

رُخدادهای معماری؛

معماران و مخاطبان خلاق

آشپزخانه‌ی فرانکفورت و خانه‌های کاربردی، کاربر را فردی منفعل در نظر می‌گیرند که نیازهای کلی و ثابتی دارد. هر دو پروژه نشانه‌هایی از جامعه‌ای خردگرا و عاری از زوائد دارند که مد نظر کارکردگرایان بود و در آن سرمشق و الگوی مورد نظر برای اکثریت جامعه، کارگری فنی فرض می‌شد که در کارخانه مشغول به کار بوده یا در خانه حاضر است. کاربر منفعل، مانند کارگر فنی که یاد می‌گیرد چگونه با ماشین کار کند، می‌آموزد که چگونه باید در فضا به یک شیوه مشخص [و از پیش تعیین شده] عمل کند. شیوه‌ای درست، عبارت لوکوربوزیه، "خانه ماشینی است برای زندگی"، تنها زمانی می‌تواند توصیف دقیقی از تفکر کارکردگرایانه باشد که انسان به مثابه یکی از اجزای ماشین [خانه] در نظر گرفته شود، نه در حالتی که انسان برده‌ی ماشین باشد یا ماشین در اسارت انسان...

نویسنده: جان اتان هیل

مترجم: مهشید معتمد

رُخدادهای معماری؛

معماران و مخاطبان خلاق

نویسنده: جان اتان هیل

مترجم: مهشید معتمد

انتشارات تخصصی هنر،
معماری و شهرسازی

کتابخانه کسری

هیل، جاناتان، ۱۹۵۸ - م.

Hill, Jonathan

رخدادهای معماری: معماران و مخاطبان خلاق / جاناتان هیل؛ مترجم مهشید معتمد.

مشهد: کتابکده کسری، ۱۳۹۶.

۱۸۴ ص: مصور.

شابک:

فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Actions of architecture: architects and creative users, 2003.

موضوع: معماران — روابط عمومی

موضوع: Architects -- Public relations

موضوع: معماران و سفارش‌دهندگان

موضوع: Architects and patrons

موضوع: ارتباط در طراحی معماری

موضوع: Communication in architectural design

شناسه افزوده: معتمد، مهشید، ۱۳۶۶ -، گردآورنده

رده بندی کنگره:

رده بندی دیویی:

شماره کتابشناسی ملی:

NA۱۹۹۶/۵۹۳ ۱۳۹۶

۷۲۱/۰۶۸۸

۴۸۵۰۱۲۳

کتابکده تخصصی هنر، معماری و شهرسازی کسری

رخدادهای معماری؛

معماران و مخاطبان خلاق

ترجمه: مهشید معتمد

گرافیک و صفحه‌آرایی: لیلا کفاش‌زاده

چاپ اول: پاییز ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۹-۷۳-۰

انتشارات: کتابکده کسری

نشانی انتشارات: مشهد فلسطین ۱۴ پلاک ۱۰ تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۷۰۰۱۹

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات محفوظ می‌باشد.

مرکز پخش: کتابکده کسری

تلفن: ۰۵۱ ۳۸۴۳۵۵۳۱ همراه: ۰۹۱۵ ۳۰۱۷۱۸۱

با سپاس از همراهی دوست همیشگی،
همسرم

ترجمه‌ی این کتاب را تقدیم می‌کنم
به دخترم هانا

فهرست:

- ۹ _____ سپاسگزاری
- ۱۱ _____ راهنمای استفاده برای خواننده/بیننده/کاربر

بخش اول: نقش کاربر

۱-۱ کاربر منفعل _____ ۱۷

تصویری از پدران؛ بار عملکردی اقتصاد؛ اصول مدیریت ساختمان؛ آب کثیف؛ هدایت کاربر؛ پاپیون بارسلون؛ عکس‌های بارسلون؛ مشاهده‌گری در آثار هنری؛ مشاهده‌گری در ساختمان؛ معماری انتزاعی؛ ابزارهای انتزاعی؛ قربانیان تفکر انتزاعی؛ از منفعل به واکنشی به خلاق.

۱-۲ از کاربر واکنشی تا کاربر خلاق _____ ۳۵

دیگر کاربران؛ در برابر کارکرد؛ انعطاف‌پذیری؛ انعطاف‌پذیری به وسیله‌ی فناوری؛ انعطاف‌پذیری با استفاده بیشتر از فناوری؛ در انعطاف‌پذیری با افزایش فضا؛ انعطاف‌پذیری با پلان آزاد؛ از واکنشی به خلاق؛ چندظرفیتی (چندبینایی)؛ ناتمام؛ مدرنیسم خوشایند؛ روایت؛ فرم در برابر عملکرد؛ خودت انجامش بده؛ فایده‌ی مشارکت.

۱-۳ کاربر خلاق _____ ۶۵

یادگیری از دیگران؛ مدیریت فضا؛ مناسب‌سازی و اختصاصی کردن فضا؛ ساخت موقعیت‌ها؛ معمار موقعیت‌گرا؛ مرگ مؤلف؛ مرگ معمار؛ کنش‌ها و فضاها؛ لذت معماری؛ لذت عدم کاربرد؛ معماری بی‌فایده؛ لذت گسست.

۱-۴ نتیجه‌گیری _____ ۸۵

بخش دوم: مونتاژ پینی از شیوک

۲-۱ مونتاژ قطعات _____ ۸۹

استقلال هنر؛ کلاژ و مونتاژ؛ شوک؛ مونتاژ و معماری؛
مونتاژ و اسطوره؛ پروژکتورهای عمومی؛ بریدن و
چسباندن.

۲-۲ مونتاژ _____ ۱۰۳

فاصله‌ها؛ فاصله‌ی فضایی؛ فضای میانه؛ نقشه‌ی
خانه‌ی ریزور؛ ترسیم اتاق‌ها؛ فاصله‌ها احساسی؛
نور ساختمان؛ فاصله‌ی معنایی؛ خلاقیت در فاصله‌ها.

