می‌شود و شاخص‌هایشان استخراج می‌گردد.

پیشینه پژوهش

الهام از طبیعت همواره در مباحثی چون معماری بیونیک، اکوتک و ارگانیک مورد توجه بوده است. تاکنون مطالعات بسیاری درباره الهامات سازه‌ای از طبیعت انجام شده است. یکی از مهم‌ترین و جدیدترین آنها پژوهش محمود گلابچی (۱۳۹۱) با عنوان "طبیعت منبع الهام؛ بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتروا"، است. در این کتاب، استخراج راهکارهای الهام از طبیعت با دسته‌بندی ای مشخص و راهگشا صورت نگرفته و مجموعه آن صرفاً با نکاهی سازه‌گر تدوین شده است. در مجموع با اینکه در زمینه معماری احساسگر او فضامدار تادائو آندو و احجام پویای کالاتروا تحقیقات و بیانات مکتوب زیادی ارائه شده^۳ لیکن استخراج راهکارهای آنان بهمنظور محقق ساختن ذهنیات به عینیات و مقایسه تطبیقی معیار الهام از طبیعت، به صورت منبعی مستقل بیان نگردیده است.

روش پژوهش

روش انجام پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که از طریق بررسی قیاسی صورت پذیرفته است. در بخش نخست، پس از بررسی و مطالعه منابع و مأخذ مرتبط با موضوع و بررسی نمونه‌های موردنی، طبیعت‌نگری از متن معماری آنها استنباط شده و در مرحله بعد، ضمن دسته‌بندی راهکارها، روش‌های طراحی با طبیعت استخراج شده است.

بسیاری از وضعیت‌های فیزیکی یا غیرفیزیکی همچون حال و هوا و احساس برای اهداف طراحی معماری اکتشاف نشده‌اند. طبیعت دستاوردهای بیشترین معمار، خداوند، همواره برای معماران سرچشم‌های الهام بوده و به مثابه یک متن، در برداشته واژگان و نشانه‌های بصری است که ذهن خواننده را به رمزگشایی، ترکیب و ساخت معنا هدایت می‌کند. عموماً یک متن به گزارش یک پیام اشاره دارد و بطور فیزیکی، مستقل از فرستنده اشارات است و توسط قراردادهای ارتباطی طبقه‌ای خاص، قابل تأویل است (گروتر، ۱۳۹۰: ۱۸۴-۱۴۶). ممکن است این گونه تصوreshود که قوه خلاقیت و الهام نه آموختنی که ذاتی است. این در حالیست که بسیاری از خلاقان با تجربه معتقدند که قوه تخیل را می‌توان توسعه داد و غنی‌ساخت. در این زمینه، گروهی براین باورند که قوه تصور ممکن است غیرفعال باشد که می‌توان با اتخاذ روش‌های مناسب آن را به صورت فعل درآورد (آنتونیادس، ۱۳۸۳: ۴۵-۳۰). با این‌همه مسئله اینجاست که تاکنون درباره نحوه تأثیرگذاری قوه تخیل در حس ساختن، شناخت چندانی به دست نیامده است. هنوز راههای فعال سازی و غنی‌سازی بهره‌گیری از طبیعت به صورت گویا برای معماران و طراحان تعریف نشده‌اند. راههایی که می‌توانند جرقه‌های فعال کننده تصورات معماران برای طراحی با طبیعت باشند. از این‌رو وجود اصول مندی در آثار برخی معماران در زمینه الهام از طبیعت، فرضیه ایست که پژوهش حاضر به دنبال اثبات آن است. شایان یادآوری است که قطعاً دستیابی به فرمولی خاص و ثابت، دغدغه نگارندگان این مقاله نیست زیرا معتقدند که بیشتر از تعداد طراحان، راهکارهای طراحی وجود خواهد داشت. در این راستا، پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه می‌توان از طریق بررسی آثار دو معمار بزرگ اسپانیائی و زبانی، سانتیاگو کالاتروا^۱ و تادائو آندو^۲، به راهکارهای طراحی آنها در مواجهه با طبیعت دست یافت. هدف آن هم، بازنمایی راههای الهام از طبیعت است و به دنبال یافتن روش‌های مناسبی برای تحقق یافتن نمودهای بالقوه‌ای است که دیگران در طراحی از آن بهره‌مند جویند. از طرفی معماران متفاوت در بسترها فرهنگی با شخصیت‌های گوناگون، رویکردهای متفاوتی را در طراحی از خود نشان می‌جویند. هر کدام بنابر معیارهای خود از متن طبیعت برداشت‌های متفاوتی دارند که دانستن شاخص‌های هر طرح می‌تواند راهگشا و منبع الهام دیگران نیز قرار گیرد. در این میان کالاتروا و آندو نیز به دلیل تفاوت‌های مشخص در چگونگی بهره‌مندی از عوامل طبیعی در کارهایشان برگزیده شده‌اند. همچنین