۲-۳ مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز _____ ۱۲۱

ساختن یک تصویر و تصویر کردن یک ساختمان؛
خیابان ویموت؛ معمار حرفه‌ای؛ محافظت از معمار؛
راه پالاینده‌ها؛ معمار غیرمجاز؛ مؤسسه‌ی معماران
غیرمجاز.

۲-۴ معماری آب و هوا (برلین ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰، _____ ۱۳۵

بارسلون ۱۹۸۶، بارسلون ۱۹۹۹)

نیلوفرهای آبی در پاریون آلمان؛ پاریون بارسلون
در برابر آب و هوا؛ مونتاژ فاصله‌ها؛ پیش‌بینی‌های
معمارانه.

۲-۵ سفید روی سفید _____ ۱۴۵

۲-۶ آب و هوای الکترومغناطیسی _____ ۱۵۱

۲-۷ مسئله خودش سوژه است _____ ۱۵۷

۲-۸ تبدیل دیوار به پنجره _____ ۱۶۱

۲-۹ نتیجه‌گیری _____ ۱۶۴

پی‌نوشت _____ ۱۶۵

کتاب‌نامه _____ ۱۶۹

اَعْلَام _____ ۱۸۱

فهرست تصاویر

فصل اول

- ۱.۱.۱ لودیگ میس وندرروهه، **کوی وایسنهوف**، اشتوتگارت، ۱۹۲۷. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۱.۲ لودیگ میس وندرروهه، **کوی وایسنهوف**، اشتوتگارت، ۱۹۲۷. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۱.۳ لوکوربوزیه و پیر ژانته، **کوی وایسنهوف**، اشتوتگارت، ۱۹۲۷. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۱.۴ والتر گروپیوس، **خانه‌های دسائو**، ۱۹۲۶-۱۹۲۸. عکس از موشه دسائو، آرشیو باهاوس، برلین.
- ۱.۱.۵ گرت شوته لیهوتسکی، **آشیپ‌خانه‌ی فرانکفورت**، ۱۹۲۷. منبع تصویر: کاترین باور، خانه‌های مدرن، بوستون و نیویورک: هفتون میفلین، ۱۹۳۴.
- ۱.۱.۶ آدولف لوس، **خانه مولر**، وین، ۱۹۲۸. بخش نشیمن بالاتر از پذیرایی. عکس در ۱۹۳۰. منبع عکس: لودیگ مونز و گوستاو کانستلر، معمار آدولف لوس، وین: آ. شرول فلاگ، ۱۹۶۶.
- ۱.۱.۷ لوکوربوزیه، **ویلا ساووا**، پوآنسی، ۱۹۲۹. باغ روی بام. عکس از FLC/ADAGP، پاریس و DACS، لندن ۲۰۰۲.
- ۱.۲.۱ سدیریک پرایس و اد برمن، **مرکز اینتراکشن**، لندن، ۱۹۷۷، تخریب در ۲۰۰۰. عکس از آدریان فورتی.
- ۱.۲.۲ نات چارد، **خانه‌ی بدن-ماشین**، ۱۹۹۶. عکس از نات چارد.
- ۱.۲.۳ مایک وب، **کوشیکل**، ۱۹۶۶-۱۹۶۷. کاملاً باز. عکس از آرشیو آرشی گرام.
- ۱.۲.۴ رم کولهاس / OMA، **طرح بازسازی پیشنهادی برای گنبد زندان آر نهیم**، ۱۹۷۹-۱۹۸۱. پرسپکتیو کلی. عکس از OMA.
- ۱.۲.۵ **خانه‌ی کلاسی یانگ** بان ساخته شده توسط شاه سونجو، کاخ چانگ دیوک گونگ، سئول، ۱۸۲۸. پنجره روکش شده با کاغذ برنج. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۲.۶ دفتر معماران خارجی، **پایانه‌ی بین‌المللی یوکوهاما**، ۲۰۰۳. عکس از دفتر معماران خارجی.
- ۱.۲.۷ آندره آلاادیو، **ویلاروتوندا**، ویچنزا، ۱۵۷۰. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۲.۸ آندره آلاادیو، **ویلاروتوندا**، ویچنزا، ۱۵۷۰. عکس از جیمز میچ.
- ۱.۲.۹ هرمان هرتزبرگر، **مدرسه‌ی مونتنسوری**، دلف، ۱۹۶۶. سکوی آجری. عکس از استودیوی معماری هرمان هرتزبرگر.
- ۱.۲.۱۰ هرمان هرتزبرگر، **مدرسه‌ی مونتنسوری**، دلف، ۱۹۶۶. حفره‌ی مربعی. عکس از استودیوی معماری هرمان هرتزبرگر.
- ۱.۲.۱۱ هرمان هرتزبرگر، **مجموعه‌ی مسکونی دراگون**، دلف، ۱۹۷۰. بالکن. عکس از استودیوی معماری هرمان هرتزبرگر.
- ۱.۲.۱۲ رم کولهاس / OMA، **ویلا دلاوا**، پاریس، ۱۹۹۱. دید به سمت برج ایفل. عکس از OMA.

- ۱.۲.۱۳ رم کولهاس / OMA، **کونشتال**، روتردام، ۱۹۹۲. نمای جنوبی. عکس از آدرین فورتی.
- ۱.۲.۱۴ رم کولهاس / OMA، **کونشتال**، روتردام، ۱۹۹۲. سراسرای ورودی و ورودی. عکس از OMA.
- ۱.۲.۱۵ دانیل لیسکینند، **موزه‌ی یهود**، برلین، ۱۹۹۸. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۲.۱۶ دانیل لیسکینند، **موزه‌ی یهود**، برلین، ۱۹۹۸. عکس از جاناتان هیل.
- ۱.۲.۱۷ معماران سارا ویگلزورت و جرمی تیل، **خانه‌ی شماره ۹-۱۰**، خیابان اورکارد لندن، ۲۰۰۱. نمای ورودی ساختمان از خیابان. عکس از پل اسموتی.
- ۱.۲.۱۸ لوسین کرول، **دانشکده‌ی پزشکی**، دانشگاه کاتولیک لوبین، وولو-سن لمبرت، بروکسل، ۱۹۷۱. نمای غربی. عکس از آتیه لوسین کرول.
- ۱.۲.۱۹ لوسین کرول، **دانشکده‌ی پزشکی**، دانشگاه کاتولیک لوبین، وولو-سن لمبرت، بروکسل، ۱۹۷۱. «فونس و ماریا» دو تندیس از سازندگان. نشان حسن نیت از آتیه‌ی لوسین کرول.
- ۱.۲.۱ هاروارد، **مركز هنرهای تجسمی کارپنتر**، دانشگاه هاروارد، کمبریج، ماساچوست، ۱۹۶۴. نمای شرقی و رمپ ورودی. عکس از موری فراسر.
- ۱.۲.۲ برنارد چومی، **تبلیغات برای معماری**، ۱۹۷۵. عکس از معماران برنارد چومی.
- ۱.۲.۳ برنارد چومی، **رونوشت‌های منهن**، ۱۹۸۱. برگرفته از MT4، بلوک. عکس از معماران برنارد چومی.
- ۱.۲.۴ برنارد چومی، **آتش‌بازی در پارک دولاوله**، ۱۹۹۱. عکس از معماران برنارد چومی.
- ۱.۲.۵ برنارد چومی، **پارک دولاوله**، پاریس، ۱۹۸۵. عکس از پیتر ماس، EST: معماران برنارد چومی.
- ۱.۲.۶ برنارد چومی، **پارک دولاوله**، پاریس، ۱۹۸۵. عکس از پیتر ماس، EST: معماران برنارد چومی.
- ۱.۲.۷ ویلیام کنت، **معبد ونوس در دریاچه یازده هکتاری**، استو، ۱۷۳۹. عکس از آدریان فورتی.
- ۱.۲.۸ جیمز گیبز، **معبد شعر معنوی**، استو، ۱۷۳۶. عکس از آدریان فورتی.
- ۱.۲.۹ برنارد چومی، **استودیوی ملی لوفرنا برای هنرهای معاصر**، تورکوان، ۱۹۹۷. نمای بیرونی. عکس از جیمز ماج.
- ۱.۲.۱۰ برنارد چومی، **استودیوی ملی لوفرنا برای هنرهای معاصر**، تورکوان، ۱۹۹۷. فضای میان سقف‌های جدید و قدیمی. عکس از ویکتوریا واتسون.

فصل دوم

- ۲.۱.۱ مارسل دوشان، چشمه، ۱۹۶۴/۱۹۱۷. عکس از جانشینان مارسل دوشان/ADAGP، پاریس و DACS، لندن ۲۰۰۲، موزه‌ی هنرهای مدرن سن‌فرانسیسکو. عکاس بن بلکول.
- ۲.۱.۲ جان هرتفلیک هور، کره تمام شد، ۱۹ دسامبر ۱۹۳۵. عکس از DACS 2002/خانه‌ی جرج ایستمن. عکاس باربارا پورو گلاسو.
- ۲.۱.۳ آلوار آلتو، آسایشگاه مسلولین، پایمیو، ۱۹۳۳. نمای جلویی. عکس از موری فراسر.
- ۲.۱.۴ لوکوروبوزیه، آپارتمان شارل دوپستگيو، پاریس، ۱۹۳۱. اتاق گشوده به‌سوی آسمان. عکس از FLC/ADAGP، پاریس و DACS، لندن ۲۰۰۱.
- ۲.۱.۵ کریستوف وُدیچکو، پروژکتور روی خانه‌ی آفریقای جنوبی، ۳۰ آگوست ۱۹۸۵. پروژکتور و تجهیزات آن. عکس از جاناتان هیل.
- ۲.۱.۶ کریستوف وُدیچکو، پروژکتور روی ایستگاه راه‌آهن شتوتگارت، فوریه ۱۹۸۳. با کسب اجازه از گالری لئونگ، نیویورک.
- ۲.۱.۷ کریستوف وُدیچکو، پروژکتور روی ساختمان پارلمان ملی سوئیس، برن، ۱۲-۱۴ آوریل ۱۹۸۵. با کسب اجازه از گالری لئونگ، نیویورک.
- ۲.۲.۱ جان بالدساری، بولدِر پورا ملاقات می‌کند، ۱۹۸۰. دو تصویر سیاه و سفید و یک تصویر رنگی، ۹.۶×۹.۶ اینچ. عکس از استودیوی جان بالدساری.
- ۲.۲.۲ جان بالدساری، مقالات فراری (از خون آشام)، ۱۹۸۰. یک تصویر رنگی (مثلث)، دو تصویر سیاه و سفید (مربعی و غیرمعمول)، ۲۶.۱×۹.۶ اینچ. عکس از استودیوی جان بالدساری.
- ۲.۲.۳ جان بالدساری، فضای میانه (۲۴ عکس از ساکنان میدلبورگ)، ۱۹۸۵. ارایه هنری، ولیشل، میدلبورگ هلند. عکس از استودیوی جان بالدساری.
- ۲.۲.۴ لودویگ میس و ندرروهه، به همراه جرج دنفورد و ویلیام پرستلی. خانه‌ی ریزور: مونتاژ با تکثیر از غذای رنگارنگ از پُل کِلِه، ۱۹۳۹. عکس از موزه‌ی هنرهای مدرن، فوتو اسکالا، فایرنز.
- ۲.۲.۵ لاسلو موهولی ناگی، مسئول آب، ۱۹۲۵. عکس از لاسلو موهولی ناگی / DACS 2002 / موزه‌ی جی. پُل گئی، لس‌آنجلس.
- ۲.۲.۶ ایو کلاین، دیواره‌ی آتشین و چشمه، کرفلد، ۱۹۶۱. عکس از ADAGP، پاریس و DACS، لندن ۲۰۰۲.
- ۲.۲.۷ سور فهن، پاپوین کشورهای اروپای شمالی، دوسالته‌ی ونیز، ۱۹۶۲. نمای شرقی. عکس از جاناتان هیل.
- ۲.۲.۸ سور فهن، پاپوین کشورهای اروپای شمالی، دوسالته‌ی ونیز، ۱۹۶۲. جزئیات سقف و درختان. عکس از جاناتان هیل.
- ۲.۲.۹ سور فهن، پاپوین کشورهای اروپای شمالی، دوسالته‌ی ونیز، ۱۹۶۲. جزئیات سقف. عکس از جاناتان هیل.
- ۲.۲.۱۰ مارسل بروئر، موزه‌ی هنر آمریکایی ویتنی، نیویورک، ۱۹۶۶. عکس از آدرین فورتی.
- ۲.۲.۱۱ مارسل بروئر، موزه‌ی هنر آمریکایی ویتنی، نیویورک، ۱۹۶۶. پل ورودی. عکس از جاناتان هیل.
- ۲.۲.۱۲ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. نمای خارجی از سمت ساختمان ریبا. ماکت از برادلی استارکی. عکس از ادوارد وودمن.
- ۲.۲.۲ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. نمای خارجی به سمت ساختمان ریبا. ماکت از برادلی استارکی. عکس از ادوارد وودمن.
- ۲.۲.۳ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. جزئیات نمای خارجی، دید به سمت ساختمان ریبا. ماکت از برادلی استارکی. عکس از ادوارد وودمن.
- ۲.۲.۴ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. دهانه. ماکت از برادلی استارکی. عکس از ادوارد وودمن.
- ۲.۲.۵ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. فضای لامسه. ماکت از برادلی استارکی. عکس از ادوارد وودمن.
- ۲.۲.۶ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. فهرست تصویری عناصر ناپایدار.
- ۲.۲.۷ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. جزئیات، فهرست تصویری عناصر ناپایدار.
- ۲.۲.۸ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. پرسپکتیو به سمت شمال از دید فضای شنیداری.
- ۲.۲.۹ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. پرسپکتیو هوایی به سمت شمال فضای شنیداری.
- ۲.۳.۱۰ جاناتان هیل، مؤسسه‌ی معماران غیرمجاز، ۱۹۹۶. دیوار داخلی فضای بویایی.
- ۲.۴.۱ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.
- ۲.۴.۲ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.
- ۲.۴.۳ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.
- ۲.۴.۴ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.
- ۲.۴.۵ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.
- ۲.۴.۶ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.
- ۲.۴.۷ جاناتان هیل، معماری آب‌وهوا، ۱۹۹۹.