قياس شخصیتی

تاداؤ آندو، متولد اوزاکا در سال ۱۹۴۱ م. است که کارگاه شخصی خود را سال ۱۹۷۰ م. دایر کرده است (فورياما، ۱۳۸۷: ۵). آندو زندگی پر ماجرا و جالبی دارد که روی آوردن به شغل رانندگی کامیون در سال‌هایی از زندگی اش و همچنین قهرمان بوکس‌شن، بخشی از آن است. جالب‌تر از همه، حرکت او از یک راننده کامیون و بوکسر به‌سوی معماری بدون هیچ‌گونه آموزش رسمی در این زمینه است. وی معماری را در دانشگاه و به صورت آکادمیک نیاموخته بلکه تمامی اطلاعاتش درزمنیه معماری، خودآموز و نتیجه مطالعات شخصی اش است. این در حالیست که سانتیاگو کالاتراوا متولد سال ۱۹۵۱ م. مهندس و معمار اسپانیایی، تفکرش بر پایه این باور استوار است که آنچه تلاش بشری را طی تاریخ پربارتر ساخته، هوشمندی در بهره‌برداری از تجارت، مطالعات و اندوخته‌های علمی است. درواقع، فن‌آوری‌ها و خلاقیت‌های وی بدون آگاهی‌هایی که از معماری و مهندسی فراتر می‌رود، غیرممکن بود حاصل شود. موسیقی، نقاشی و علوم طبیعی برای کالاتراوا به اندازه محاسبات سازه‌ای ارزشمند است. سازه‌های عظیم و باشکوه او تخیلات و احساسات پرشور را در بیننده برمی‌انگیزاند و دوباره، هیبت و عظمت مهندس ساختمان را در خاطره‌ها زنده‌می‌سازد. وی نخست به عنوان دانشجوی هنر، از مدرسه‌ای، اس، تی، ای شهرزادگاهش والنسیا، موفق به گرفتن درجه لیسانس در رشته معماری و سپس فوق لیسانس شهرسازی می‌شود. پس از آن به زوریخ می‌رود و درجه دکتری علوم فن خود را از مدرسه‌ای، تی، اج، ^۵ زوریخ می‌گیرد. براساس این آموزش است که کالاتراوا کار طراحی را با کروکی‌های مختلف آغازمی‌کند (فریدونی، ۱۳۷۴: ۱۵ و ۴۳). سال ۱۹۸۷ م. به عضویت فدراسیون معماری سوئیس ^۶ و سپس آکادمی جهانی معماری درآمد. وی موفق به کسب جایزه آی، آ، بی، اس ^۷ انجمن جهانی مهندسان سازه و پل‌سازی و جایزه اف، آ، دی ^۸، گردید و پس از آن، عضویت افتخاری بی، دی، آ ^۹ (انجمن معماری آلمان) را به دست آورد. بررسی زندگی سانتیاگو کالاتراوا بیانگر این است که وی در بسیاری از موارد یک شخصیت غیرمعمولی است. او پیش از اینکه معماری بخواند هنر خواند و بخلاف انتظار برای تحصیل مهندسی راه و ساختمان به زوریخ رفت و دکترای خود را با توانایی خم شدگی در سازه‌های سه‌بعدی گرفت. در آن زمان که برخی از مشهورترین معماران از گفتن اینکه خودآموخته هستند شکنداشتند در مقابل، پیش‌زمینه کالاتراوا، حاصل موفقیت‌ها و کارهای دانشگاهی وی بود (صدیق‌پور، ۱۳۸۳: ۱۲۴). این چنین تفاوتی در شکل‌گیری شخصیت این دو معمار، تجلی گردو نگرش متفاوت به طبیعت در آثار آنهاست که درآدame بررسی می‌گردد.

معماران و هنرمندان و عوامل تأثیرگذار بر آندو و کالاتراوا

تاداؤ آندو متأثر از آثار نقاشی جوزف آلبز ^۱ هنرمند باهاآوس که در محدودیت خودگزیده مربع کارمی کرد و رنگ‌های متمایز و شفاف را به کارمی برد نیز، دایره‌ها و مربع‌های ساده را برابی فرم‌های معماری اش برگزید (آندو، ۱۳۸۵: ۸۹). رویکرد آندو به مکان و فضای معماری آنجایی که مکان را شالوده فضا می‌شمارد و برای ساختن فضا در صدد تهیه مکان است، به اندیشه‌های هایدگر ^{۱۱} درباره فضا و مکان نزدیک‌می‌شود (آندو، ۱۳۸۷: ۱۳۸۷). قوی‌ترین تأثیر را بر کارهای آندو معماری سنتی کشورش باقی گذاشته است. وی در کودکی با کلاسیک‌های بزرگ مینکا ^{۱۲} (بناهای مزارع) و سوکیای ^{۱۳} تاریخی ژاپن، چایخانه‌ها، آشناشد (تصویر ۱). آندو از جنبه‌های قدیمی و اساسی معماران سنتی مانند جلوه نور، کاربرد هرچه کمتر مواد و مصالح و رابطه انسان با طبیعت، تعبیر و تفسیر تازه‌های را رائمه می‌دهد. کارهای وی، نزدیکی آشکاری با مدرنیسم به خصوص کارهای لوکربوزیه ^{۱۴} و لویی کان دارد. اما افسوس که از دست رفتن انسانیت، صمیمیت و ارتباطات فردی را از بین می‌برد که این امر از تلاش مدرنیسم برای رسیدن به کلیتی خیالی، ناشی می‌شود. برای نمونه، سال ۱۹۹۷ م. آندو مسابقه بین‌المللی موزه جدید هنر مدرن را در فورت ورت ^{۱۵} تکراس برداشت. یک سلسه سالن‌های دراز نمایشگاهی بازتاب خط بام موزه کیمبل ^{۱۶} اثر لویی کان ^{۱۷}، در مجاورت این موزه قرار دارد (سلسور، ۱۳۸۸: ۱۷). آندو، پسامدرنیسم را دارای رویکردی صوری و در حد به کاربردن تزئینات نوستالژیک می‌داند (آندو، ۱۳۸۵: ۲۵). سانتیاگو کالاتراوا نیز اشخاصی همچون نویسنده روسی جوزف بروودسکای ^{۱۸} را که در آمریکا زندگی می‌کند، می‌ستاید. درزمنیه مجسمه‌سازی، برانکوزی ^{۱۹} را بسیار تحسین می‌کند (تصویر ۲)، احترام بسیاری برای آرپ ^{۲۰}، قائل است و علاقه و ستایش او به بدن انسان، مشابه کارهای رودین ^{۲۱} است. یکی از عواملی که باعث پیشرفت وی شد بازدیدش از "تالیزن وست" ^{۲۲}، کار فرانک لوید رایت ^{۲۳} بود. کالاتراوا وی را خلیل دوست دارد. مکینتاش ^{۲۴} معمار اسکاتلندي نیز از افرادیست که کالاتراوا وی را به خاطر نقاشی هایش دوست دارد. بی‌شک کارهای کالاتراوا

تصویر ۱. نمونه خانه مینکا در ژاپن (<http://commons.wikimedia.org>).

قياس در رویکرد و روش طراحی

تأثیرپذیرفته از فلیکس کاندلار^{۲۵} است. وی همچنین از آثار نقاشی سزان^{۲۶} تأثیرپذیرفته است (شریف و امیراکبری، ۱۳۵۰:۱۳۸۲)، (تصویر^۳). شناخت افراد و آثار تأثیرگذار در زندگی این دو معمار، تاحدودی خطمنشی آنها را در نگرش به طراحی مشخص می‌کن.