- ۱۴۲ ۲.۴.۸ جاناتان هیل، معماری آبوهوا، ۱۹۹۹.
- ۱۴۲ ۲.۴.۹ جاناتان هیل، معماری آبوهوا، ۱۹۹۹.
- ۱۴۳ ۲.۴.۱۰ جاناتان هیل، معماری آبوهوا، ۱۹۹۹.
- ۱۴۶ ۲.۵.۱ دیلر + اسکوفیدو، سازه‌ی محوشده، ایوردون لین، ۲۰۰۲. پرسپکتیو. عکس از دیلر + اسکوفیدو.
- ۱۴۸ ۲.۵.۲ دیلر + اسکوفیدو، سازه‌ی محوشده، ایوردون لین، ۲۰۰۲. نمای خارجی. عکس از الیک زینکر.
- ۱۴۹ ۲.۵.۳ دیلر + اسکوفیدو، سازه‌ی محوشده، ایوردون لین، ۲۰۰۲. نمای داخلی. عکس از الیک زینکر.
- ۱۵۲ ۲.۶.۱ دان + رابی، الکترواقلم‌ها، ۱۹۹۷. گفتگوی ویدیویی هنوز از کنار بالش. عکس از دان + رابی.
- ۱۵۳ ۲.۶.۲ دان + رابی، صندلی فارادی، ۱۹۹۸. عکس از دان + رابی.
- ۱۵۳ ۲.۶.۳ دان + رابی، عاشقانه‌ی الکترونیکی، هلسینکی، ۱۹۹۹. بوسه‌ی پیکسل. عکس از دان + رابی.
- ۱۵۵ ۲.۶.۴ اولیور میشل، شهر نماها، برلین، ۲۰۰۱. پرده‌ی فارادی. عکس از اولیور میشل.
- ۱۵۷ ۲.۷.۱ زوی هِکر، با همکاری رفیع سگال، مرکز پالمخ، تل‌آویو، ۲۰۰۳. دیواره‌ی ورودی. عکس از جاناتان هیل.
- ۱۵۸ ۲.۷.۲ زوی هِکر، با همکاری رفیع سگال، مرکز پالمخ، تل‌آویو، ۲۰۰۳. جزئیات، دیواره‌ی ورودی. عکس از جاناتان هیل.
- ۱۵۹ ۲.۷.۳ زوی هِکر، با همکاری رفیع سگال، مرکز پالمخ، تل‌آویو، ۲۰۰۳. رمپ ورودی. عکس از جاناتان هیل.
- ۱۶۰ ۲.۷.۴ زوی هِکر، با همکاری رفیع سگال، مرکز پالمخ، تل‌آویو، ۲۰۰۳. فضای مرکزی. عکس از جاناتان هیل.
- ۱۶۲ ۲.۸.۱ استیون هال و ویتو آکونچی، مغازه‌ی جلویی هنر و معماری، نیویورک، ۱۹۹۳. نمای باز. عکس از جاناتان هیل.
- ۱۶۲ ۲.۸.۲ استیون هال و ویتو آکونچی، مغازه‌ی جلویی هنر و معماری، نیویورک، ۱۹۹۳. نمای باز. عکس از جاناتان هیل.