آندو شیوه طراحی خود را با مشاهده توامان معماری سنتی و کهن ژاپن و معماری مدرن غرب به دست آورد (لیو، ۱۳۸۷:۷۰). بنابراین توجه عمدۀ وی بر تلفیق فرم‌های مدرن با مفاهیم و شیوه‌های سنتی ژاپن استوار است. هدف آندو، تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است. صالح معماری وی، بتن خام، خورشید، آسمان، سایه و آب است یا به عبارت بهتر، فضا. تأکید این معمار براین است که استفاده کنندگان بنا باید طبیعت را تجربه و احساس کنند. عناصر اصلی و متناقض معماری آندو، نظم، مردم و احساسات انسانی است. او از جذابیت فرم صرف نظر کرده و بر جذابیت فضای تأکیدی کند (فوریاما، ۱۳۸۷:۵). این درحالیست که کالاتراوا مهندسی را هنر عملی می‌داند. درواقع، آندو در پی آفرینش فرم‌های نوینی است که بر مبنای دانش و فن شکل می‌گیرند. با این حال، فن را همه چیز نمی‌داند و بر فناوری‌ها اصرار نمی‌ورزد. بهیان دیگر، فن در آثار کالاتراوا برای تجلی و بیان مباحث سازه معمار به کار رفته است. بدین ترتیب، افشاگری‌های سازه‌ای معمار با بیان ساده معماری او عجین می‌شود و اثر وی، به صورت ترکیبی موزون از اصول فیزیکی و ساختار زیبایی تجلی می‌یابد. کالاتراوا طراحی را با کروکی‌های مختلف مشخصات فنی و اجرایی کار نیز توجه و آنها را ارزیابی می‌کند. ساختمان را براساس مقطع طراحی می‌کند بدین گونه، نه تنها استحکام بلکه زیبایی ساختمان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد (فریدونی، ۱۳۷۴:۴۲).

کنکاش نوع حضور طبیعت در آثار دو معمار

- تادائو آندو

آندو تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه معماری را طراحی کرده است (فوریاما، ۱۳۸۷:۵). بیشتر پروژه‌هاییش در ژاپن بطور متمرکز در اوزاکا^{۲۷}؛ محل زاده شدن و بزرگ‌شدنش که هم‌اکنون نیز در آنجا زندگی و کار می‌کند، قرار داردند. این معمار توانا افزون بر یک سری ساختمان‌های مذهبی موزه‌ها، مجموعه ساختمان‌هایی همچون ادارات، کارخانجات و مراکز خرید را نیز، طراحی کرده است. بهر حال، خطمنشی حرفة‌ای وی با پروژه‌های مسکونی شروع شده است. از سال ۱۹۸۵ م. به بعد، کارهای آندو از نظر مقیاس به تدریج تغییر یافت و

پروژه‌های عمومی و بزرگ، جایگزین پروژه‌های کوچک و خانه‌های خصوصی شدند (همان: ۲۱ و ۲۲). آندو ساختن فضا را بالاتر از ساختن مکان می‌شمارد لیکن ابزار او برای این آفرینش گری، گرد هم آوردن عناصر طبیعی و محیطی در یک چشم‌انداز است. وی در این باره می‌گوید که هندسه، چشم‌انداز پیرامون را همچون یک قاب جدامی‌سازد و آن را برتری می‌دهد و بدین گونه با فراهم آوردن دایره‌ها و مربع‌ها، مکان معماري را می‌سازد. هندسه بواسطه تراشیدن نور به درون فرم‌ها و به کارگیری خطوط و احجام، روح سایت به گفتگو می‌نشیند (Abdullah, 2011: 30-31؛ Shirazi, 2010: ۳۰).

آندو در سراسر فعالیت حرفه‌ای خویش بیشتر درمورد سه نوع اساسی معماری که در ژاپن بسیار یافته‌می‌شود؛ خانه، معبد و موزه، جستجو کرده است. از همین رو در این بخش، برخی از پروژه‌های این معمار خلاق و نوع حضور طبیعت در آنها بررسی می‌گردد (جدول‌های ۱-۳).

- سانتیاگو کالاتراوا

با ینکه طبیعت یکی از منابع الهام ساختارهای کالاتراو است ولی او، از هیچ فرم طبیعی خاصی تقليد نمی‌کند. درواقع، آثار کالاتراوا با توجه به نشانه‌های پویایی که در جریان شکل‌گیری اجسام طبیعی بر اثر شکل‌گیری نیروی فیزیکی در آنها نقش‌بسته، ایجاد می‌شوند. ازین روزت که ساختارهای کالاتراوا دارای همان کیفیت پویایی است که رودولف آرنهايم^{۲۸} نیز در وصف طبیعت بر آن تأکید داشته است. بنابر گفته آرنهايم بخشی از دلیل آنکه اجسام طبیعی به نظر جاندار می‌آیند این است که اشکال آنها بقايا و سنتگواره و قایعی است که موجب پیدایش آنها شده است. شاید نزدیک‌ترین معماری کالاتراوا با طبیعت، در تعبیری است که فرم درخت دارد. استفاده از فرم درخت در معماری، انگیزه تاریخی داشته و الهام بخش بسیاری از معماران و مهندسان بر جسته سده بیستم میلادی مانند فرانک لوید رایت، رابرت میلارت^{۲۹}، فرای اتو^{۳۰} و پیر لویجی نروی^{۳۱} بوده است. آنها فرم درخت را

تصویر^۳. نمونه‌ای از آثار بانکویزی (http://fa.wikipedia.org).

تصویر^۲. نمونه‌ای از آثار بانکویزی (www.philamuseum.org).

ستون فقرات، یک فرم دیکته شده و ساختاری جهان‌شمول دیده‌می‌شود که در آن شالوده "پایه" ضخیم‌تر از تارک "رأس" است. تکرار این اصل، کارآبی و بازدهی اقتصادی را نشان می‌دهد اما تا اندازه‌ای نیز برخاسته از زیبایی است.» (Ramzy & Fayed, 2011:170&171) از نظر این معمار هرمند، یک بستر یا منظر هرگز نایايد ساكن یا ايستا ديده‌شوند و ساختمانها باید همواره با محیط اطرافشان پيوستگي و ارتباط داشته باشند (قلیچخانی، ۱۳۸۲: ۱۳۵). در این راستا در جدول‌های ۴-۸، کنکاشی از الگوهای الهام از طبیعت در طرح‌های سانتیاگو کالاتراوا ارائه شده است.

نه تنها به خاطر شکل پایداری آن و قابلیت مقابله رانشی قوس بلکه به دلیل صراحت و روشنی ساختار و حالت موزونی که دارد، به کار گرفته‌اند (Cross, 1999, 25-39؛ فریدونی، ۱۳۷۴: ۴۷ و ۴۸). کالاتراوا در مرور الهام از طبیعت در کارهایش، چنین می‌گوید: «دو ویژگی برجسته در طبیعت وجود دارد که بسیار در خور ساختمان است: یکی استفاده بهینه از مصالح و دیگری توانایی موجودات زنده برای دگرگونی، رشد و حرکت، بویژه حرکت به شکل خاصی برای من سرچشم می‌نماید. الهام طبیعی بوده است. من سازه‌های اسکلت مانند ساخته‌ام و طرح‌هایم اغلب فرم اسکلت را به ذهن متبدارمی‌سازم. پشت این قضیه اصل تکرار است. چه در درختان و چه در

- خانه‌ها

جدول ۱. نوع حضور طبیعت در خانه‌های آندو

منبع	شاخصه‌های برجسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ	مکان	خانه‌ها
(فوریاما، ۱۳۸۷: ۲۶)	- تاثیر فضای خارجی در فضای داخلی تنها از طریق نوری است که از پنجره سقفی به فضا وارد می‌شود.	۱۹۷۲-۷۳	اوزاکا	تومی‌شیما
(سلسور، ۱۳۸۸: ۱۸)	- برخلاف فرهنگ‌های غربی که در آنها دنیای انسان و طبیعت مجزا تلقی می‌شوند، جامعه ژاپنی این دو دنیا را در هم آمیخته می‌بیند - درونی کردن طبیعت با استفاده از یک حیاط در مرکز ساختمان - دیوارهای بیرونی و بدون پنجره با هدف گرفتن و گنجاندن طبیعت بهمثابه بخش جدائی‌ناپذیر زندگی ساکنان آن	۱۹۸۲-۸۱	اوزاکا	آزواما
(فوریاما، ۱۳۸۷: ۳۵)	- یک سطح شیبدار در یک جنگل، سایت خانه است - ورود نور - ایجاد سایه بر دیوار - ایجاد ریتم در فضای داخلی با نور و سایه	۱۹۷۶-۷۷	هیوگو	دیوار
(همان: ۳۶)	- شب به سمت جنوب در سایت - دید وسیع به سمت دریا - پیروی از توپوگرافی نامنظم زمین - باعچه‌های بامی و فضاهای باز پله‌دار - عدم تقاضا	۱۹۷۶	کوبه	اوکاموتو
(Pare, 2000: 42)	- ساخت بر شب کوهستانی با جنگل انبوه - حیاط مرکزی - ردیف پنجره‌های سقفی و شکاف‌های ایجاد شده برای ورود نور	۱۹۷۹-۸۱	هیوگو	کوشینو
(Furuyama, 2006: 63)	- سایت شیبدار با چشم‌انداز وسیعی از خلیج اوزاکا تا بندر کوبه - فرم پلاکانی هماهنگ با سایت - مهتابی‌هایی با چشم‌اندازی متنوع	۱۹۷۸-۸۳	کوبه	روکو ۱
(Pare, 2000: 145 (فوریاما، ۱۳۸۷: ۷۹)	- سایت شیبدار - انطباق قاب‌بندی متحوالشکل بنا با شب زمین	۱۹۸۵-۹۳	کوبه	روکو ۲
(فوریاما، ۱۳۸۷: ۸۷)	- سایت شیبدار - تطبیق با شکل زمین - باعچه‌های بامی - وجود جنگل بین مجتمع‌های ۱ و ۲ و مجتمع‌های ۲ و ۳ - محیط سبز طبیعی و فضای عمومی	۱۹۹۲	کوبه	روکو ۳

- معابد و کلیساها

جدول ۲. نوع حضور طبیعت در معابد و کلیساها آندازه‌گیری معماری

منبع	شاخصه‌های برجسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ	مکان	معابد و کلیساها
(فوریاما، ۱۳۸۷: ۱۳۲)	<ul style="list-style-type: none"> - سایت شیبدار - دید وسیع به دریا - استفاده از نور برای هدایت مردم به داخل نمازخانه - پنجره وسیعی که منظره سراشیبی پر از گیاه را درون خود قاب قرارمی‌دهد 	۱۹۸۵-۸۶	کوبه	نمازخانه‌ای در کوه روکو
(خداکرمی، ۱۳۸۰؛ Handa, 1999: 380)	<ul style="list-style-type: none"> - اتصال معماری با طبیعت از طریق دریاچه - استخر با وسعت افقی خود نور را به داخل فضاهای داخلی می‌آورد - مرزی برای کلیسا با استفاده از سطح آب - استفاده نمادین از نور با چهار صلیب (تصویرهای ۴ و ۵) 	۱۹۸۵-۸۸	هوکایدو	کلیسای روی آب
(سلسیور، ۱۳۸۸؛ Handa, 1999: 375-376)	<ul style="list-style-type: none"> - جهت قرارگیری براساس تابش خورشید - منبع اصلی نور، یک روزنه بهشکل صلیب در دیوار شرقی - روح انسان، طبیعت و خدایان در وحدت کیهانی فضا و نور به هم می‌رسند 	۱۹۸۷-۸۹	اوزاکا	کلیسای نور
(فوریاما، ۱۳۸۷، ۹۱؛ ۱۳۸۵؛ Peretti, 2000: 4)	<ul style="list-style-type: none"> - قرارگیری بر تپه‌ای در جزیره آواجی با دیدی وسیع به خلیج اوزاکا - قرارگیری سالن معبد داخل زمین، زیر یک استخر بیضی شکل بزرگ - راه ورود از روی سطح آب به زیر آب (تصویر ۶) 	۱۹۸۲-۹۱	جزیره آواجی	معبد آب

(نگارندهان)

- موزه‌ها

جدول ۳. نوع حضور طبیعت در موزه‌های آندو

منبع	شاخصه‌های برجسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ	مکان	موزه‌ها
(Jodidio, 2012: 313 (۱۶۰: ۱۳۸۷) فوریاما،	- سایت بالای تپه - دسترسی به آن تنها از طریق ماشین کالبی (عبور از طبیعت) است - مرکز آن به صورت یک باغ آب است - باغچه‌های با می	۱۹۹۳-۹۵	کاگاوا	موزه هنر معاصر ناؤشیما، قسمت الحاقی
(Jodidio, 2012: 311) (۱۹۲: ۱۳۸۷) (فوریاما،	- قرارگیری بر تپه‌ای مشرف بر دریاچه‌ای وسیع - دیوارهای پله‌کانی منطبق بر شیب زمین - چند استخر مصنوعی - قرارگیری پیرامون یک دریاچه قدیمی	۱۹۸۷-۸۹ ۱۹۹۳-۹۶	هیوگو هیمجی	موزه کودکان موزه ادبیات ۲

۵۱

(نگارندگان)

- کلیساها

جدول ۴. نوع حضور طبیعت در کلیساها کالاتراوا

منبع	شاخصه‌های برجسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ ساخت	مکان	کلیساها
(جودیدیو، ۶۴: ۱۳۸۶)	- الهام از دستهای در حال دعا - مدلی از خط آسمان شهر - ارتباط قوی با محیط	۲۰۰۰	کالیفرنیا، آمریکا	کلیسای جامع اوکلند
(همان: ۴۴)	- ارتباط با باغ اصلی (جنبه نمادین) - عناصر سازه‌ای به شکل یک درخت - هدایت نور طبیعی به سالن کلیسا	۱۹۹۱	نیویورک، آمریکا	کلیسای جامع سنت جان ^{۳۲}