سپاسگزاری

این کتاب بر مبنای تجربیاتم به عنوان دانشجو و استاد رشته «طراحی و تاریخ معماری» در مدرسه معماری بارتلت، کالج دانشگاهی لندن نوشته شده است. از همکاران گران قدرم، جیان میسلیتس، فرانسسکا هیوز، لسلای نانورل لوکو و الیزابت داو کمال تشکر را دارم، زیرا ایده‌ها و مشاوره‌های سخاوتمندانه‌ی ایشان در تدریس بخش ۱۲ کارشناسی بسیار یاری‌بخش بود. بخش ۱۲ در سال ۱۹۹۰ آغاز به کار کرد. در همان سال بود که پیتر کوک سیستم یکپارچه را به بارتلت معرفی کرد. من این افتخار را داشته‌ام که در کنار همکار عزیزم جیان به گسترش این بخش بپردازم که تأثیر آن در اغلب فعالیت‌هایی که پس از آن داشته‌ام، مشهود است. فرانسسکا همواره معلمی قاطع و منتقد بوده است؛ لسلای قابلیت‌های ویژه دارد که در میان معماران نادر است، او این توانایی را دارد که با نگاه به طراحی یک معمار، تصویر بزرگ اجرا شده را در پیش چشمان خود ترسیم نماید. در پنج سال گذشته من به همراه الیزابت، اهداف بخش ۱۲ را به سمت و سویی تازه سوق دادیم که خروجی پروژه‌های آن افتخار آفرین است. الیزابت معلمی هوشمند و استادی زبردست در درک نکات ظریف و شناسایی توانایی دانشجویان در طول مدت پروژه‌ها است.

اهداف کتاب بی‌شک متأثر از گفتگو با گروهی خاص از دانشجویان مقطع کارشناسی است. شماری از این دانشجویان عزیز که از آن‌ها بسیار سپاسگزارم عبارت‌اند از: ابی عبدالوهابی، موراگ پین، سوفیا بتس، راب بیکوک، آندره بنز، کارولین باترورث، اما شتل، پگی چان، تیک واچو، تونی دیویس، جنی داویسون، جیسون گریفیث، استفان هرتی، سیمون هیکوک، مارتین هوپ، اندی همفریز، جن کاترین، تونی کاویلا، تینا لژون، بین چاون لوی، آنژی مان، جانانان مینینگ، جان مارتین، دونکن مک‌لئود، ایتان ملماود، اولیور میشل، کایلاس مورتی، دیوید نوسیتز، دامی اولیور، ریتا چانگ، مین یونگ پارک، زویی کوئیک، خدیجه رفیقه، راهش رام، کریس روبرتز، اولیور سالوی، رنه سیرل، کریسنت استیکوپولیو، برادلی استارکی، وین لیان تی، تام تجین، ین ین ته، سوفیا آنجر، پیتر واون، نینا والنبروکر و نیل ونمن. دو مبحث در تدریس تاریخ و نظریه معماری آموزه‌های بسیاری دربر داشت: «خواننده دانا و انقلابی» از بن گودبر و «معماری نابینا» از روین پونیا. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد الینور دگروی دانشجوی رشته‌ی تاریخ معماری مدرن با عنوان «توانایی انعطاف» نیز بسیار یاری‌بخش بود.

پروفسور فیلیپ تابور، استاد راهنمای من در دوره دکتری طراحی معماری در بارتلت، نصایح هوشمندانه و سخاوتمندانه‌ای ارائه نمودند. تدوین این کتاب بر اساس تز دکترایم انجام شد و به همین دلیل از رهنمودهای این استاد گران قدر تشکر می‌کنم. تشویق‌ها و همچنین انتقادات نات چارد، پنهلوپه هارالمبیدو، یرویه مانالمپولو و ویکتوریا واتسون در دوره دکتری طراحی معماری بسیار مفید و تأثیرگذار بود. ویکتوریا، با سخاوتمندی، جزئیات انتقادی پیش‌نویس کتاب را تهیه کرد. همچنین پروفسور پیتر کوک، پروفسور کریستین هالوی و

پروفسور آدریان فورتی در دانشگاه بارلت نظرات سازنده‌ای درباره‌ی کتاب داشتند و از من حمایت کردند. نوشته آدریان برای «معمار غیرمجاز» و به‌ویژه پیش‌نویس وی برای فصل «کلمات و ساختمان‌ها» برای من بسیار آموزنده بود. از کلیر دانستن و سارا وری در ویرست، استیو تورینگتون و میشل گرین در روتلج برای تلاش‌هایشان در به ثمر نشستن کتاب متشکرم. در پایان می‌خواهم از آنا بتانکور، دکتر یان بوردن، پیت هاسدل، سیمون هرسون، لورنس هولم، سوزانا ایسا و دکتر جین رندل به خاطر تشویق‌ها و مشاوره‌های دقیقشان تشکر و قدردانی کنم.

پروژه‌ی سایه‌ی سفید، جزیره‌ی سیاه از زیواچان آی در موارد متعددی الهام‌بخش «انستیتوی معمار غیرمجاز» و «معماری آب‌وهوا» بوده است. برادلی استارکی با توانایی بالای خود مدلی از «انستیتوی معمار غیرمجاز» را با جزئیاتی دقیق ساخت که بسیار قدردان او هستم. عکاسان نمونه‌ها، استوارت لیدلا و مایک هالیول در انستیتوی باستان‌شناسی یوسی‌ال و به‌خصوص ادوارد وودمن، ماهیت اصلی پروژه را شکل دادند. جین - باپتیسست جولی، مدیر مدرسه اشتوتگارت که در سال ۱۹۹۸ آنجا استودیو داشتیم، محیطی مهیا کرد تا ایده‌های مربوط به کتاب را توسعه دهم. زمانی که در اشتوتگارت بودم، رینهارد پیپر پیشنهاد داد از کلبه شکار آملینبرگ در حوالی مونیخ که در سبک روکوکو بود، دیدن کنم که برای بخش «معماری آب‌وهوا» بسیار مؤثر بود. همچنین تصمیم‌های بسیاری با مشورت کاترین شونفیلد گرفته شد که مایه‌ی رضایتمندی و نشانه‌ای از هوشمندی وی بود.

برخی افراد و نهادهای تصاویر درج شده در کتاب را با سخاوت در اختیارم گذاشتند. از این میان مايلم از آرشیو باهاوس در برلین، یان بوردن، نات چارد، دنیس کرومپتون، DACS، دیلر و اسکوفیدو، دون و رابی، بنیاد لوکوربوزیه، دفتر معماران خارجی، آدرین فورتی، موری فرستر، موزه جی. پاول گتی، استودیوی معماری هرمان هرزوغ، آتلیه لوسین کرول، گالری للونگ، جیمز مج، اولیور میشل، موزه هنر مدرن، هاتولا موهولی ناگی، اوام‌ای، فوتو اسکالا، پاول اسموتی، جرمی تیل، معماران برنارد چومی، ویکتوریا واتسون، معماران سارا ویکلسورت و اریک زینکر سپاسگزاری کنم.

در اینجا لازم می‌دانم از سایر دوستان و همکارانم تشکر کنم که حمایت‌های بی‌دریغ و نصایح مشفقانه‌شان را در اختیارم گذاشتند. از دکتر مارک دورین در دانشگاه ادینبورگ، دکتر آنتونی دون، پاول فینبرگ، پروفسور ویلیام فایربریس در آکادمی هنرهای زیبای اشتوتگارت، پروفسور موری فریسر در دانشگاه آکسفورد بروکس، کای گیپل در باوت، پاول گروور، کاترین هرینگتون، کلیر هگارتی، متیوس لودویگ از گالری معمار وایسنهوف در اشتوتگارت، اودی کاسیف، مارک لاملی، دونکن مک‌کروکودل در انتشارات بلک‌داگ، بن نیکلسون در انستیتوی تکنولوژی ایلینویز، فیونا رابی، نیل راوسون، رولاند ریتر، کاتسو روبرتز، پروفسور کاترینا رودی در دانشگاه گرین‌استیت در اوهایو، رو اسپانکی، تان کی نی، پروفسور جرمی تیل در دانشگاه شفیلد و جولیان ویلیامز سپاسگزارم. در انتها می‌خواهم از کارولین مالدیر برای نکات ارزشمند و موشکافانه‌ای که در این کتاب و سایر کتاب‌ها در نشر روتلج به من گوشزد کرد، تشکر کنم.

تصاویر

برای پیگیری حق مالکیت صاحبان تصاویر نهایت تلاش خود را کرده و اعلام می‌دارد نویسنده و انتشارات بابت خطاهای سهوی و از قلم افتادن برخی اسامی عذرخواهی می‌کنند و در صورت آگاهی یافتن، درصدد اصلاح آن‌ها در اسرع وقت برمی‌آیند.

راهنمای استفاده برای خواننده/بیننده/کاربر

معرفی

«راهنمای استفاده برای خواننده/بیننده/کاربر» معرفی نامه‌ای برای این کتاب و شامل دو بخش است که هر بخش نتیجه‌گیری‌های خود را دارد.

آغاز از میانه‌ی متن

رابین اونز^۱ در سخنرانی‌اش در مدرسه معماری بارتلت سال ۱۹۹۲، نکاتی را برای نوشتن مطرح کرد که از آن می‌توان به‌عنوان یک الگو بهره برد. وی نسخه‌های متعددی از یک متن را تولید کرد تا به نسخه‌ی نهایی برسد، اما دریافت که در روند تغییرات فرضیات و نتایج، اغلب اوقات بدنه‌ی میانی نوشتار ثابت می‌ماند. مسئله‌ی مهمی که وی مطرح می‌کند، آغاز نوشتن از قسمت میانی متن و سپس تشریح و بسط آن است. بخش میانه‌ی کتاب حاضر، این ایده را مطرح می‌کند که معماری با درخواست نیاز و طراحی، تولید می‌شود.^۲ کلمه‌ی «معماری» خود معانی گوناگونی دارد. برای نمونه، یکی از این تعاریف اشاره دارد که «معماری» سوژه و گونه‌ی مشخصی از اشیاء و فضا را شکل می‌بخشد که معمولاً ساختمان یا شهر خوانده می‌شود. من در این کتاب بر وجوه مختلف این تعاریف و با نگاهی به سایر دیدگاه‌ها، تمرکز کرده‌ام؛ معماری، گونه‌ی مشخصی از شیء و فضای مصرفی است. با گنجاندن اصطلاح «مصرف» در این توصیف، به طیف وسیعی از راه‌هایی که ساختمان‌ها و شهرها مورد استفاده و تجربه قرار می‌گیرند، مثل عادت کردن، گم شدن یا مناسب‌سازی فضا، اشاره داشته‌ام.^۳

مرگ مؤلف

یکی از اولین نکاتی که من به‌عنوان دانشجو در مدرسه‌ی معماری AA^۴ دریافت‌م این بود که معماران با گسترش یک فهم انتقادی از معماری مخالف هستند؛ بنابراین به‌جای مطالعه‌ی معماری، شروع به تحقیق درباره آثار هنرمندان علاقه‌مند به معماری کردم و فهمیدم منبع اصلی تعداد زیادی از آنان، جمله‌ی «مرگ مؤلف» از رولان بارت در ۱۹۶۸ است. بارت با پرسش از قدرت و اختیار نویسنده (پدیدآور)، به این شناخت رسید که سیر تولید یک اثر، از نویسنده تا متن و در آخر خواننده، هرگز یکپارچه، مستقیم و مشابه نیست. وی توضیح می‌دهد که خوانش یک متن می‌تواند عملی خلاقانه باشد که در خلال آن، هر خواننده‌ای متن را از نو تولید کند؛

۱- به‌صورت مرسوم «معمار» فردی است که طراحی ساختمان، فضای جمعی و شهرها را بر عهده دارد و با توانایی‌های خود نقش میانجی بین کارفرما و سازنده ایفا می‌کند. در این کتاب، «معمار» عنوانی محفوظ است که برای افراد دارای مدرک رسمی از انجمن معماران ثبت شده در بریتانیا یا نهادهای مشابه در سایر کشورها استفاده می‌گردد. البته با وجود تمرکز بر ارتباط میان کاربر و معمار، نمی‌توان نقش سایر افرادی را که در روند تولید معماری حضور داشتند (مثل کارفرما، مهندس و سازنده) انکار کرد.

۲- در صورتی یک فضا یا شیء می‌تواند معماری قلمداد شود که به روش‌هایی مختلف در همکاری با شهر و ساختمان‌ها قرار گرفته و تجربه شود. در این کتاب، درک و دریافت ساختمان مرجعی برای سنجش معماری و آزمایش سایر فضاها و اشیاء است. یک سازه، در صورتی در تعریف معماری نمی‌گنجد که ابتدا با یک نظام بینشی مشخص دریافت شود، اما بخش دیگری از آن به تفکر و تجربه‌ی متفاوتی از شهر و سازه‌های دریافتی اولیه تعلق داشته باشد هرچه یک اتفاق معماری بیشتر در قالب بسته‌ای که با دیگر گونه‌های تفکر مشارکتی ندارد، قرار بگیرد، کمتر می‌توان آن را جزء معماری محسوب کرد. با این حال شیء یا ساختمانی که به‌طور معمول در دسته‌ی معماری جای ندارد (مثل آثار هنری)، اگر تجربه‌ای مشابه با آنچه از یک ساختمان انتظار می‌رود تولید کند، معماری شناخته می‌شود.

و برای آگاهی نویسنده از نقش خلاقانه‌ی خواننده استدلال می‌کند¹. «مرگ مؤلف»، به نویسنده‌ی جدید، به مثابه خواننده‌ای جدید می‌پردازد که هر دو در تولید متن، نقش‌آفرین هستند.

«مرگ مؤلف» به هنر و معماری ارجاعی ندارد. لیکن تأثیرات عمیقی بر خلق آثار هنری گذاشته و به وجود رابطه‌ای اذعان دارد که کمتر جنبه‌ی آموزشی داشته است و اساساً میان شیء-موضوع و هنرمند-بیننده و بیشتر در گالری‌های هنر شکل می‌گیرد. ارتباط «مرگ مؤلف» با معماری همچنان قدرتمند، اما بدون شناختی گسترده است. مؤلف در این کتاب سعی کرده است تا قدرت و اختیارات معمار را زیر سؤال ببرد، به موضوع مصرف که می‌تواند عملی خلاقانه باشد و هر کاربر مستقلاً بپردازد که ساختمان را از نو تولید کند و برای یک معمار آگاه، درباره‌ی خلاقیت کاربر استدلال نماید. رویکرد این کتاب به یک معمار جدید مانند یک کاربر جدید است که هر دو در تولید معماری، نقش‌آفرین هستند.

نقش کاربر

تصور معماران از نقش خود در محصول نهایی معماری، در تعریف آن‌ها از نقش کاربر معرفی می‌گردد. در بخش اول این کتاب، «نقش کاربر»، به انواع مدل‌های کاربر پرداخته می‌شود که در متون، سازه‌ها و فضاهای ساخته شده از ابتدای قرن بیستم یافت شده است. در این فصل شرح خواهیم داد که معماران چه تصویری از تأثیر کاربر بر آنچه طراحی کرده‌اند و ارتباط میان کاربر و معمار دارند.

معماران برای دستیابی به موقعیت اجتماعی و امنیت مالی خود، نیازمند گستره‌ای تعریف شده در علوم با مرزها و مفاهیم دقیق و محدود، هستند تا تخصص خود را اثبات کنند. یکی از اهداف حرفه‌ی معماری، معطوف به پیش بردن این تصور است که تنها معماران هستند که ساختمان‌ها و فضاهایی لایق عنوان معمارانه می‌سازند و ادعا می‌کنند که کاربر فردی قابل پیش‌بینی، جایی در تولید معماری ندارد. کاربر، موضوعی مهم و مورد توجه در فرآیند طراحی است؛ اما برای معمار خطری بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا رفتار وی می‌تواند باعث تخریب ادعاهای معمار، مبنی بر قدرت وی به عنوان تنها پدیدآور معماری، شود. من در این کتاب، حضور معماران و معماری را به عنوان حرفه‌ای مستقل متمایز می‌کنم تا بتوانم نشان دهم در آثار معماری طراحانی که ادعای تأثیرپذیری از کاربر را دارند، اثری از خلاقیت کاربر نیست. من با تحلیل فرآیندهایی آغاز کردم که معماران در آن‌ها، کاربر را منفعل و قابل پیش‌بینی معرفی می‌کنند. پس از بازترسیم آثار معماران، نویسندگان و هنرمندان منتخب، این موضوع را طرح می‌کنم که درک صحیح از کاربر، به عنوان عنصر خلاق و غیرقابل پیش‌بینی، چگونه می‌تواند به معماری، معماران و ایده‌های تألیف در طراحی معماری غنا ببخشد. در انتها خواهیم گفت که خلاقیت در کاربرد، می‌تواند به عنوان موضوع اصلی طراحی معماری قرار گیرد.

مونتاز پس از تفکیک

من چند راهکار درباره‌ی «نقش کاربر» در طراحی معماری تعیین کرده‌ام که تأثیر خلاقانه‌ی کاربر را در نظام معماری تعریف می‌کند. در دومین بخش کتاب، «مونتاز پس از تفکیک»، توانایی ترکیب را به عنوان یک راهکار در نظر گرفته‌ام. گفتار اول «مونتاز پس از تفکیک»، به بحث تاریخیچه و ارزیابی ترکیب در معماری می‌پردازد. ترکیب، که در هنر و ادبیات بیشتر از معماری استفاده شده، شامل مناسب‌سازی و

1- Barthes, 'The Death of the Author'.

منطقی کردن ارتباط میان قطعات غیر مرتبط در مجاورت یکدیگر است. به این دلیل که در مونتاژ تحلیل واضح و قاطعی وجود ندارد، هر فردی می‌تواند معنای جدیدی از یک ترکیب ارائه کند. میزان اهمیت یک مونتاژ به قابلیت آن اثر در دخیل کردن خواننده/بیننده/کاربر در فرآیند تولید معنا بستگی دارد.

در گفتار دوم «مونتاژ فاصله‌ها»، نظریه‌ای را در برابر مفهوم عمومی ترکیب مطرح کرده‌ام که مرتبط با هماهنگی و روابط مشخص در معماری است، که در آن فاصله‌ها به اندازه‌ی خود عناصر اهمیت دارند. در شش گفتار بعدی، پروژه‌هایی معرفی شده‌اند که در آن‌ها ترکیب فاصله‌های فضایی، انسانی و معنایی صورت گرفته است و به این موضوع پرداخته که چگونه معمار و کاربر باید در هر مورد، اختیارات خود را به اشتراک بگذارند. مونتاژ کردن فاصله‌ها، بخشی است که به راهکارهای تعیین شده در «نقش کاربر» افزوده شده است و قرار نیست جایگزین آن‌ها شود. مونتاژ از توانایی ایجاد راهکارهای جدید در طراحی معماری حکایت دارد و خلاقیت در مصرف را شناسایی می‌کند. تأثیر متقابل میان معمار و خلاقیت کاربر، نیازمند گسترش پیوسته‌ی حوزه‌ی گفتمان، تجربه و چگونگی انجام کار است.

قالب متن (و این کتاب)

در بسیاری از نظام‌ها^{۱۳}، ایده‌ها و اشیاء در سلسله‌مراتبی جای می‌گیرند که یا آن‌ها را محدود ساخته یا اجازه می‌دهد به صورت مجزا طرح شوند. اما اشیاء چطور می‌توانند اطلاعات مربوط به چگونگی ساخت خود ارائه دهند؟ در کتاب *رونوشت‌های منتهن*^{۱۴} برنارد چومی چنین می‌نویسد: «در معماری، کانسپت می‌تواند پیش‌رو یا دنباله‌روی پروژه‌ها و سازه‌ها باشد. به عبارت دیگر، یک کانسپت نظری می‌تواند در پروژه اعمال شده یا از آن منتج شود. اغلب، این وجه تمایز (یعنی کانسپت برگرفته یا تأثیرگذار بر طرح) به‌طور مشخص معلوم نیست، برای نمونه بخش خاصی در نظریه‌پردازی فیلم سینمایی از رویداد معمارانه استفاده می‌کند، و بعداً در طول مراحل دشوار تکمیل پروژه، تبدیل به کانسپتی عملی و عمومی برای کل معماری می‌شود^{۱۵}». یک ارتباط غیرسلسله‌مراتبی میان موضوع، روش و فرم، می‌تواند در هر نظامی، منظور تولیدکننده را صریحاً بیان کند. برای نمونه در کتاب *طرح طاق‌بندی والتربنیامین*^{۱۶}، که مطالعاتی درباره طاق‌های قرن نوزدهمی در پاریس است، هر سه گزینه باهم ترکیب شده‌اند^۲.

توصیه‌ی اونس مینی بر آغاز نوشتار از میانه‌ی متن، به فرآیند تولید یک اثر (یک متن) بازمی‌گردد که در آن آغاز تفکر و آغاز نوشتن جدایی ناپذیرند. اما این کتاب از قطعاتی مجزا، شامل متون و طراحی‌ها، تشکیل شده است و سؤالاتی درباره‌ی پیوستگی پایدار میان متن و نظریه و طراحی فرم مطرح می‌کند؛ دستورالعملی مشخص دارد و می‌تواند به صورت یک استدلال خطی نیز شمرده شود. گرچه برای ترکیب فاصله‌ها طراحی شده است. هر قطعه، یک بخش مجزا در کلیت اثر است که می‌تواند جداگانه یا در ترکیب با دیگر قطعات و فاصله‌ی میان اجزاء تفسیر شود. مونتاژ کردن راهی برای تفکر فضایی و ساخت ارتباطی غیرمنتظره میان ایده‌های گوناگون است. بارت معتقد است خواننده می‌تواند هر کتابی را بازآفرینی کند و مونتاژ کردن این امکان را محقق می‌سازد. یک بیننده، درست همانند یک خواننده که می‌تواند کتابی جدید در حین خواندن پدید بیاورد، می‌تواند یک پروژه‌ی جدید در حین دیدن بسازد و یک کاربر هم می‌تواند سازه‌ای جدید را هنگام استفاده تولید نماید.

1- Tschumi, The Manhattan Transcripts, p. xix..

2- Benjamin, The Arcades Project.

کاربر، مخاطب و یا استفاده‌کنندهی فضا [که در منبع اصلی این کتاب برای اشاره به آن از واژه‌ی **User** استفاده شده است] و نقش معمار در شکل‌گیری رابطه میان او و فضا اصلی‌ترین مباحثی هستند که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. در این راستا، نویسنده در تلاش است تا با نگاهی به گستره‌ای وسیع از آثار طراحان، به ارتباط میان «معمار و مخاطب» پرداخته و آن را با ارتباط میان «هنرمند و بیننده» و یا «نویسنده و خواننده» مقایسه کند. این مقایسه بر مبنای نظریه‌ی «مرگ مؤلف» از رولان بارت استوار است؛ نظریه‌ای که تأثیر مهمی بر تولیدات هنری نیم قرن اخیر داشته اما باوجود ارتباط قوی‌ای که می‌تواند با نظریه‌های معماری داشته باشد، همچنان در این رشته و تولیدات آن ناشناخته باقی مانده است.

«رخدادهای معماری» با نقدی بر تعاریف موجود از کاربر در معماری - که غالباً منفعل و قابل پیش‌بینی فرض شده است - کاربر را فردی متفکر و عمل‌گرا معرفی می‌کند. این کتاب در مورد آگاهی معماران از خلاقیت کاربران است. کاربر خلاق، با نقشی اساسی که در بازی معماری دارد و با اهمیتی به‌اندازه‌ی معمار، می‌تواند معنایی نوین به فضا بخشیده و با رفتارهای از پیش تعیین شده در فضا مقابله کند. در ادامه این موضوع مطرح می‌شود که چگونه آگاهی از خلاقیت کاربر می‌تواند بر معماران، معماری و کانسپت‌های اولیه در خلق طرح‌های معماری اثر بگذارد.

جاناتان هیل، مدیر گروه‌های دکتری و کارشناسی ارشد معماری در مدرسه معماری بارتلت، در کالج دانشگاهی لندن UCL است. او در گالری‌های خانه معمار در شهر گراتس اتریش و گالری معماری وایسنهوف در اشتوتگارت نمایشگاه‌های انفرادی برگزار کرده است. وی همچنین نویسنده کتاب «معمار غیرمجاز» و ویراستار کتاب «تصرف معماری: مابین معمار و کاربر» و «معماری: مسئله‌ی سوژه» نیز بوده است.