(نگارندگان)

- موزه‌ها و مراکز فرهنگی

جدول ۵. نوع حضور طبیعت در موزه‌ها و مراکز فرهنگی کالاتراوا

منبع	شاخصه‌های برجسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ ساخت	مکان	موزه‌ها و مراکز فرهنگی
(جودیدیو، ۷۰: ۱۳۸۶)	- الهام از پرنده در حال پرواز - بخش‌های متتحرک - ایجاد چشم‌انداز باغ و دریاچه با طراحی پل ریمن	۲۰۰۱-۱۹۹۴	ویسکونسین، آمریکا	موزه هنر میلوکی
(Calatrava, 1996: 80-115)	- براساس شکل مقارن درخت و تیرک‌های پوشیده شده با شیشه، نور روز به داخل هدایت می‌شود	۲۰۰۰-۱۹۹۱	والنسیا، اسپانیا	موزه پالاسیو لاس آرتوس
(کلیفورد، ۱۱۵: ۱۳۸۵)	- الهام از چشم و ابروی انسان - استفاده از سنگ محلی آتش‌شانی در پیاده‌رو آن	۱۹۹۱-۲۰۰۳	جزایر قناری، اسپانیا	تالار کنسرت تیریف ^{۳۳}
(جودیدیو، ۳۸: ۱۳۸۶)	- بیضی شکل با پلانی به شکل چشم	۱۹۹۱-۹۸	والنسیا، اسپانیا	رصدخانه (افلاکنما) ^{۳۴}

(نگارندگان)

- پل‌ها

جدول ۶. نوع حضور طبیعت در پل‌های کالاتراوا

منبع	شاخصه‌های برجسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ ساخت	مکان	پل‌ها
(جودیدیو، ۱۲۴: ۱۳۸۶)	- بدن انسان در حال حرکت	۱۹۹۳-۹۵	سالفورد، انگلستان	پل ترینیتی ^{۳۵}
(Jodidio, 2007: 56)	- الهام از یک فرد در حال دویدن	۱۹۸۷-۹۲	سویل، اسپانیا	پل آلامیو ^{۳۶}
(Tzonis, 2002; ۳۰، ۱۳۸۶؛ جودیدیو،	- سازه‌های متتحرک شبیه دهان که دستیابی به سکوهای زیرزمینی تا عمق شصت و سه مترا را امکان‌پذیر می‌سازد	۱۹۹۱-۹۵	والنسیا، اسپانیا	پل آلامدا ^{۳۷}

(نگارندگان)

جمع‌بندی حاصل از کنکاش؛ ارائه دسته‌بندی رویکرد به طبیعت در آثار آندو و کالاتراوا

آندو معتقد است معماری باید بتواند افزون بر رعایت استانداردهایی مانند کارآیی و راحتی، روح انسان را تعالیٰ بخشد و غنی‌سازد. وی برای نیل به این هدف از معماری سنتی زاپنی که ریشه در فرهنگ او نیز دارد، بهره جسته است. در این راستا نخست، طبیعت و عناصر آن را همچون آب، نور و پوشش گیاهی را در کالبد معماری خویش قرارداده

- ایستگاه راه‌آهن و فرودگاه

جدول ۷. نوع حضور طبیعت در ایستگاه‌های راه‌آهن کالاتراوا

منبع	شاخصه‌های بر جسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ ساخت	مکان	ایستگاه راه‌آهن و فرودگاه
(جودیدیو، ۱۳۸۶: ۱۱۲)	- شکل پرنده	۱۹۸۹-۹۴	لیوان، فرانسه	ایستگاه راه‌آهن لیوان- سنت اگرپری
(ایرانی، ۱۳۸۲: ۷۱)	- درگاهی شبیه دهان که هدایت‌کننده انسان‌هاست - ستون‌های خمیده به‌شکل دست انسان که استعاره از یک نوع دایناسور است شبیه پرواز تخیلی دایناسوری که برای آشیانه‌ای بر دامنه تپه می‌آید.	۱۹۸۳-۹۰	зорیخ، سوئیس	ایستگاه راه‌آهن استادل هوفمن ^{۳۸}
(جودیدیو، ۱۳۸۶: ۵۶)	- تپه مانند	۱۹۹۶	لیچ، بلژیک	ایستگاه راه‌آهن لیچ ^{۳۹}
(Jodidio, 2007:110)	- تداعی‌کننده جنگل	۱۹۹۳-۹۸	لیسبون، پرتغال	ایستگاه اورینت ^{۴۰}
(Ibid: 46)	- الهام از ابرو در طراحی نمای قائم آن	۱۹۹۰-۲۰۰۰	بیلبائو، اسپانیا	برج مراقبت فرودگاه سوندیکا ^{۴۱}
(ایرانی، ۱۳۸۲: ۷۱)	- پرنده در حال پرواز	۱۹۸۹-۹۴	فرانسه	ترمینال لیون- ساتولار ^{۴۲}

(نگارندگان)

- سایر بنایها

جدول ۸. نوع حضور طبیعت در سایر بنای‌های طراحی‌شده به‌دست کالاتراوا

منبع	شاخصه‌های بر جسته حضور طبیعت در بنا	تاریخ ساخت	مکان	سایر بنایها
(Jodidio, 2007: 62)	- سازه درخت‌مانند - تصور شکل درخت، برای ایجاد یک فضای بزرگ شهری مرتبط با سنت گوتیک و خصوصیات مدرن تر سبک گائودی	۹۲-۱۹۸۷	تورنتو، کانادا	BCE محله
(Ibid: 104)	- زانوی خم شده انسان - هدایت سایه	۱۹۸۲-۹۲	بارسلون، اسپانیا	برج ارتباط مونت جویک ^{۴۳}
(جودیدیو، ۱۳۸۶: ۱۳۶)	- سقف شیشه‌ای موجود مانند برگ‌های خمیده - سقف چوبی پیست دوچرخه‌سواری - راهرویی به‌شکل ستون فقرات انسان	۲۰۰۱-۰۴	آتن، یونان	مجموعه ورزشی المپیک ^{۴۴}
(Tzonis,2002; (جودیدیو، ۱۳۸۶: ۱۴۰)	- مکانیزمی مانند زانوی انسان - تیغه‌های آلومینیومی دارای لولا	۱۹۸۳-۸۵	کوسفلد، آلمان	انبار ارنستینگ

(نگارندگان)

با نیروهای طبیعی است و به واسطه تسلطی که بر تحلیل نیروها دارد، برخلاف دیدگاه آندو که کاملاً احساسگر است، دیدگاهی سازمانی به عناصر طبیعت دارد. رویکرد وی به طبیعت، در سه دسته کلی قابل دسته‌بندی است. رویکرد اول؛ هنر آفرینش مناظر پویا با الهام از پویایی طبیعت است. این هدف با بهره‌گیری از فرم‌های پویای الهام‌گرفته از طبیعت یا سازه‌های متحرک، تبلور بصری می‌باشد. دوم؛ الهام از ساختار موجودات زنده است که درختان، بدن انسان و پرندگان بیشترین سوژه‌های طراحی وی را تشکیل می‌دهند. فرم پایدار درخت، صراحت و روشنی ساختار، فرم بدن انسان در حال انجام یک حرکت، مکانیسم‌های حرکتی بدن، اجزای بدن، تناسبات و فرم اسکلتی از مواردی هستند که در رویکرد الهام‌بخش کالاتراوا در برداشت از طبیعت، در معماری بی‌نظیریش آشکار است. در رویکرد سوم، پیوستگی و ارتباط با محیط دیده‌می‌شود. کالاتراوا می‌کوشد تا در بیشتر آثار خویش از طریق بصری، عملکردی و ساختاری با طبیعت ارتباط و پیوستگی برقرار کند. مواردی که بیان شد، در جدول ۱۰ نیز دیده‌می‌شود.

بطور کلی، در آثار تادائو آندو پنج رویکرد شاخص به طبیعت را می‌توان دسته‌بندی کرد. رویکرد اول؛ انتخاب سایت پروژه در متن طبیعت است. بیشتر پروژه‌های وی روی شیب، بالای تپه یا کنار دریاچه واقع شده که در بیشتر موارد، معمار در پیشنهاد آنها نقش داشته است. دوم؛ مسئله نفوذ نور است که در بیشتر کارهای وی به گونه‌ای هنرمندانه، از طریق دهلیز یا شکاف دیده‌می‌شود. سوم؛ تلاش برای رخنه انسان به درون طبیعت است که در دو دسته فیزیکی و بصری قابل تفکیک است. وی برای دستیابی به این هدف از پل، پیاده راه یا پله کانهای رویاً استفاده می‌کند یا دید به طبیعت را از درون بنا ایجاد می‌کند. چهارم؛ ترکیب فضا با عناصر طبیعی است که از طریق حیاط مرکزی، استخر، مهتابی^۴ و تراس‌های پله کانی و باغچه‌های بامی انجام می‌پذیرد. پنجم؛ تلفیق هندسه با عناصر طبیعت است. در این مرحله، پیروی کردن فرم از توپوگرافی، در زمین‌های شبیه دار انتخاب معمار برای همگامی و الهام از طبیعت قلمداد می‌شود. مطالب جدول ۹، رویکردهای آندو به طبیعت است.

این درحالیست که کالاتراوا، معماری دانش آموخته و آشنا

جدول ۹. دسته‌بندی انواع حضور طبیعت (نحوه الهام از طبیعت) در معماری آندو

نوع حضور طبیعت در معماری آندو	نمونه موردی
۱. انتخاب سایت در بطن طبیعت	- خانه دیوار، خانه کوشینو و خانه‌های روکو ۱ و ۲ - نمازخانه‌ای در کوه روکو و موزه کودکان - موزه هنر معاصر نائوشیما و کلیسای روی آب
۲. نفوذ نور به درون بنا	- خانه نومی شیما - خانه کوشینو و کلیسای نور
۳. رخنه در طبیعت	- ارتباط بخش‌های مجازی مجموعه بهوسیله پیاده راه یا پل با پلکان رو باز - موزه کودکان و برج میدان گاه تسوکایاما - موزه هنر معاصر نائوشیما
۴. ترکیب فضا با عناصر طبیعت	- خانه اوکاموتو، خانه‌های روکو ۱، نمازخانه‌ای در کوه روکو، کلیسای روی آب، معبد آب، موزه کودکان و نمازخانه‌ای در کوه روکو
۵. تلفیق هندسه با طبیعت	- کلیسای روی آب، معبد آب، موزه هنر معاصر نائوشیما و موزه کودکان - خانه‌های روکو ۳ و موزه ادبیات ۲ - خانه اوکاموتو، خانه‌های روکو ۳ و موزه هنر معاصر نائوشیما - خانه آزمایشگاه کوشینو و خانه‌های روکو ۱ - خانه اوکاموتو، خانه کوشینو، خانه‌های روکو ۲، خانه‌های روکو ۳ و موزه کودکان

جدول ۱۰. دسته‌بندی انواع حضور طبیعت (نحوه الهام از طبیعت) در معماری کالاتراوا

نمونه مورده	نوع حضور طبیعت در معماری کالاتراوا			
- موزه هنر میلواکی، انبار ارنستینگ، کلیسای جامع اوکلند و برج مراقبت فرودگاه سوندیکا	- ایجاد فرم پویای بصری ولی سازه بدون حرکت است - ایجاد سازه متحرک			۱. آفرینش منظره‌های پویا
- محله BCE - ایستگاه اورینت - کلیسای جامع سنت	- فرم پایدار درخت - صراحت و روشنی ساختار	الهام از درخت		۲. الهام از بدن انسان موجودات زنده
- پل آلامدا - ایستگاه راه‌آهن استادل هومن (پل آلامیو) - پل تربینیتی و رصدخانه (افلاکنما) - تالار کنسرت تتریف (کلیسای جامع اوکلند)	- فرم رفتاری بدن انسان مانند دستهای در حال دعا و ... - مکانیسم‌های حرکتی بدن مانند خم شدن زانو یا بدن انسان در حال دویدن و ... - اجزای بدن انسان چشم، دهان، دست و ...	الهام از بدن انسان		
- ایستگاه راه‌آهن لیوا، سنت اگزوپری، فرودگاه سوندیکا و موزه هنر میلواکی	- مکانیزم پرواز و فرود پرنده‌گان - تناسبات و فرم اسکلتی	الهام از پرنده‌گان و جانداران		۳. پیوستگی و ارتباط با محیط
- تقریباً در تمامی آثار	- پیوستگی بصری - پیوستگی عملکردی - پیوستگی ساختاری			

(نگارنده‌گان)

نتیجه‌گیری

آندو و کالاتراوا دو معمار بر جسته هم‌عصر از دو فرهنگ و جامعه متفاوت؛ یکی دارای تحصیلات آکادمیک و دیگری خودآموخته و تجربی است. آندو، شخصیتی خودساخته است که فرهنگ و بستر جامعه به صورت تجربی، فاکتورهای الگوبرداری وی را تشکیل می‌دهند. حال آنکه، کالاتراوا با پیش زمینه آکادمیک از الگوهای طبیعت به الگوبرداری علم‌مدارانه آنها پرداخته است. در واقع، تفاوت در الگوگیری از طبیعت به صورت شاخص در کارهایشان ظهور یافته است. برای نمونه، آندو به آب و توپوگرافی بیش از سایر عناصر طبیعی توجه کرده در حالی که کالاتراوا بر ساختار بدن انسان و موجودات بیشتر تأمل کرده است. آندو فضا را با احساس خود و تلفیق آن با طبیعت طراحی می‌کند و برای فرم آن، اهمیت کمتری قائل است در مقابل، کالاتراوا طراحی فضا را بر پایه تحلیل نیروها و پویایی آنها قرارداده و فرم و فضا را در کنار هم بررسی و تعریف می‌کند. همچنین، تفاوت فرهنگی در جامعه آندو و کالاتراوا باعث تفاوت نحوه الگوبرداری آنها از طبیعت شده است. از همین رو، فرهنگ را می‌توان به عنوان یک شاخص تأثیرگذار در چگونگی الگوگیری از طبیعت، بالاهمیت شمرد. کالاتراوا با رویکردی پویا به فرم و فضا، از طبیعت بهره‌می‌جوید در حالی که آندو، پویایی بسیار اندک را از طریق ایجاد سایه روش‌ها و بازی با نور در فضا ایجاد می‌کند. ضمن اینکه فرم‌های آندو، پویایی بسیار اندکی نسبت به کارهای کالاتراوا دارند.

درنهایت، با بررسی آثار این دو معمار و مقایسه آنها باهم دو نتیجه عمده به دست می‌آید. اول اینکه طبیعت به مثابه یک متن است که هر کس با توجه به پیش زمینه‌های شخصیتی خود، پیشینه علمی و زمینه مطالعات و فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی خویش، از آن برداشت‌های متفاوتی خواهد داشت. دوم اینکه می‌توان شاخص‌هایی را برای بهره‌گیری هرچه بهتر از طبیعت برای استفاده سایر طراحان پیشنهاد داد. قطعاً ویژگی‌ها، نوع کاربری، اهمیت بنا و... در انتخاب یا انتخاب نکردن هریک از این شاخص‌های پیشنهادی که در زیر آورده می‌شود، مؤثر است.

- انتخاب سایت در بطن طبیعت: در صورت امکان با قرارگیری بنا روی شب، بالای تپه، کنار دریاچه و سایر عوامل طبیعی دیگر احیای حضور در طبیعت و منظر مناسب، تقویت شود.

- نفوذ نور به درون بنا: با ایجاد دهلیز و شکاف در بدنه‌ها می‌توان به نور اجازه عبوری رمزآمیز داد که برای بهره‌گیری از مفاهیم نمادین یا نشان‌دادن و تأکید بر یک جهت خاص، پیشنهاد می‌شود.

- رخنه در طبیعت به صورت فیزیکی: ارتباط بخش‌های جداگانه مجموعه بهوسیله پیاده‌راه یا پل یا پله‌کان رو باز، عبور از درون طبیعت برای رسیدن به بنا و... برای تقویت حضور فیزیکی انسان در طبیعت به کمک طراحی، پیشنهاد می‌شود.
- رخنه در طبیعت به صورت بصری: با ایجاد دید قاب‌بندی شده می‌توان طبیعت را به درون فضا به صورت کنترل شده هدایت کرد.
- ترکیب فضا با عناصر طبیعت: استخر (آب)، پوشش گیاهی (درختان) در اطراف بنا، باغچه‌های بامی، حیاط مرکزی، مهتابی و ... عناصری هستند که به عنوان یک راهکار الگوگیری طبیعی برای ترکیب فضا با طبیعت پیشنهاد می‌شوند.
- تلفیق هندسه با طبیعت: به معنای انطباق فرم هندسی ساختمان با توپوگرافی زمین و هماهنگی کامل بستر با بنا نیز به عنوان شاخص دیگری در طراحی براساس طبیعت، پیشنهاد می‌شود.
- آفرینش منظر پویا: طبیعت هیچگاه ایستا نیست؛ همواره منظر طبیعی در حال رشد و تغییر و تحول است. از طرفی، عناصر طبیعی مانند باد، نور و سایه پویایی خاصی را ایجاد می‌کنند که این پویایی می‌تواند با ایجاد فرم پویای بصری و سازه بدون حرکت یا با ایجاد سازه متحرک پدید آید.
- الهام از درختان: درختان به دلیل فرم پایدار و صراحت و روشی رفتارشان، الگوهای بسیار مناسبی در طراحی معماری هستند. برای همین، بهره‌گیری از شاخص‌های پایداری فرم آنها برای دستیابی به فرمی پایدار در معماری پیشنهاد می‌شود.
- الهام از بدن انسان: بدن انسان نیز به عنوان یک الگوی طبیعی برای فضایی که می‌خواهد آن را دربر گیرد، می‌تواند منبعی غنی باشد. کنکاش در فرم رفتاری بدن انسان برای نمونه دستهای در حال دعا و ...، مکانیسم‌های حرکتی بدن همچون خم شدن زانو یا بدن انسان هنگام دویدن و ... و الهام از اجزای بدن مانند چشم، دهان و دست به عنوان روش‌های الهام از بدن انسان پیشنهاد می‌شود.
- الهام از پرندگان و سایر جانداران: پرندگان و سایر جانداران نیز می‌توانند الگوهای طبیعی مناسبی برای طراحی باشند. مکانیزم پرواز و فرود پرندگان و تناسبات و فرم اسکلتی هریک به عنوان راهکارهای الهام از آنها پیشنهاد می‌شود.
- پیوستگی و ارتباط با محیط: ایجاد پیوستگی با محیط از نظر عملکردی، ساختاری و بصری نیز به عنوان راهکاری دیگر برای بهره‌گیری از طبیعت پیشنهاد می‌شود.

پی‌نوشت

- 1- Santiago Calatrava
- 2- Tadao Ando
- 3- برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به (آندو، ۱۳۸۱)، (سلسور، ۱۳۸۸)، (قلیچخانی، ۱۳۸۲)، (Richard, 2000)، (Jodidio, 2007)، (Jodidio, 2012) و (Jodidio, 2012).
- 4- ESTA (Escuela Technical Superior de Architecture de Valencia)
- 5- ETH (Eidgenössische technische hochschule in Zurich)
- 6- BSA
- 7- IABS
- 8- FAD
- 9- BDA
- 10- Josef Albers
- 11- Martin Heidegger (1889-1976)
- 12- Minka

- 13- Sokkia
- 14- Le Corbusier
- 15- Fort Worth
- 16- Kimbell Art Museum
- 17- Louis Kahn
- 18- Joseph Brodsky
- 19- Bran casi
- 20- Arp
- 21- Rodin
- 22- Talisman West
- 23- Frank Lloyd Wright
- 24- Macintosh
- 25- Félix Candela
- 26- Paul Cézanne
- 27- Osaka
- 28- Rudolf Julius Arnheim
- 29- Robert Maillart
- 30- Frei Otto
- 31- Iuichineroy
- 32- st-John
- 33- Tenerif
- 34- Planetarium
- 35- Trinity
- 36- Alamio
- 37- Alameda
- 38- Stadelhofman
- 39- Reige railway station
- 40- Orient
- 41- Sondica
- 42- Lyon-Satolas
- 43- Montjoic
- 44- Olympic sports complex

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۴۵- مهتابی، فضای بدون سقفی است که بالاتر از سطح حیاط قرارمی‌گیرد. دیوارهای این فضا نماسازی می‌شود و بدین ترتیب به ایوانی شباهت پیدامی کند که سقف آن را برداشته‌اند. این فضا معمولاً از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضای باز مشرف است (پیرنیا، ۱۳۸۲).

منابع و مأخذ

- آنتونیادس، آنتونی سی (۱۳۸۳). بوطیقای معماری، جلد اول: راهبردهای نامحسوس به‌سوی خلاقیت معماری، ترجمه احمد رضا آی، تهران: سروش.
- آندو، تاداؤ (۱۳۸۱). شعر فضا، ترجمه محمد رضا شیرازی، تهران: گام نو.
- _____ (۱۳۸۷). تاداؤ آندو در گفتگو با نشریه architectural record، معماری ایران (م الف)، (۳۲)، ۱۶۳-۱۶۵.
- ایرانلی، سپیده (۱۳۸۲). کالاتراوا، معماری و فرهنگ، (۱۴)، ۶۸-۷۱.
- پیرنیا، محمد کریم (۱۳۸۲). سبک‌شناسی معماری ایرانی، چاپ اول، تهران: پژوهندۀ.
- جودیدیو، فیلیپ (۱۳۸۶). سانتیاگو کالاتراوا، ترجمه زهرا رضوی و رامین رضوی، ج ۳، تهران: گنج هنر.

- سلسور، کاترین (۱۳۸۸). تادائو آندو، جادوی نور و خلوص، ترجمه احمد بدر طالعی، معماری و فرهنگ، (۳۵)، ۲۳-۱۷.
- شریف، شانی و امیر اکبری، امیرعلی (۱۳۸۲). سانتیاگو کالاتراوا، معماری و فرهنگ، سال سوم، (۱۴)، ۱۱۳-۱۰۵.
- شیرازی، محمدرضا (۱۳۸۰). آندو فضا را چگونه می‌نویسد؟، معماری و فرهنگ، (۹)، ۳۴-۲۹.
- صدیق‌پور، رایین و صدیق‌پور، رافائل (۱۳۸۳). ساختمانی که پرواز می‌کند! معمار، (۲۸)، ۱۳۱-۱۲۴.
- فربیدونی، سید مشایخ (۱۳۷۳). سانتیاگو کالاتراوا، صفحه، (۱۵)، ۵۳-۳۸.
- فوریاما، ماساچو (۱۳۸۷). تادائو آندو، ترجمه حمید محمدی و محمدعلی اشرف گنجوی، چاپ سوم، تهران: خاک.
- قلیچ‌خانی، بهنام (۱۳۸۲). رهیافت طراحی ۱: سانتیاگو کالاتراوا از خود و کارهایش می‌گوید، صفحه، (۳۷)، ۱۳۷-۱۳۵.
- کیلفورد، پرسن (۱۳۸۵). سانتیاگو کالاتراوا: تalar تنريف در جزایر قناری، ترجمه ژاله اسراء، معماری و فرهنگ، (۲۵)، ۱۱۷-۱۱۴.
- گروتر، یورگ کورت (۱۳۹۰). زیبائی‌شناسی در معماری، ترجمه منوچهر مزینی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- گلابچی، محمود (۱۳۹۱). طبیعت منبع الهام؛ بررسی و نقد آثار سانتیاگو کالاتراوا، تهران: دانشگاه تهران.
- لیو، یوتونگ (۱۳۸۷). گفت و گویی با تادائو آندو، معماری و شهرسازی، (۹۱)، ۷۴-۷۰.

- Abdullah, N. A. G et al. (2011). Architecture design studio culture and learning spaces: a holistic approach to the design and planning of learning facilities. **Procedia: Social and Behavioral Sciences**, Volume 15, 27-32.
- Calatrava, S. (1996). **Moving of Buildings, Bridges, structural design**. Berlin: Birkhauser.
- Cross, N. (1999). Natural intelligence in design, **Design Studies**, Volume 20, Issue 1, 25-39.
- Furuyama, M. (2006). **Tadao Ando**. Los Angeles: Taschen America.
- Handa, R. (1999). Against arbitrariness: architectural signification in the age of globalization, **Design Studies**, Volume 20, Issue 4, 363-380.
- Jodidio, P. (2007). **Santiago Calatrava**. Richmond: Taschen.
- Jodidio, P. (2012). **Tadao Ando: Complete Works 1975-2012**. Paris: Taschen.
- Pare, R. (2000). **Tadao Ando: The Colours of Light**. London: Phaidon Inc Ltd.
- Peretti, G. & la Rocca, F. (2000). The water 'in' and 'around' the building: the integration between bioclimatic, water-saving, and aesthetic aspects, **Renewable Energy**, Volume 19, Issues 1-2, 1-5.
- Ramzy, N. & Fayed, H. (2011). Kinetic systems in architecture: new approach for environmental control systems and context-sensitive buildings, **Sustainable Cities and Society**, Volume 1, Issue 3, 170-177.
- Tzonis, A. & Lefavre, L. (2002). **Movement, Structure and the Work of Santiago Calatrava**. Basel and Boston: Birkhauser.
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kew_Gardens_Minka_House.jpg?uselang=fa. (access date: 3/2/2013)
- <http://www.philamuseum.org/collections/permanent/44648.html?mulR=82/11>. (access date: 3/2/2013)
- http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D9%86. (access date: 3/2/2013)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی