

بازشناسی و مقایسه مفهوم پدیدارشناسانه تخیل خلاقانه و نقش آن در طراحی معماری غیردیجیتال^۱ و طراحی معماری دیجیتال^۲

نجوا مقدم* مهران خیراللهی**

چکیده

۱ تخييل و ارتباط آن با خلاقيت، از مهمترین مباحث مرتبط با مقوله طراحی معماري بوده که جايگاه و نقش آن در ددههای اخير به سبب حضور گسترده رایانهها در فرآيند طراحی معماري و ارتقای نقش آنها به عنوان همكار طراح و پيشنهادهنه طرح، دچار تغييراتی شده است. با توجه به تمامي تغيير و تحولات ايجادشده در معنا و مفهوم معماري، به واسطه تعامل طراحان و معمaran با رایانهها، اکنون اين سؤال مطرح است که نقش و کارکرد تخيل خلاقانه در فرآيندهای طراحی معماري ديجيتال نسبت به نقش آن در فرآيندهای طراحی غيرديجيتال به چه صورت تغيير كرده است؟ از اين رو، هدف اين تحقيق علاوه بر بازنناسی مفهوم پدیدارشناسانه تخيل و تخيل خلاقانه از نگاه فيلسوفان پدیدارشناس، خصوصاً زان پل سارتر، مقایسه و بررسی تفاوت‌های نقش تخيل خلاقانه در فرآيندهای طراحی معماري غيرديجيتال با نقش آن در فرآيندهای طراحی معماري ديجيتال است. اين پژوهش در مرحله نخست، به بازنناسی مفهوم تخيل از منظر پدیدارشناسي سارتر پرداخته، گوناگونی‌های انواع تخيل خلاقانه مرتبط با طراحی و نقش و کارکرد آن در فرآيند طراحی را بررسی كرده است و پس از معروفی وجود تأثيرگذار طراحی معماري ديجيتال بر روند آفرینش معمaranه، به تحليل نقش تخيل خلاقانه در فرآيند طراحی معماري ديجيتال می‌پردازد. در آخرین بخش مقاله و در مقام جمع‌بندی، نگارندگان با مقایسه تخيل خلاقانه در فرآيند طراحی معماري غيرديجيتال و طراحی معماري ديجيتال، به ارائه نموداري از مقایسه نقش تخيل خلاقانه در هر دو فرآيند می‌پردازند که نشان می‌دهد به واسطه حضور رایانهها در طراحی معماري، به عنوان همكار معمار، در مقایسه با فرآيندهای طراحی که بدون حضور رایانه‌ها صورت می‌گيرد، نه تنها نقش تخيل خلاقانه طراح تضعيف نمی‌شود، بلکه رایانه‌ها می‌توانند با پوشش ضعف‌ها و محدودیت‌های ذهن انسان، مرزهای تخيل ورزی او را در قلمروی فراتر از محسوسات تجربه‌شده او گسترش دهند.

کلييدوازه‌ها: تخيل، تخيل خلاقانه، طراحی معماري، طراحی معماري ديجيتال، طراحی معماري غيرديجيتال

najvamoghaddam@mshdiau.ac.ir

Mehran.Kheirollahi@yahoo.com

* استاد مدعو دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد مشهد (نويسنده مسئول).

** استاديار، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه آزاد مشهد.

مقدمه

میان واقعیت و خیال نه تنها وارونه شده، بلکه به کلی دگرگون گشته است» (Kearney, 2003: 3). با توجه به تمامی تغییر و تحول های ایجاد شده در معنا و مفهوم معماری، در نتیجه تعامل معماران با رایانه ها، اکنون این سؤال مطرح است که نقش و کارکرد تخیل خلاقانه در فرآیندهای طراحی معماری که رایانه ها در آن نقش همکار طراح را ایفا می کنند، در مقایسه با نقش آن در فرآیندهای معماری غیردیجیتال به چه صورت تغییر کرده است؟

این تحقیق به منظور پاسخ به سؤال فوق و با توجه به عدم توافق نظر در خصوص مفهوم تخیل، نخست به بازنگاری مفهوم پدیدارشناسانه تخیل و ارتباط آن با خلاقیت از منظر پدیدارشناسی سارتر پرداخته، گوناگونی های انواع تخیل خلاقانه مرتبط با طراحی و کارکرد آن در فرآیند طراحی را بررسی کرده است و پس از معرفی وجود تأثیرگذار طراحی معماری دیجیتال بر روند آفرینش معمارانه، به تحلیل نقش تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی معماری دیجیتال می پردازد. در آخرین بخش مقاله و در مقام جمع بندی، در جهت نیل به پاسخ پرسش مطرح شده، نگارندگان با مقایسه تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی معماری غیردیجیتال با نقش آن در فرآیند طراحی معماری دیجیتال، به ارائه نمودارهایی از نقش تخیل خلاقانه در هر دو فرآیند می پردازند.

مرواری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

بر اساس هدف این پژوهش که بازنگاری مفهوم پدیدارشناسانه تخیل خلاقانه و مقایسه نقش آن در طراحی معماری غیردیجیتال و دیجیتال است، پیشینه این پژوهش در دو مرحله بررسی شده؛ در مرحله نخست، از آنجایی که آغاز پژوهش معطوف به برداشت ویژه آن از مفهوم تخیل خلاقانه بوده، معنا و مفهوم این واژه در اندیشه و آرای صاحب نظران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی و نظر به اینکه اندیشه در خصوص تخیل، قدمت و پیشینه ای طولانی دارد و درباره این موضوع، با آرای متعدد اندیشمندان و محققان گوناگون مواجه هستیم که هر یک از زاویه دیدی خاص و متفاوت به مقوله تخیل پرداخته اند و با توجه به رویکرد این پژوهش که شناسایی مفهوم پدیدارشناسانه تخیل خلاقانه بوده، پیشینه و سابقه تخیل و ارتباط آن با معماری، در سایه فلسفه پدیدارشناسی و در قلمرو صاحب نظران این حوزه همچون؛ گاستون باشلار^۱، یوهانی پالاسما^۲، پیتر زومتور^۳، آلبرتو پرز گومز^۴ و استیون هال^۵ پیگیری شده است که تحت تأثیر فیلسوفان مطرح پدیدارشناس (سارتر، کاموس، مارلو پونتی و ...)، به رابطه میان تخیل و معماری پرداخته اند. علاوه

این واقعیت که «تصویر چند وجهی ما از جهان، محصول قوه تخیل ما است» (Pallasma, 2011: 10) آنچنان که حتی می توان گفت «ما جهان را با تخیل خود درک می کنیم و شکل می دهیم» (نامور مطلق، ۱۳۸۴: ۷)، نشان دهنده اهمیت فوق العاده پرداختن به مقوله تخیل و بررسی ارتباط آن با حوزه های مختلف همچون هنر و معماری است. علاوه بر اهمیت موضوع تخیل، از آنجایی که میان تخیل و خلاقیت ارتباط نزدیکی وجود دارد و بسیاری از صاحب نظران حوزه معماری، نیاز طراحی معماری به تخیل را امری واضح و مبرهن دانسته (Margalit, 2010: 1) و حتی برخی از آنها «تصویر و تخیل را دو پیش شرط ضروری برای خلاقیت معمارانه» (آنتونیادس، ۳۹۳: ۳۹۳) بر شمرده اند، بازنگاری تخیل خلاقانه و نقش و کارکرد آن در طراحی معماری، که اساس آن تخیل است، اهمیت ویژه و منحصر به فردی می یابد. با این وجود و علی رغم اهمیت ویژه تخیل خلاقانه، با در نظر گرفتن پیشینه پرداختن به این مقوله که در طول تاریخ فلسفه و علم غرب، از زوایای گوناگونی به آن پرداخته شده و تأمل در باب ماهیت، چیستی و کارکرد آن همواره مورد توجه بوده و حتی در دوره هایی، تخیل در کنار ادراک و تفکر، نقش محوری در فعالیت های شناختی انسان یافته، در قرن اخیر، موضوع تخیل و خلاقیت تا حد زیادی مورد اغفال اندیشمندان قرار گرفته است (Beaney, 2010: 1).

یکی از دلایل این غفلت در سیر تفکر غرب، به پیچیدگی و وضعیت مبهم و نامتعین تخیل به عنوان یک موضوع ذهنی و درونی بازمی گردد که ضرورت بازنگاری مفهوم تخیل خلاقانه را به ویژه در رابطه با هنر و معماری که خلاقیت در آن نقش پررنگ و مهمی ایفا کرده، چندین برابر می نماید.

علاوه بر اهمیت بازنگاری تخیل خلاقانه و نقش آن در آفرینش معمارانه، در قرن بیست و یکم و در زمانی که توسعه دیجیتال عملأ فرآیندهای اندیشه و تخیل انسان را تحت تأثیر خود قرار داده، ورود رایانه ها به حوزه های مختلف از جمله معماری و فراتر رفتن نقش آنها از ترسیمگر و مدل ساز و مشارکت آنها در فرآیند طراحی به عنوان همکار طراح، بسیاری از جنبه های تولید معمارانه همچون تخیل و خلاقیت را نیز دگرگون کرده و حتی موجب بروز انتقاداتی مبنی بر تضعیف شدن نقش این توانایی ذهن انسان در فرآیندهای آفرینش جدید شده است، تا جایی که امروز برخی از «تفسران، موضوع "مرگ تخیل" را مطرح می کنند» (Pallasma, 2011: 16)؛ به این معنی که به واسطه گسترش دنیای دیجیتال، رابطه

مقاله‌هایی که به طور مداوم در نشریات تخصصی معماری دیجیتال همچون؛ نشریات International Journal of Nexus Network Journal و Architectural Computing چاپ می‌شوند و متون نگارش شده توسط صاحب‌نظران حوزه معماری دیجیتال همچون؛ ماریو کارپو، کستاس ترزیدس، ریوکا آکسمن، تونی کوتنيک، دنیل کاردوس لاج و ...، همگی مؤید این امر بوده که در پژوهه‌های جدیدی در خصوص نقش رایانه‌ها در طراحی معماری باز شده‌اند. اگر چه، همزمان با اختلاف نظرهای موجود در مورد طراحی معماری دیجیتال، دو نوع نگرش نسبت به نقش تخیل در طراحی معماری نیز به وجود آمده است؛ گروه اول که عمدتاً معماری دیجیتال را معماری با ابزارهای دیجیتال قلمداد کرده، توسعه دیجیتالی و استفاده از ابزارهای دیجیتال را تضعیف کننده نقش تخیل طراح در روند طراحی می‌دانند (Pallasma, 2011) و حتی معتقد بوده اتكای بیش از حد بر استفاده از این ابزارها در روند آموزش فرآیند طراحی، می‌تواند تأثیر منفی و مخربی بر تخیل دانشجویان داشته باشد (Jamal et al., 2015; Kara, 2015)، از سوی دیگر، گروه دوم بر این باور هستند که توسعه دیجیتال، تأثیر مثبتی در تقویت فرآیند تخیل ورزی طراحان داشته؛ به این صورت که رایانه‌ها محدودیت‌های ذهن انسان را پوشش داده‌اند و حتی اگر دیجیتال شدن طراحی به معنای کاربرد رایانه به عنوان صرفاً ترسیمگر و مدل‌ساز نیز باشد، باعث افزایش تعداد ایده‌های خلاقانه خواهد شد (Ismail et al., 2012). در حال حاضر، با توجه به وجود چنین اختلاف نظرهایی در خصوص تأثیر مثبت یا منفی توسعه دیجیتال بر روی قابلیت تخیل ورزی ذهن طراح، فقدان تحقیقات علمی کافی موجب شده است که با اظهار نظرهای سلیقه‌ای، بدون مبنا و پایگاه علمی معتبر در این زمینه مواجه شویم که مطمئناً این موافقت‌ها یا مخالفت‌ها، بر انتخاب روش‌های طراحی توسط طراح و آموزش این روش‌ها به دانشجویان و طراحان، تأثیر بسزایی خواهند داشت.

روش پژوهش

با توجه به هدف این تحقیق که ابتدا بازنگاری مفهوم پدیدارشناسانه تخیل خلاقانه از نگاه فیلسوفان پدیدارشناسان و سپس مقایسه و بررسی تفاوت‌های نقش تخیل خلاقانه در فرآیندهای طراحی معماری غیردیجیتال با نقش آن در فرآیندهای طراحی معماری دیجیتال است، از منظر هدف، این پژوهش، از نوع توسعه‌ای محسوب شده که در جهت ایجاد یک معرفت جامع‌تر از نتایج تحقیقات انجام‌شده و گسترش دامنه مطالعات قبلی، به زوایای جدیدی از موضوع تخیل

بر پژوهش‌های انجام‌شده با رویکرد پدیدارشناسی، در دهه آخر، به منظور رفع ابهام از تخييل و شناخت گوناگونی‌های آن در معماری، تلاش‌های متعددی صورت گرفته‌اند؛ به طور مثال، لیزا لندروم^۸ پس از بررسی متون و آثار معماری متعدد، با دسته‌بندی و نام‌گذاری انواع تخييل‌های دخیل در معماری توانسته است بخشی از پیچیدگی و گوناگونی‌های موجود این موضوع را نشان دهد (Stevenson, 2003: 238-259). همچنین، معمارانی چون مارک فراسکری^۹ (2011; 2013) و فریکا گوفی^{۱۰} (2013) با تأکید بر رابطه تخیل و طراحی به‌واسطه ارتقای مهارت‌های ترسیمی، به جمع‌آوری دیدگاه‌های کلی در خصوص تخیل معمارانه و ارائه روش‌های کاربردی به‌منظور تقویت قوه تخیل ورزی معماران، اقدام کرده‌اند. اما در سال‌های اخیر، در خصوص رابطه میان تخیل خلاقانه و معماری، مدرس فلکمن^{۱۱} (2014; 2013)، پژوهشگر دانمارکی، با نگارش چندین مقاله علمی و انتشار کتابی در خصوص تخیل و طراحی، به تبیین کارکرد و نقش تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی پرداخته است که می‌تواند شروع خوبی برای پرداختن به این مقوله پیچیده و چند وجهی باشد. در گام بعدی، پس از پرداختن به موضوع تخیل و رابطه آن با طراحی معماری، ادبیات تحقیق در حوزه طراحی معماری غیردیجیتال و دیجیتال و ارتباط تخیل با این دو نوع فرآیند طراحی بررسی شده است. نتایج این بررسی و مرور پیشینه طراحی معماری نشان می‌دهند که اگر چه در حوزه طراحی‌های معمول و غیردیجیتال و روش‌های آنها، مطلب علمی متعددی نگارش شده، اما به این دلیل که ورود رایانه‌ها به حیطه طراحی مربوط به چند دهه اخیر بوده و موضوعی نسبتاً جدید محسوب می‌شود و در عین حال به‌سبب توسعه سریع ابزارهای دیجیتال و تغییر نقش و کارکرد آنها، نه تنها تحقیقات علمی کافی در حوزه فرآیندهای طراحی دیجیتال در دسترس نبوده، بلکه در خصوص آنچه که طراحی دیجیتال می‌نامیم نیز اختلاف نظرهای اساسی وجود دارند. در حال حاضر، دو دیدگاه کلی درباره طراحی دیجیتال مطرح است؛ دیدگاه نخست، طراحی دیجیتال را صرفاً طراحی به‌وسیله ابزارهای دیجیتال قلمداد می‌کند که جایگزین دست هنرمند و معمار شده‌اند (لاوسون، ۱۳۹۵: ۱۱۶-۱۱۹) و طرف مقابل، دیدگاهی که رایانه‌ها را فراتر از ابزارهای ترسیمگر و مدل‌ساز، همکار طراح در فرآیند طراحی می‌داند (Carpo, 2017: 22). با وجود اینکه هر دوی این دیدگاه‌ها در متون علمی و آکادمیک دیده می‌شوند، اما به نظر می‌رسد به تدریج و طی دهه اخیر، این واقعیت که «تکنولوژی جدید در حال تغییر فرضیات قدیمی درباره طراحی است» (Garcia, 2013: 33) پذیرفته شده است.

توهیمی (غیرواقعی) و یا حتی بازنمود افکار انتزاعی ما هستند، توسط مشاهده کننده از خارج قابل دسترسی نیستند، مگر آنکه فرد دارای این توانایی ذهنی تصمیم بگیرد از روشنی مانند گفتار، ایما و اشاره، تولید صدا یا ارائه بصری استفاده کرده تا تصویر ذهنی او برای فرد یا افراد دیگر قابل دسترسی باشد (Nicho, 2003: 28). باید توجه داشت که در زبان فارسی، گاهی برگردان واژه لاتین *imagination*، "تخیل" و گاهی نیز "تصور" در نظر گرفته می شود. هر چند عموماً دو واژه تخیل و تصور، هم معنی و متراffد با یکدیگر به کار رفته، اما تفاوت‌های ظرفی بین این واژه‌ها وجود دارند. هنگامی که واژه تخیل را به کار می بریم، منظورمان "دیدن" تصاویر ذهنی نیست، بلکه "آفرینش و داشتن" این تصاویر در چشم ذهنی است، در حالی که زمانی که واژه تصور را به کار می بریم، "دیدن" تصاویر با چشم ذهنی مطرح شده؛ به طوری که بیننده می تواند جزئیات آنچه با چشم ذهنی می بیند، تشخیص داده و بیان کند.^{۱۳} از این نظر، "تصور" به واژه لاتین *visualization* نزدیکتر است تا از نظر مفهومی، امری همچون تخیل از دیرباز، محل بحث و اختلاف نظر صاحب‌نظران حوزه‌های مختلفی چون؛ فلسفه، زیبایی‌شناسی، ادبیات، روان‌شناسی و حتی مذهب و در دهه‌های اخیر، فاروان‌شناسی و عصب‌شناسی^{۱۴} بوده است. با وجود سابقه طولانی توجه به این توانایی منحصر به فرد ذهنی، هنوز هم نمی توان انتظار داشت در حوزه‌های مختلف، به تعریف واحدی از واژه تخیل رسید^{۱۵}. در مطالعات علوم تجربی همچون علم روان‌شناسی، بهدلیل اینکه زمینه‌ای پیشنهاد نشده است که بتواند کل چشم‌انداز تخیل را در بر گیرد، روان‌شناسان تلاش‌های خود را معطوف به هماوندی و التقط مفاهیم مختلف ارائه شده درباره تخیل کرده‌اند (روزت، ۱۳۷۱: ۱۱۴). در حوزه فلسفه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد^{۱۶}.

از دوره یونان باستان، زمانی که افرادی چون افلاطون و ارسطو اولین گام‌های ورود به مبحث چیستی تخیل را برداشتند تا قرون وسطی و اواخر قرن هجدهم میلادی، یعنی زمانی که جنبش رومانتیسم بر رابطه تنگاتنگ تفکر و خلاقیت تأکید کرد، شاهد تغییرات زیادی در معنا و مفهوم تخیل هستیم؛ به گونه‌ای که این واژه بسط و گسترش تدریجی یافت و از قوه‌ای برای تقلید و تفريح، به منبع و منشأ ابتکار و آفرینش مبدل شد (Casey, 2000: 183-189; Sepper, 2013: 1).

با این حال، از قرن بیستم میلادی به بعد و پس از مطرح شدن فلسفه پدیدارشناسی، نگرش‌های مرتبط با ذهن انسان نظری تخیل، وارد مرحله تازه شدند. در ادامه و در نیمه دوم قرن بیستم، اندیشه‌مندانی ظهرور کرد که با اینزار ییدارشناسی،

و رابطه آن با طراحی معماری (غیردیجیتال و دیجیتال) می پردازد. به طور کلی، از آنجا که در این تحقیق با داده های کیفی سروکار داریم و رویکرد محققان به عنوان مفسران این داده ها نقش پررنگی در ارائه نتایج نهایی ایفا کرده، این تحقیق، یک تحقیق کیفی تلقی می شود. همچنین بر اساس ماهیت و روش و به لحاظ دسته بندی تحقیقات بر مبنای گرداوری داده ها، این تحقیق، توصیفی از نوع تحلیلی بوده که در ابتداء به دنبال مطالعه و توصیف چگونگی تخیل خلاقانه، ویژگی و صفت آن و مقایسه نقش آن در طراحی معماری غیردیجیتال و دیجیتال است.

گرداوری اطلاعات در این تحقیق، در بستر مطالعات کتابخانه ای و مرور متون و منابع و با استفاده از شیوه های تحقیق مروری متون صورت گرفته است و پس از جمع آوری داده ها در سه بخش (تخیل خلاقانه، تخیل خلاقانه و طراحی معماری و روش های طراحی معماری غیردیجیتال و دیجیتال) و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های این سه بخش، به روش استدلال استقرایی، به مقایسه نقش تخیل خلاقانه در طراحی معماری غیردیجیتال با نقش آن در طراحی معماری دیجیتال پرداخته می شود.

تخیل چیست؟

به طور معمول، کاربرد وسیع واژه‌هایی چون؛ خیال، تخیل، تصور و تجسم، در میان مردم بدون تدقیق معنایی، بسیار متداول است؛ زیرا مفاهیم این قبیل واژه‌ها چنان واضح و آشکار به نظر می‌رسند که حتی گاهی صحبت کردن پیرامون چیستی و چگونگی آنها عمل بیهوده‌ای به حساب می‌آید، با این وجود و با توجه به عدم توافق نظر و وجود کثرت آرا در خصوص امور سویژکتیو (ذهنی و درونی)، پیش از صحبت درباره تخیل، باید منظورمان را از آنچه که "تخیل" می‌نامیم با دقت بیشتری بیان نماییم.

از نظر لغوی، بر اساس فرهنگ لغات استنفورد، «تخیل چیزی، ایجاد نوع خاص از بازنمایی ذهنی از آن چیز است» (Gandler, 2016). علاوه بر این، فرهنگ لغات آکسفورد تخييل را اين گونه تعریف می کند: «توانایی بازنمایی یا بهطور خاص، آفرینش تصاویر در چشم ذهنی» (Blackburn, 2016: 237). در مجموع و با توجه به این تعاریف، می توان گفت هنگامی که از تخیل صحبت می کنیم، منظورمان «داشتن تصویر یا مفهوم چیزی در ذهن است؛ در حالی که در لحظه تخیل ورزی، آن چیز توسط حواس تخیل کننده، مشاهده یا حس نمی شود» (Stevenson, 2003: 238)، به این معنی، که تصاویر ذهنی، که بازنمود اشیا با اشخاص واقعی، یا

به عبارتی، در تشكیل تصاویر ذهنی، همیشه دانسته‌ای که محل اکتساب آن دنیای واقعی است دخیل بوده، (Sartre, 2013: ۱۳۸۹؛ آذری ازغندی، ۱۳۸۹: ۱۲) و به این ترتیب، تخیل، نتیجه تعامل، گفت و شنود و پیوند میان جهان بیرونی و درونی انسان است (Folkmann, 2010: 22) (مرجع و مواد اولیه آن، دنیای عینی و اشیای واقعی هستند که از آنها آگاه می‌شویم و آنها را تجربه می‌کنیم. در عین حال، لازمه تشكیل تصاویر ذهنی چیزی، "نفی واقعیت" یا نفی موجود بودن آن چیز به صورت واقعی است؛ به این معنی که تخیل، امکان "شبه-متشاهده" آن چیز را در ذهن فرد تخیل کننده فراهم می‌کند، به شرط اینکه در لحظه تخیل‌ورزی، امکان تجربه آن چیز در دنیای واقعی نباشد (Sartre, 2013: 4-5). در عین حال، باید توجه داشت که اگر چه تخیل با توانایی‌های ذهنی دیگری چون آگاهی یا ادراک^۰ و به خاطر آوردن^۱ مرتبط است و حتی مشابهت‌هایی دارد، اما مفهوم کاملاً متفاوتی را در بر می‌گیرد. سارتر درباره تفاوت آگاهی و تخیل توضیح می‌دهد که آگاهی قصدگرا است؛ یعنی برای آگاه شدن از چیزی، باید هدفی برای آگاهی وجود داشته باشد، اما برای تخیل‌ورزی چنین هدفی وجود ندارد؛ زیرا هنگامی که به چیزی آگاه می‌شویم، هدف ما، کسب اطلاعات از چیزی بوده که بیرون از آگاهی ما است، اما در تخیل‌ورزی، ما با دنیایی مواجه هستیم که از قبل به آن آگاه شده‌ایم، (Webber, 2009: 38-39) در حقیقت، تخیل‌ورزی، نوعی از رابطه آگاهی است با چیزی و به عبارتی، «روشی است برای آگاه بودن از چیزها و یا شیوه خاصی که در آن چیزها ظهر خود را تبدیل به آگاهی می‌کنند» (Sartre, 2013: 4). همچنین «هنگامی که از به خاطر آوردن صحبت می‌کنیم، به طور ضمنی تأکید می‌کنیم که چیزی که به خاطر می‌آید، در واقعیت رخ داده [پیشتر تجربه شده] واقعی است، ولی زمانی که چیزی را تخیل می‌کنیم، چنین اشاره ضمنی وجود ندارد» (Beaney, 2010: 13)؛ به این معنی که اصولاً رخ دادن یا واقعی بودن آن چیز نزد فرد تخیل کننده مطرح نیست و ممکن است چیزی در آینده، حال و یا گذشته و یا اصولاً چیزی که از نظر تخیل کننده ناواقعی است، تخیل شود.

تخیل و خلاقیت: تخیل خلاقانه

خلاقیت «در کاربرد معمول، به خلق یا آفرینشی جدید یا اصیل اطلاق می‌شود که قبلاً وجود نداشته است» (Ibid: 171). خلاقیت را می‌توان نوعی از انواع آفرینش که حاصل آن، چیزی بدبیع یا اصیل و در عین حال ارزشمند است، تعریف کرد.^{۲۲} (Ibid: 270) از آنجایی که ویژگی‌هایی مانند

دورنمای جدیدی را برای ورود به دنیای تخیل ارائه دادند. از آنجایی که «فلسفه پدیدارشناسی در مرتبه‌ای بالاتر از فلسفه‌های دیگر، فلسفه‌ای برای انسان زمینی است و انسان را در موقعیت‌های واقعی اش در جهان توصیف می‌کند» (Kearney, 2003: 197)، همواره به دنبال دریافت بدون پیش‌داوری پدیده‌های ذهن انسان (همچون تخیل) از طریق به تجربه در آوردن آنها بوده است. در حقیقت، پدیدارشناسان، به تخیل به عنوان یک پدیدار^{۱۷} و «موضوعی در جهت فهم انسان» (Gordon, 1999: 199) نگاه می‌کنند، نه به عنوان یک قوای جسمانی محض و یا یک مقوله کاملاً انتزاعی و ذهنی و نه حتی واسطه‌ای بین عقل و حس؛ به همین علت، در تحقیقات فلسفی درباره تخیل که تا قبل از مطرح شدن فلسفه پدیدارشناسی انجام گرفته‌اند، تمرکز بحث بیشتر بر روی ماهیت تصاویر ذهنی و معانی آنها بوده است. در نقطه مقابل، فیلسوفان پدیدارشناس، چگونگی آگاه شدن از این تصاویر را مبنای کار خود قرار می‌دهند که روش مناسبی برای درک و بررسی مظاهر تجلیات درونی انسان محسوب شود. هر چند تعداد زیادی از اندیشمندان قرن ۲۰ میلادی منتسب به پدیدارشناسی (همچون هایدگر، کاموس و باشلار)، هر کدام به نحوی به موضوع تخیل پرداخته و مفهوم آن را توسعه داده، اما در این میان، اندیشه‌های ژان پل سارتر^{۱۸} در زمینه تخیل، از چند جهت حائز اهمیت ویژه هستند؛ اول اینکه سارتر در قالب چند اثر مهم مانند "امر خیالی" (1940) و "تخیل"^{۱۹} (1936)، با تأکید بر وجود یا هستی تصاویر ذهنی و ارتباط آنها با تجربیات و واقعیت‌ها، به طور اختصاصی و به تفصیل به موضوع تخیل می‌پردازد و از این نظر در نوشتارهای خود، در رفت‌وآمدی بی‌وقفه میان دنیای تخیل و گستره تعقل است و دوم و مهم‌تر از همه، اینکه وی با مطرح کردن وجه منحصر به فرد تخیل که تا پیش از این کمتر به آن پرداخته شده؛ یعنی ویژگی "نفی دنیای عینی"، از زاویه‌ای جدید به موضوع تخیل به عنوان "نیرویی که تصاویر غایب را ظاهر می‌کند" می‌نگرد (نامور مطلق، ۱۳۸۹: ۴۳). به همین دلیل و با توجه به اهمیت کاوش‌های سارتر در خصوص تخیل، در این تحقیق، بازشناسی معنا و مفهوم تخیل، بر اساس دیدگاه‌های وی و با تکیه بر آراء پدیدارشناسانه او انجام می‌گیرد.

تخیل از دیدگاه ژان پل سارتر

از نظر سارتر، تخیل، "توانایی آفرینش تصاویر ذهنی" است و تصاویری که در ذهن تشكیل شده، بر اساس تجربه‌های انسان و تلفیق داده‌های آگاهی حاضر در دنیای واقعی شکل می‌گیرند.

با تکیه بر آرای سارتر، نظریه‌ای را در خصوص نقش و کارکرد تخیل در طراحی ارائه داده، بر این عقیده است که تخیل در رابطه با مجموعه دانسته‌های طراح، به دو صورت در فرآیند طراحی ظاهر می‌شود؛ اول به عنوان عامل احصارکننده آنچه حضور ندارد (آنچه نزد فرد تخیل کننده غایب است) و یا نمایان کننده "غیبت" آن چیز (Fol Kmann 2014: 9). عموماً این طور تصور می‌شود که بارزترین کارکرد تخیل، ترکیب و ایجاد اتحاد میان عناصر پراکنده در جهت ایجاد یک تصویر جدید است، در حالی که تخیل خلاقانه تنها از طریق انعقاد و ترکیب عمل نمی‌کند و گاهی به عنوان عامل پاشنده و دگرگون کننده، با ایجاد بی‌نظمی، آشفتگی و فراتر رفتن از مرزهایی که به ذهن عمارت تحمیل شده، زمینه‌ساز آفرینش خلاقانه تصاویر می‌شود.

فلکمن در این باره معتقد است که خلاقیت در طراحی، تنها نتیجه فعالیت‌های همگرا و ترکیب کننده که نظام و هماهنگی را ایجاد می‌کنند نیست، بلکه می‌تواند نتیجه حرکت‌های واگرا، که مرزهای دانسته‌های ما را می‌شکافند و به سمت "نادانسته‌ها" و فراتر از آن می‌روند، نیز باشد (Ibid: 10).

دومین نقشی که فلکمن به آن اشاره می‌کند، حاضر کردن ابژه‌های غایب و حاضر نمودن "غیبت یا عدم حضور ابژه‌ها" است. هنگامی که عدم حضور چیزی در آگاهی وجود داشته باشد، تخیل به دو صورت می‌تواند جای خالی آن را پر کند؛ اول اینکه می‌تواند تصویری بر اساس همان چیز بیافریند و یا اینکه با "ایده‌آل سازی"^{۲۴}، تصویری بر اساس مفهوم جدیدی که در واقعیت (در دنیای محسوسات) وجود نداشته است، خلق کند (Ibid: 11). بر اساس این دو نقش، فلکمن، چهار حالت ابرای تخیل در فرآیند طراحی معماری در نظر گرفته و نهایتاً ساختاری را به منظور روشن شدن کارکرد تخیل خلاقانه ارائه می‌دهد (شکل ۱).

دو محور عمود بر هم در این نمودار، به دو قابلیت مختلف تخیل؛ یعنی حرکت در طیفی از نظم به سمت بی‌نظمی و توانایی به حضور در آوردن "ابژه غایب" و به حضور کشاندن "عدم وجود ابژه" اشاره دارند.

در جایگاه اول، تخیل به عنوان عامل ایجاد نظام و حاضر کردن ابژه‌ها ایفای نقش می‌کند. بنابراین در این مرحله، دانسته‌ها و آنچه در خصوص طراحی می‌دانیم، محرك اولیه تخیل ما خواهد بود (Ibid: 18). در جایگاه بعدی، فراتر رفتن از مفاهیم پیشین، نقش کلیدی ایفا می‌کند. در این مرحله، تخیل ورزی همچنان نظام مند است، اما فراتر از دانسته‌ها رفته و به نادانسته‌ها نیز می‌برد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تخیل در مواجهه با "عدم حضور مفاهیم" می‌تواند به ایده‌آل سازی و آفرینش مفاهیم

"نو بودن" و "ارزشمندی" بر اساس معیارهای مختلف، معانی متفاوت پیدا می‌کنند، برای روشن شدن مفهوم خلاقیت، ارتباط آن را با موضوع مورد بحث یعنی تخیل، بررسی می‌کنیم. همان‌طور که اشاره شد، سارتر، مرجع تشکیل تصاویر ذهنی را، دنیای واقعی، واقعیت‌ها یا آنچه که به عنوان محسوسات تجربه شده می‌شناسیم، می‌داند. از این نظر، به منظور تعیین میزان خلاقانه بودن تصاویر ذهنی، چگونگی ارتباط بین داده‌های دنیای واقعی (دانسته‌های ما) و شکل‌گیری تصاویر در دنیای تخلیلی، نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. سارتر با توجه به نوع ارتباط تخیل با این واقعیت‌ها، چهار حالت مختلف را برای تخیل مطرح می‌کند؛ اول اینکه هدف آگاهی، چیزی است که پیش‌تر وجود داشته و دیگر وجود ندارد؛ مانند تصویر ذهنی از شخصی که از دنیا می‌شود، دوم اینکه آگاهی، چیزی را هدف قرار می‌دهد که وجود دارد، اما در حال حاضر نزد فرد غایب باشد؛ مانند شخصی با چیزی که در لحظه غایب است و تخیل، امکان حضور آن را در ذهن ایجاد می‌کند. حالت سوم زمانی رخ می‌دهد که چیزی در جای دیگری جز آجایی که در واقعیت آن را تجربه کرده‌ایم حضور داشته باشد و آگاهی، غیبت یا نبود آن را هدف قرار می‌دهد؛ مانند تصویر ذهنی از جای خالی کسی یا چیزی. اما در حالت چهارم، یعنی در متفاوت‌ترین حالت، آگاهی اصولاً هدف خود را متوجه چیزی که وجود دارد نمی‌کند، بلکه آگاهی متوجه چیزی است که وجود ندارد؛ در این حالت، تصویری در ذهن حاضر می‌شود که از نظر شخص تخیل کننده -تا پیش از این- هیچ‌گاه وجود نداشته است (Sartre, 2013: 12).

سارتر، ویژگی دو حالت از این چهار حالت -یعنی حالت دوم و چهارم- را نفی یا خنثی سازی^{۲۵} می‌داند و نام حالت چهارم را که نوعی تخیل خلاقانه است، fiction می‌گذارد (Ibid: 20). به این ترتیب، با تکیه بر آرای سارتر، اگر تخیل را تنها بازنمایی صورت‌های دریافت شده در نظر بگیریم، که بیشتر جنبه تقليیدی دارد، در خلاقانه‌ترین حالت، تخیل به نیروی کاشف مبدل شده، از مرزهای از پیش تعیین شده فراتر رفته و تصویر جدیدی را خلق می‌کند. در این تحقیق نیز منظور ما از تخیل خلاقانه، حالت چهارم مدنظر سارتر؛ یعنی قدرت بازنمایی بصری یا تصویری طرح وارد جدیدی در ذهن، با تأکید بر شناسه آفرینندگی آن است.

نقش و کارکرد تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی

دانستیم که آفرینش تصویر ذهنی جدید، ریشه در دانسته‌ها و تجارب ما از دنیای محسوسات دارد. مَدْس فلکمن؛ محققی که

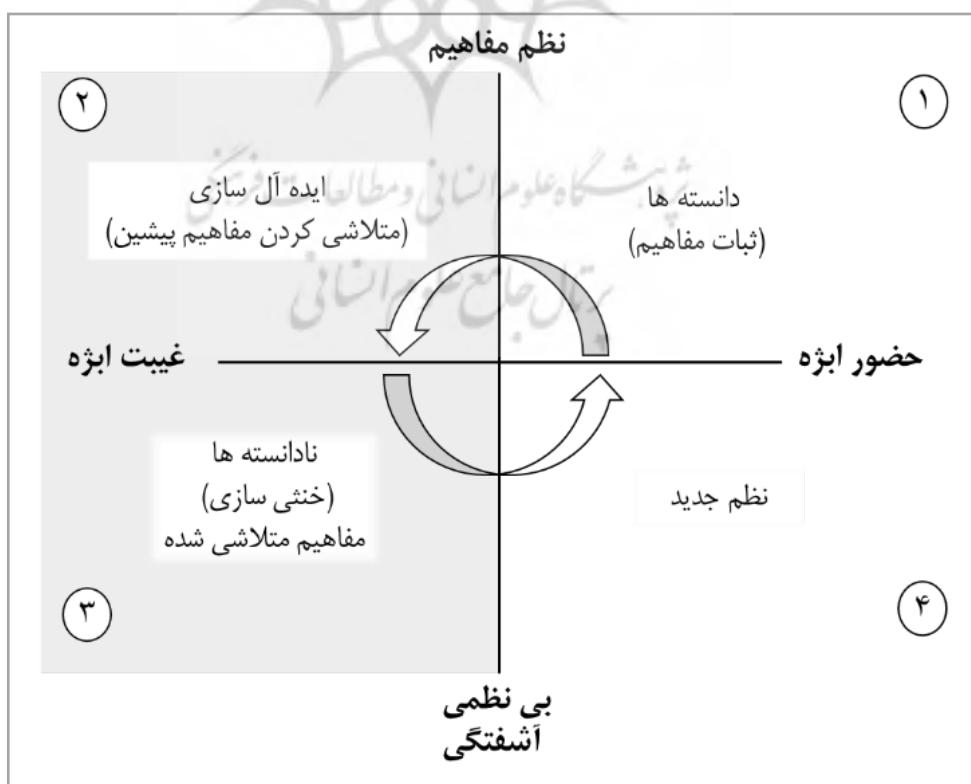
تلاش بوده تا با توجه به ویژگی‌های تصاویر حاصل شده در ذهن طراحان و تأثیر آنها بر طراحی، تخیلات خلاقانه گوناگون را شناسایی و دسته‌بندی کنند. تخیل‌های شناسایی‌شده توسط محققان مختلف با رویکردهای متفاوت، طیف وسیعی از انواع تخیل را در بر می‌گیرند که هر کدام از منظری خاص، کیفیتی از گستره وسیع کیفیت‌هایی را که تخیل دخیل در طراحی می‌تواند داشته باشد، برای ما آشکار می‌کند.

باید توجه داشت که معرفی این تخیل‌ها و تلاش جهت شناسایی تخیلات گوناگون، مرا به تعداد محدودی از انواع تخیل‌ورزی نمی‌رساند و تحقیق و دسته‌بندی انواع تخیل، تنها کمکی به درک پیچیدگی آن است؛ زیرا که «تخیل مانند یک مارپیچ تمام‌نشدنی و خود تکثیر می‌ماند و هر چه بیشتر تخیل بورزیم، تخیلات بیشتری را نیز کشف خواهیم کرد» (Landrum, 2016: 78). در عین حال، وجود این گوناگونی‌ها، حقایقی را نیز برای محققان روشن می‌کنند. از آنجایی که تخیل، تجربه ذهنی مركب و در هم تنیده‌ای است، می‌تواند طیف گسترده‌ای از کیفیات متفاوت را شامل شود؛ بنابراین نمی‌توان تخیلات معمارانه را به یک یا چند کیفیت خاص و منحصر به فرد محدود کرد، بلکه ممکن است چندین کیفیت متفاوت و متضاد در جریان آفرینش تصویر

جدیدی پردازد که جزو اطلاعات و مفروضات طراحی نبوده‌اند (Folkmann, 2014: 19). در جایگاه سوم، مفاهیم متلاشی شده‌اند و بی‌نظمی، ترکیب خطرناکی می‌آفیند.^{۲۵} در این مرحله، وجه پویای تخیل که زمینه‌ساز آفرینش تصاویر خلاقانه است، به اوج خود می‌رسد. حاصل این حرکت، در مرحله بعدی با بیرون کشیدن مفاهیم جدید از دل مفاهیم قبلی تحت نظمی جدید، خود را نشان می‌دهد. به این ترتیب، در انتهای و در جایگاه چهارم، تخیل پس از حرکت از ثبات به سمت آشفتگی، به جایگاه ابتدایی یعنی جایگاه "دانسته‌ها و نظم" بازمی‌گردد؛ با این تفاوت که دانسته‌های جدید حاصل نظمی جدید، به مفروضات افزوده شده‌اند (Ibid: 18). چرخه حرکت تخیل خلاقانه به صورت نامحدودی، در بخش‌های مختلف فرآیند طراحی تکرار می‌شود و میزان خلاقانه بودن تصویر ذهنی، بستگی به نحوه تمرکز بر دانسته‌ها، میزان بسط و گسترش آنها و توانایی ذهن طراح در دگرگون ساختن نظم پیشین، تولید نظمی جدید و تروریق دانسته‌های جدید به داشت طراحی دارد.

گوناگونی کیفیت‌های تخیل خلاقانه در طراحی

با وجود تمامی اختلاف نظرها در خصوص ماهیت و چیستی تخیل در حوزه‌های مختلف، صاحب‌نظران حوزه طراحی در

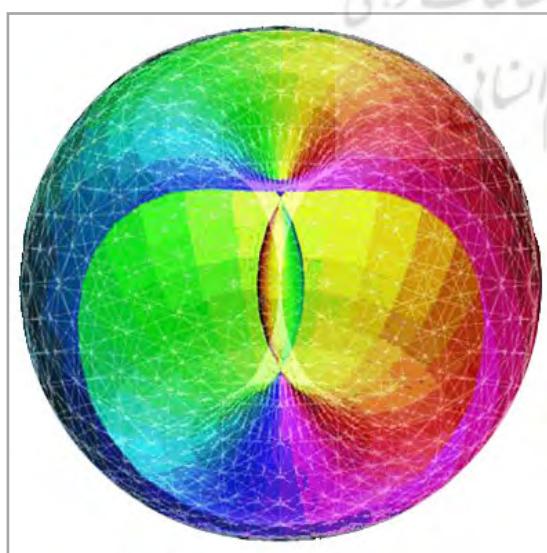

شکل ۱. نقش و کارکرد تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی (Folkmann, 2014: 12 & 18)

مشاهده کرده بود، تأثیر پذیرفته است (Murray, 2013). البته در مواردی این چنینی، معمار خود در خصوص آنچه به طور مستقیم تخیل وی را تحت تأثیر قرار داده، آگاه بوده و درباره آنها صحبت می‌کند. در بسیاری از موارد ممکن است این اتفاق به طور ناآگاهانه شکل بگیرد و یا معمار حاضر نباشد تا در خصوص تجربیات خود صحبت کند؛ در این صورت، تشخیص کیفیت تخیل بسیار دشوارتر بوده و حتی ممکن است ب اساس حدس و گمان، اخ دهد.

دانش طراحی در فرآیندهای طراحی معماری غیر دیجیتال

در این مقاله منظور ما از طراحی معماری غیردیجیتال، انواعی از طراحی است که رایانه‌ها در آنها نقش دستیار طراح را ایفا می‌کنند و به عبارتی در این روش‌های طراحی، طراح به عنوان ایده‌پرداز اصلی طرح که بر نتایج مراحل طراحی تسلط کامل دارد، محسوب می‌شود؛ در حالی که رایانه‌ها در این طراحی می‌توانند زیر نظر طراح به عنوان ترسیمگر و مدل‌ساز و ... حضور داشته باشند. طراحی غیردیجیتال که عموماً ما آن را با عنوان "طراحی معماری" می‌شناسیم، شامل فرآیندهایی ذاتاً خلاقانه می‌شود که مراحلی از فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که در آنها مسئله‌هایی حل می‌شوند، اما بر خلاف فرآیند حل مسئله، در طراحی، محدوده‌های از پیش تعیین شده یا راه حل‌هایی که به طور قطعی درست یا نادرست بوده، مد نظر نیستند (لاوسون، ۱۳۹۵: ۲۹)؛ به همین دلیل برای این طراحی‌ها، یک روش صحیح و منحصر به فرد و یک فرآیند واحد وجود ندارد. با این وجود، «روشی که برای حل مسئله‌های طراحی در پیش گرفته شده، به

شکل ۲. تغییر حاصل بر آگاهی در طیف گسترهای از منابع دانش طراح با کیفیت‌های گوناگون (kilmurray, 2013)

ذهنی دخیل باشند. به طور مثال در بعضی از انواع تخیلات شناسایی شده، باورهای شخصی، شیدایی فردی، خاطرات، روحیات، تمایلات جسمانی، رؤیاها و تجربیات فردی طراح آن دسته از تجربیاتی که طراح بواسطه حضور جسمانی خود در این جهان کسب کرده است - نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند و روند تولید تصویر در ذهن ممکن است در فضای ابهام‌آلودتر و ناخودآگاه‌تری شکل گیرد. از سوی دیگر، بعضی دیگر از تخیلات در فضایی منطقی‌تر، نظاممندتر، کم‌ابهام‌تر و به صورت خودآگاه‌تر، تصاویر ذهنی را خلق کرده و باستگی کمتری به ویژگی‌های فردی طراح دارند. چنانچه منابع تخیل، یعنی دانسته‌های فرد تخیل‌کننده را مانند گویی مملو از رنگ‌های گوناگون در نظر بگیریم، در حالی که هر رنگ معرف یک کیفیت خاص باشد، آگاهی فرد در جریان تولید تصویر ذهنی، حرکت پویا و توقف‌ناپذیری را در درون این طیف گسترده از رنگ‌ها آغاز می‌کند و حاصل این حرکت، تشکیل تصویری جدید در ذهن است. با این حساب، آفرینش تصاویر در ذهن در طیفی شامل کیفیت‌های متفاوت مانند؛ ابهام تا وضوح، ناخودآگاهی تا خودآگاهی، احساس تا منطق، رؤیا تا واقعیت‌های عینی، تجربیات گذشته تا پیش‌بینی‌های آینده و بسیاری ویژگی‌های متضاد دیگر در نوسان است (شکل ۲). با توجه به اینکه تخیل، نتیجه تجربه مرکب و در هم تنیده تمامی این کیفیت‌های گوناگون بوده، کشف اینکه ذهن یک طراح دقیقاً بر اساس چه نوع تخیلی طراحی را پیش برده است، تقریباً غیرممکن می‌نماید؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، ممکن است تخیل به صورت ناخودآگاه و بر اساس تمایلات شخصی و ناخودآگاه معمار شکل گرفته باشد که در این صورت، زوایای پنهان چگونگی شکل گیری تصویر ذهنی وی، بسیار بیشتر از دانسته‌ها و اطلاعات موثق ما در مواردی بوده که تخیل نظاممندتر و آگاهانه‌تر عمل کرده است. با این حال، روش‌هایی نیز وجود دارند تا بتوانیم به فضای ذهنی طراحان نزدیک‌تر شویم. مطمئناً صحبت با طراح و شناسایی شخصیت او، بررسی خاطرات و تجربیات بدن‌مند او (مجموعه دانسته‌های طراح)، تا حد زیادی از ابهامات در خصوص منابع تخیل او خواهد کاست. به طور مثال، در مورد شکل گیری کانسپت اولیه بنای The Sydney Opera House، بررسی زندگی، رؤیاها، تمایلات و تجربیات شخصی یورن اوتزان^{۳۶} نشان دادند که تخیل وی علاوه بر بایدها و نبایدها و چارچوب‌های منطقی، از تجربیات گذشته او همچون؛ تجربه زمین، آسمان (ابرهاي سفید) و افق (Schwarz, 1994: 148) و حتی تجربه سفر به سرزمین‌های دیگر و مشاهده گننده‌های اسلام. مساجده کاشش ها. که د. حب: ۷۸:

از توانایی ماشین‌ها برای اهدافی بیش از ترسیم بهره گرفته و علاوه بر ایفای نقش‌هایی چون ترسیمگر، مدل‌ساز و ...، رایانه‌ها پیشنهاد طرح را نیز تهیه کرده و این نظر، شریک طراح در طراحی قلمداد می‌شوند. این نوع معماری که حاصل تعامل انسان با رایانه است، واحد ویژگی‌های خاصی می‌شود که آن را از معماری غیردیجیتال تمایز می‌کند. به‌منظور شناخت بهتر موضوع این بخش، یعنی نقش تخلی در معماری دیجیتال، باید با برخی ویژگی‌های معماری دیجیتال که بر فهم ما از رابطه انسان و رایانه تأثیر می‌گذارد، بیشتر آشنا شویم.

معماری دیجیتال: پردازش و مدیریت اطلاعات کمی

با افزایش حجم اطلاعات در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی، ذخیره و پردازش این حجم از داده‌ها برای مغز انسان که حد و حدود مشخصی برای ذخیره، مدیریت و پردازش اطلاعات دارد، تبدیل به یک مسئله شد که انسان را ترغیب به جستجوی راه حل‌هایی جهت حل این مشکل می‌کرد. از این نظر، یکی از دلایل اصلی روی کار آمدن فرهنگ دیجیتالی، ظهور جامعه مبتنی بر اطلاعات در همین دوره است (Picon, 2010: 16). در حوزه طراحی معماری نیز مسئله اطلاعات، نقش کلیدی در انتخاب روش طراحی دارد. بخش‌های زیادی از فرآیندهای طراحی، بر اساس پردازش اطلاعات، دریافتی از منابع مختلف پیش می‌روند؛ به همین دلیل، انسان در صدد استفاده استفاده از ابزار دقیق‌تر و توانانتری در زمینه ذخیره، جمع‌آوری، پردازش مطلوب‌تر اطلاعات و کاهش احتمال داده‌زدگی^{۲۶}، به‌دبیل استفاده حداکثری از قابلیت‌های ابزارهای دیجیتال رفته است.

از آنجا که رایانه‌ها دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند برنامه‌ریزی شوند تا دستورات منطقی بر پایه ریاضیات را به‌طور خودکار انجام دهند، برای تعامل و ارتباط با یک رایانه، طراح، نیازمند به کارگیری زبان مشترکی است که بتواند دانسته‌های خود از طرح را در قالب داده‌ها و مسیر رسیدن به خواسته‌های خود را در قالب دستورالعمل‌هایی منطقی و الگوریتمی در اختیار رایانه‌ها قرار دهد. با وجود اینکه دانسته‌های طراح از طراحی می‌توانند شامل؛ داده‌های محیطی، فنی، ادارکی، زیبایی‌شناسنگی و به‌طور کلی کلیه دانسته‌های کمی و کیفی باشند که در خصوص طراحی جمع‌آوری می‌شوند، اما رایانه‌ها تنها داده‌های کمی و جزئی (که قابلیت تبدیل به کدها و اعداد را داشته باشند) را به‌عنوان ورودی می‌پذیرند. بنابراین پیش از ورود اطلاعات به رایانه، کلیه دانسته‌های کیفی مرتبط با طراحی باید تفسیر شده و تبدیل به داده‌های کمی شوند.

میزان چشمگیری به دانشی بستگی دارد که به‌وسیله طراح به پروژه وارد می‌شود» ((لاوسون، ۱۳۹۵: ۲۰). اگر چه انواع دانشی که ممکن است وارد فرآیند طراحی شوند عملانامحدود است، اما می‌توان آنها را به مجموعه‌ای از دانش‌های کمی و کیفی تقسیم‌بندی کرد. مجموعه دانسته‌های کیفی مرتبط با طراحی، صرف نظر از اینکه ارتباط مستقیمی با مسئله طراحی داشته یا به‌طور غیرمستقیمی بر آن تأثیرگذار باشند، نوعی دانش تجویزی هستند نه توصیفی. از آنجایی که این دانش، غیرقطعی و آکنده از ارزش‌ها بوده و نیازمند تفسیر ویژه طراح است (Zeisel, 1995: 6)، در طرف مقابل، دانش کمی، به توصیف و توضیح چیزها پرداخته و گستره اموری را در بر می‌گیرد که معیارهای مشخص و ثابتی برای اندازه‌گیری و سنجش آنها وجود دارند. در نهایت، به‌دلیل اینکه معماران همواره بینش کلی نسبت به مسئله طراحی داشته، تمامی دانسته‌های طرح، اعم از کیفی یا کمی، تحت تأثیر نگرش کلی حاکم بر آن، تفسیر، تحلیل، گزینش و سازمان دهی می‌شوند. به این ترتیب، طراح با تسلط بر انواع دانش واردشده به پروژه، همچنان نقش اصلی و یکتاوی را در جریان طراحی ایفا می‌کند.

طراحی معماری دیجیتال

حضور فعال رایانه‌ها و ورود آنها به عرصه‌های مختلف از جمله عرصه طراحی معماری، به دهه ۷۰ میلادی بازمی‌گردد و طبیعتاً قدمت چندانی ندارد. این حقیقت که ما در آغاز راه دیجیتالی شدن طراحی معماری قرار داریم و علاوه بر آن، پیشرفت‌های سریع و جهش‌های شگفت‌آور در دنیای دیجیتال شکل گرفته‌اند، تا حد زیادی پیش‌بینی آینده نقش رایانه‌ها در عرصه طراحی را دشوار کرده است. در حال حاضر، بسیاری از پیش‌بینی‌های صاحب‌نظران در دوره‌های اولیه، از جمله اینکه رایانه‌ها نمی‌توانند به‌عنوان شریک طراح در مسئله طراحی دخالت داشته باشند، رد شده‌اند. «به‌طور کلی، تکنولوژی‌های جدید در بد و مطرح شدن، از تکنیک‌های موجود تبعیت می‌کنند و پیش از اینکه تمامی پتانسیل‌های خود را بروز دهند، در سایه تکنولوژی‌های موجود حرکت می‌کنند» (Achten, 2009: 507). رایانه‌ها نیز در بد و ورود به عرصه معماری، وضعیت مشابهی داشتند. در مراحل اولیه ظهور رایانه‌ها، نرم‌افزارها نسبت به سخت‌افزارها از موقعیت راهبردی کمتری برخوردار بوده و عمدۀ نرم‌افزارها به‌عنوان کمک‌کار طراح در طراحی محسوب می‌شدند.^{۲۷} اما آنچه امروز به‌عنوان "معماری دیجیتال" می‌شناسیم، دیگر تنها معرف طرح‌های معمارانه‌ای که به کمک ابزارهای دیجیتال ایجاد شده‌اند نیست، بلکه به آفرینش‌هایی اطلاق می‌شود که

معماری دیجیتال: دگرگونی‌های زیبایی‌شناختی و جهت‌گیری‌های خاص فرمی

هم‌زمان با گسترش بیشتر علوم و ارتباط معماری با بسیاری از رشته‌های دیگر، همچنین رواج اندیشه‌های مبتنی بر کثرت‌گرایی و نسبی‌گرایی و علاوه بر آن، ظهور و گسترش کاربرد فن‌آوری‌های دیجیتال، به تدریج معنا و مفهوم معماری در دوره پس از مدرن دچار تغییر و تحول شده است. امروزه طراحی معماری دیجیتال، دیگر به ارزش‌های هنری مطلق که در گذشته رواج داشته‌اند، پایبند نیست؛ به همین دلیل، در معماری دیجیتال نیز آنچه که بیش از همه ارزش می‌یابد، چیزی است که دیده می‌شود. در حقیقت، «آغاز فرنگ دیجیتال، در ارتباط با دیدن و قایع بوده است» (Grobman et al., 2012: 17)؛ به همین دلیل، معماری دیجیتال در زمرة هنرهای نمایشی^{۲۹} به حساب می‌آید. در خلاف این تصور غلط که در معماری دیجیتال آنچه بر روی صفحه نمایش نقش می‌بندد نمایانگر فرم قطعی و ثابت معمارانه خواهد بود، در دنیای دیجیتال، فرم معمارانه از طریق نمایش یک رخداد یا واقعه به ظهور می‌رسد؛ یعنی در فرآیندی از ایجاد تعداد نامحدودی از ابزه‌های پویا و متحرک (Ibid). این تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های فرمی معماری دیجیتال، نه تنها مفهوم فرم، بلکه معنای معماری را تا حد زیادی دگرگون کرده است. در فرآیند طراحی دیجیتال، دیگر نمی‌توان محصول را با معیارهای سنتی و مطلق زیبایی‌شناسی قضاوت کرد، زیرا اکنون دیگر «رایانه‌ها با مواجه کردن معماران با دنیایی سیال، فرآیندهای سنتی فرمیابی بر اساس معیارهای زیبایی‌شناسی پیشین را پشت سر گذاشته‌اند» (Ibid: 76). علاوه بر این، بسط و گسترش دایره لغات فرمی معماران، یکی از دستاوردهای اصلی دخالت رایانه‌ها در امر طراحی است. «تا اوایل دهه ۹۰ میلادی، تحقیقات مرتبه با هندسه‌های پیچیده، محدود به سه‌می‌گون‌ها یا هذلولی‌ها می‌شد، اما بعد از انتشار رایانه‌ها و ورود آنها به عرصه طراحی، این امکان فراهم شد تا محدوده ایده‌های هندسی طراحان گسترش و توسعه وسیعی یابد» (Ibid: 68).

به‌طور مثال، نرم‌افزارهایی مانند مایا^{۳۰} و راینو^{۳۱} که با تکنیک مدل‌سازی NURBS^{۳۲} کار می‌کنند، علی‌رغم محدودیت‌هایی که داشته، "سمبلی از فضای خلاق" به حساب آمده؛ زیرا به‌واسطه نحوه مدل‌سازی خود، این امکان را برای طراحان فراهم می‌کنند تا طراح با منحنی‌ها، سطوح و احجام، تعامل بیشتری برقرار کرده و تغییر شکل‌های پیچیده را طوری تجسم کند که گویی اشیا در فضاء، فشرده، دراز، خم یا تنگ می‌شوند (Picon, 2010: 67).

منابع الهام معماری دیجیتال

«به‌طور کلی معماری دیجیتال، بر پایه تفسیر ویژه‌ای از اصول علمی و تکنیکی بنا شده که به عنوان منابع الهام (Picon, 2010: 67) این معماری در نظر گرفته می‌شود» (Picon, 2010: 67). در دهه‌های اخیر، میان علوم مختلف و معماری، همگرایی خاصی به وجود آمده است و کشفیات جدید در حوزه‌های مختلف علمی مانند فیزیک و بیولوژی باعث شده که بسیاری از الگوهای طبیعی که تا پیش از ورود رایانه‌ها در این عرصه

یا شبیه‌سازی و تولید توسط رایانه‌ها نیستند، دخالت رایانه‌ها در امر طراحی (حتی اگر صرفاً در مقام ترسیمگر باشند)، نقش انسان را در طراحی و طبیعتاً نقش تخیل وی را کم‌رنگ می‌کند (پالاسما ۱۳۹۵: ۱۱ و ۱۰۵). علاوه بر این موضوع، مسئله دیگری که پالاسما آن را به عنوان عامل تضعیف‌کننده نقش تخیل در طراحی دیجیتالی مطرح می‌کند، موضوع منابع دانش تخیل معماری دیجیتال است. منابع دانش معماری دیجیتال به دلیل اینکه دقیق، جزئی و کمی بوده، فراتر از تجارب شخصی، رؤایها، خاطرات و ابهامات ذهنی معماران گام بر می‌دارند. از این نظر، منتقدان بر این باور هستند که توسعه دیجیتالی، عملاً پیوند فرآیند تخیل انسان را با حافظه، تن و مفهوم بودن و حس خویشتن تضعیف می‌کند (همان: ۱۰) و به این ترتیب، امر غیرواقعی (خیالی) از واقعیتی که قرار بود توسط قوه تخیل انسانی بازنمایی شود، جلو زده که نهایتاً منجر به شکل‌گیری "واقعیت‌های ساختگی" به عنوان منابع الهام تخیل انسانی می‌شود (Kearney, 2003: 3).

در پاسخ به نقدهای مطرح شده توسط منتقدانی چون یوهانی پالاسما، باید به چند نکته توجه کنیم؛ اول اینکه، فن‌آوری‌هایی که انسان برای شناخت و ادراک بهتر محیط اطراف خود به کار می‌گیرد، بی‌تأثیر بر واقعیت‌هایی که قرار است توسط این فن‌آوری‌ها کشف شوند، نخواهد بود (هایدگر، ۱۳۷۳). «درک انسان از جهان پیرامونش، پیش از به کارگیری گسترده رایانه‌ها به عنوان ابزار انکشاپی، تا حد زیادی وابسته به تعامل بدن انسان با محیط اطرافش بوده است» (kotnik, ۲۰۱۰: ۴). اما امروز به دلیل مشارکت رایانه‌ها، درک ما از واقعیت‌ها و به عبارتی تجربه ما از زیستن در دنیای عینی، دگرگون شده است. در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، به تدریج تضاد میان حقیقی و مجازی در حال ناپدید شدن است. برخلاف آنچه منتقدانی چون پالاسما می‌پنداشند، رایانه‌ها، تجربه مادی ما را از جهان تضعیف نکرده، بلکه باعث تغییر و تحول آن شده‌اند. باید در نظر داشته باشیم که امروز درک و تجربه انسان معاصر از ماده، بسیار متفاوت‌تر از زمانی است که رایانه‌ها وارد عرصه‌های مختلف زندگی نشده بودند. امروزه آنچه که انسان معاصر از "امر واقعی" درک می‌کند، با واقعیت‌های جدیدی همچون واقعیت‌های افزوده پیوند خورده که می‌توانند منابع فوق العاده‌ای برای بارور کردن تخیل خلاقانه و گسترش مرزهای تخیل در قلمروی فراتر از محسوسات تجربه شده توسط طراح باشند.

دومین نکته اینکه، در فرآیند طراحی معماری غیردیجیتال، غالباً تفکر نظاممند، مستدل، سیستماتیک و منطقی، از آن جهت که هدف‌دار و معطوف به نتیجه‌ای خاص است و شامل

ناشناخته مانده بودند، شناسایی، شبیه‌سازی و مدل‌سازی شوند. به همین دلیل و «در نتیجه دستاوردهای جدید رایانه‌ای در حوزه‌های علمی، در خلال چند دهه گذشته، شاهد ورود مفاهیم سیستماتیک جدیدی از علم به معماری هستیم که حتی به عنوان اهداف طراحی نیز مد نظر قرار گرفته‌اند» (kotnik, 2010: 3). به طور مثال، از حدود دهه ۹۰ میلادی، طرفداران معماری‌هایی که زیرمجموعه معماری دیجیتال محسوب می‌شوند، همچون معماری الگوریتمیک و پارامتریک، تلاش کرده با درک رفتار ارگانیسم‌های زنده و استخراج الگوهای قابل مشاهده در طبیعت، فرآیندهای طبیعی را برابر سازی کنند. هدفی که این دسته از معماران دنبال می‌کنند، تنها استفاده از پیچیدگی‌های هندسی این فرآیندها و توسعه فرمی طرح‌ها نیست، بلکه این معماری‌ها، فراتر از جهت‌گیری‌های خاص فرمی، به سمت طراحی سیستم‌هایی با قابلیت استفاده از هوش مصنوعی و الگوهای خودسازمانده پیش می‌روند. دامنه فعالیت این گروه‌ها، گستره وسیعی از ارگانیسم‌های زنده موجود در طبیعت را در بر می‌گیرد و به قلمرو علمی همچون؛ زیست‌شناسی، عصب‌شناسی، ژنتیک و... رسوخ کرده است. با توجه به بسط دامنه منابع الهام معماری دیجیتال و ارتباط معماری با علوم و رشته‌های جدید، معیارها و اصول علمی گذشته برای قضاؤت و سنجش معماری‌های جدید، ناکارآمد شده‌اند. بنابراین در عصر معاصر که پیوند بین رایانه و انسان غیرقابل اجتناب است، صاحب‌نظران برای تفسیر و قضاؤت معماری‌های جدید، باید به دنبال اصول و مبانی جدیدتر و متفاوت‌تری باشند.

نقش تخیل خلاقانه و طراحی معماری دیجیتال

علی‌رغم اینکه در دوره‌ای هستیم که واکنش‌های ابتدایی به دخالت رایانه‌ها در امر طراحی را پشت سر گذاشته‌ایم و به تدریج حضور رایانه‌ها به عنوان بخشی از فرآیند طراحی معماری پذیرفته شده است، همچنان برخی ویژگی‌های معماری دیجیتال؛ همچون نحوه تأثیرپذیری نقش معمار در فرآیند طراحی دیجیتال، موجب بروز بدگمانی و انتقادات تعدادی از صاحب‌نظران شده‌اند. یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح شده در خصوص تخیل و رابطه آن با طراحی معماری دیجیتال، به جایگاه و نقش تخیل فرآیند طراحی دیجیتال مربوط می‌شود. برخی منتقدان دخالت رایانه‌ها در امر طراحی معماری؛ همچون یوهانی پالاسما، نظریه‌پرداز حوزه معماری که نظریات او درباره تخیل، تحت تأثیر فلسفه پدیدار‌شناسی شکل‌گرفته، بر این باور است که از آن جهت که رایانه‌ها قادر به تفکر و تخیل نبوده و این قبیل توانایی‌های ذهنی به هیچ وجه قابل دیجیتالی شدن

(Nielsen et al., 2013). بر این اساس می‌توان گفت، فرض اینکه تقویت جنبه‌های شهودی منجر به ضعف جنبه‌های منطقی طرح می‌شود و یا بالعکس، اساساً نادرست است. علاوه بر این موضوع، دانستیم که تخیل دخیل در طراحی معماری، حرکت پویایی در طیف گسترده‌ای از کیفیت‌های گوناگون و متضاد دارد و محدود به یک یا چند نوع خاص نمی‌شود. تخیل در جریان طراحی، متناسب با خصوصیات موردنظر طرح و فرآیند طراحی، نقش‌های متعددی ایفا می‌کند؛ از این‌رو، نمی‌توان ادعا کرد که بهطور کلی رایانه‌ها به‌واسطه تکیه بر فرآیندهای منطقی، ساختارمند و خردمنور، اسیاب تضعیف تخیل انسانی را فراهم می‌کنند، بلکه این امکان وجود دارد که تنها نقش بعضی از انواع تخیل که در بسترهای بهام‌آمیزتر، نامتعین‌تر ظاهر می‌شوند را کم‌رنگ‌تر کرده و در مقابل، انواع دیگری از تخیل‌ها را بارور سازند.

در نهایت، با در نظر گرفتن عبور معماری‌های جدید از معیارهای زیبایی‌شناسی، ارزشی، علمی و ... گذشته، ما برای قضاویت درباره نقش تضعیف‌شده یا تقویت‌شده تخیل انسانی در فرآیندهای طراحی دیجیتال، نیازمند معیارها و اصول جدیدی هستیم؛ زیرا بسیاری از مفاهیم در سال‌های اخیر و به‌واسطه پیشرفت رایانه‌ها و پیوند آنها با زندگی انسان، چار تغییر و تحول شده‌اند.

نتیجه‌گیری: تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی

منطق مسئله‌گشایی و مفهوم‌سازی شده، در نقطه مقابل تخیل، تفکر هنری و خلاق قرار می‌گیرد (Lawson, 2010: 137؛ به همین دلیل، اکثراً در متون مرتبط با تفکرات مولد، تقسیم‌بندی دوتایی در هم تنیده میان فرآیندهای عقلانی و منطقی در یکسو و فرآیندهای شهودی و تخیلی در سوی دیگر وجود دارد (Ibid: 142). بر اساس این نوع نگرش، چنانچه وزن یکسو در طراحی بیشتر شود، فرآیند طراحی به سمت خردگرایی و نظاممندی تمایل پیدا کرده و طبیعتاً با کاهش وزن تخیل و خلاقیت مواجه می‌شود. همین موضوع، با تکیه بر این نظر که فرآیندهای طراحی دیجیتالی، علمی‌تر، منطقی‌تر و نظاممندتر هستند، باعث ایجاد انتقادات به طراحی دیجیتال شده است. باید توجه داشت که نقد منتقدان مبنی بر اینکه معماری از زمینه هنری خود جدا شده، نتیجه یک نگرش سنتی به مقوله تخیل و خلاقیت است. در حقیقت در طول سالیان زیاد، به‌طور سنتی، منطق و تخیل به عنوان دو قطب مخالف در نظر گرفته شده‌اند، اما اکنون محققان به این نتیجه رسیده که حتی تفکرات تخیلی، با اصولی همانند تفکرات منطقی هدایت می‌شوند (Byrne, 2005: XI; 2007: 439-453). این موضوع توسط دانشمندان عصب‌شناس تأیید شده است که در هنگام استدلال و تخیل، نقاط مشترکی در مغز فعال می‌شوند و اختصاص قسمت‌های متفاوتی از مغز انسان به استدلال و یا تخیل به‌طور مجزا، صحت ندارد

معماری غیردیجیتال و طراحی معماري دیجیتال

- منبع اصلی تغذیه و موتور محرک تخیل خلاقانه طراح؛ یعنی دانسته‌های وی -آنچه که طراح می‌داند- نقش اساسی در نحوه عملکرد ذهن وی در جهت شکل‌گیری مفاهیم جدید تولیدشده، به‌واسطه دیدن تصاویر با چشم ذهنی او (تخیل‌ورزی) دارند.
- تخیل خلاقانه طراح، به عنوان توانایی توقفناپذیر آفرینش تصویر جدید در ذهن، می‌تواند از منابع دانش مختلفی در تناسب با اهداف طراحی استفاده کند. دانسته‌های طراح را، اعم از اینکه از پیش از آغاز طراحی موجود بوده و یا اینکه در حین طراحی کسب شده و یا صرف نظر از اینکه طراح به وجود چنین دانش‌هایی آگاهی کامل داشته باشد و یا به صورت ناخودآگاه در فرآیند تولید تصویر ذهنی تأثیرگذار باشند، می‌توان به دو دسته کلی دانسته‌های کیفی و دانسته‌های کمی تقسیم‌بندی کرد.
- از آنجایی که بسیاری از مسائل مرتبط با طراحی، اهداف، جنبه‌ها و پارامترهای مشخص و واضحی را در بر می‌گیرند، طراح به‌منظور رسیدن به پاسخ بهینه این مسائل، به جمع‌آوری، پردازش و تجزیه اطلاعات کمی؛ یعنی مجموعه‌ای از متغیرها و معیارهای مشخص و معین، احتیاج دارد. این کمیت‌ها که معمولاً به کمک شمارش و با استفاده از دستگاه اعداد، قابل اندازه‌گیری کمی بوده، در مقابل دانسته‌های کیفی قرار می‌گیرند.

دانش کیفی مستقل از مستندات عددی، متکی به بیان، کار تجربی یا دست ساخته انسان است که معیار قابل اندازه گیری مشخص و ثابتی برای آن وجود ندارد؛ مگر اینکه طراحان بتوانند با تجزیه، ساده سازی و تقلیل، آن را به پارامترهای مشخص و به داده های کمی تبدیل کنند.

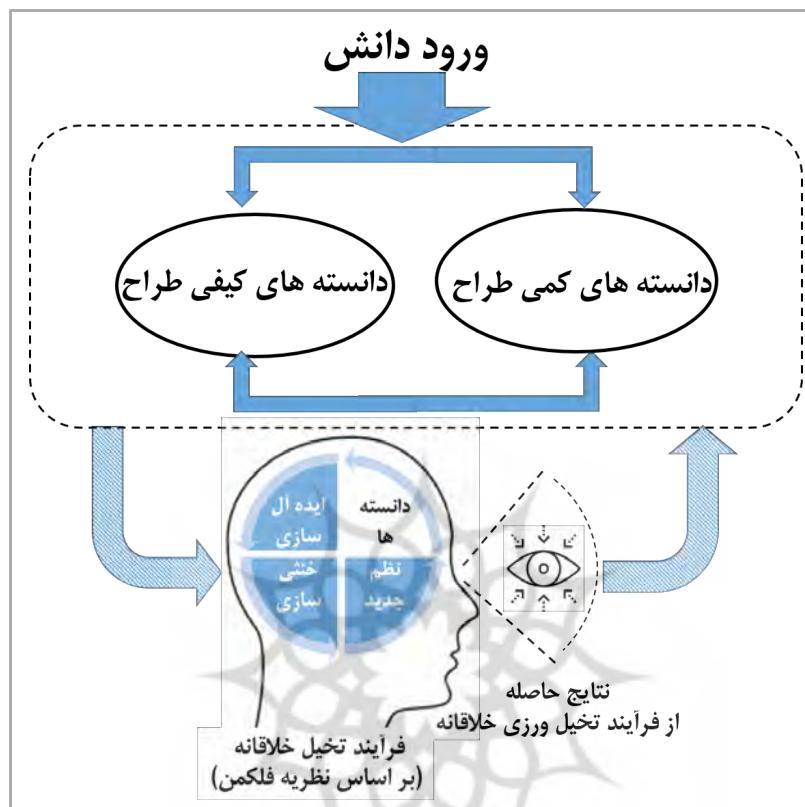
در فرآیندهای طراحی غیردیجیتال، پردازش و مدیریت دانش کمی، به روش های معمول و بدون کمک رایانه ها انجام می پذیرد و دانش کمی و کیفی آمیخته با یکدیگر، مجموعه دانسته های طراحی را تشکیل می دهند و طراح به عنوان ایده پرداز اصلی، نحوه تأثیر پذیری نتایج کار از مجموعه دانسته ها را معین می کند. با این وجود، از آنجایی که ذهن انسان از نظر قدرت محاسباتی و درک پیچیدگی هایی نظیر پیچیدگی های عددی و هندسی، بسیار محدود است، بخش گسترده ای از این دانش کمی به دلیل عدم توانایی درک و پردازش آن توسط ذهن انسان، تفسیر و یا ساده سازی شده و یا در نظر گرفته نمی شود. در حقیقت، هنگامی که مسائل طراحی افزایش می یابند، تعداد جواب های ممکن به این مسائل نیز با شتاب بیشتری رشد می کنند؛ بنابراین، هر چه دامنه دانسته های کمی طراح بیشتر شود، احتمال گزینش و ذخیره سازی دانسته های سودمند و یافتن جواب بهینه، با توجه به ظرفیت محدود ذهن انسان، سخت تر و کمتر می شود.

- در فرآیندهای معماری دیجیتال، رایانه ها می توانند به دو صورت؛ یعنی با تأثیر مستقیم بر دانسته های کمی و با تأثیر غیرمستقیم بر دانسته های کیفی طراح، روند تخیل خلاقانه طراح را تغییر دهند. در حالت اول، رایانه ها در نقش شریک و همکار طراح، با جمع آوری گستره وسیع تر، ذخیره سازی و پردازش دقیق تر و سریع تر اطلاعات کمی مرتبط با طراحی، فارغ از هر گونه تأثیر معیارهای زیبا شناسی و ارزشی، امکان تولید پاسخ های بهینه و پاسخ گو به مسائل کمی طراحی را فراهم می آورند. برخلاف روند طراحی دیجیتال که طراح، تسلط کاملی بر مجموعه دانسته های کمی و کیفی دارد، در فرآیندهای طراحی غیردیجیتال، یافتن راه حل های بهینه بر اساس دانسته های کمی بر عهده رایانه ها قرار می گیرد. به طور کلی در رویه های طراحی غیردیجیتال، معماران، کل مراحل طراحی و نتیجه آن را در کنترل خود دارند؛ در حالی که در روند طراحی دیجیتال، نتیجه فرآیند به طور کامل در کنترل طراح نیست و طراح به جای دخالت مستقیم در تولید پاسخ، به دنبال روش های جدیدتر تولید پاسخ است. در حقیقت، ذهن طراح انسانی برای پردازش پیچیدگی کمی، محدودیت دارد و ممکن است نتواند شرایط ایجاد یک نتیجه غیرقابل پیش بینی را به وجود آورد؛ زیرا اصولاً غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه، با عملکرد ذهن انسان منافات دارد. اما در این روش هایی که رایانه ها به عنوان همکار طراح در ارائه پاسخ های بهینه مشارکت می کنند، معمار دیگر به تنها یی مرتع تحلیل داده ها و تولید پاسخ نیست، بلکه ذهن معمار، تولید کننده و کنترل کننده روش ها و تکنیک ها و دستور العمل های فرآیند طراحی است. به همین جهت، دخالت مستقیم در نتیجه کار ندارد و پاسخ مسئله طراحی در این روش ها اگر چه به لحاظ نظری پیش بینی پذیر بوده، اما در عمل ممکن است غیرمنتظره و بالطبع خلاقانه تر باشد. از این جهت می توان گفت که رایانه ها با ارائه نتایج و پیشنهادها به صورت تصویرهای دیجیتالی و یا فرم ها، اشکال و مفاهیم تازه دامنه دانسته های طراح را توسعه می دهند.

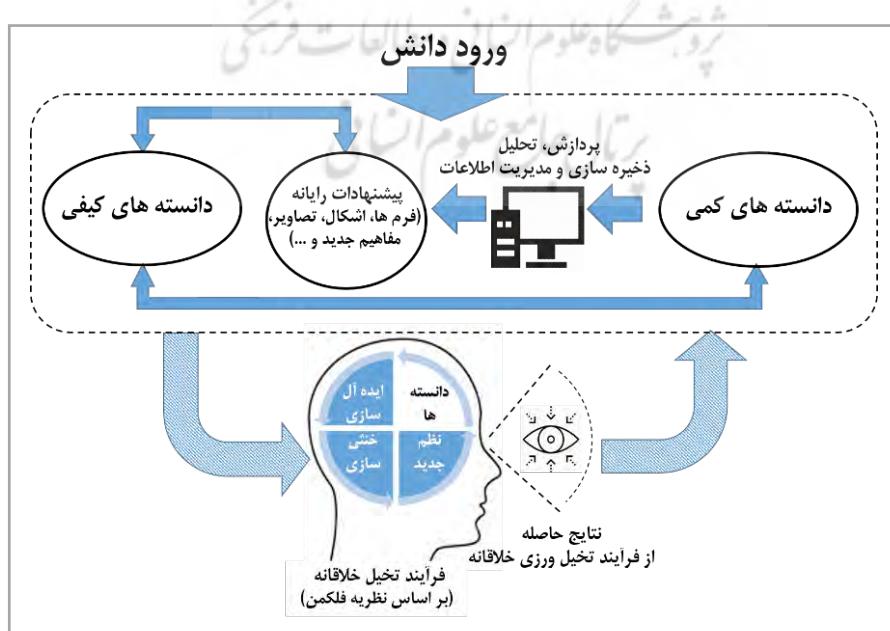
در حالت دوم، رایانه ها به صورت غیرمستقیم بر داده های کیفی تأثیر می گذارند. در حقیقت، یک رایانه می تواند از دل اطلاعات کمی، مفاهیم تازه ای را بیرون کشیده و زمینه ایجاد این مفاهیم را فراهم نماید. از آنجایی که یک رایانه، حساسیتی نسبت به معیارهای کیفی همچون؛ ارزش های زیبایی شناسی و اخلاقی ندارد، این امکان را فراهم کرده تا با گسترش دامنه دانسته های طراح، معیارهای کیفی همچون مرزه های زیبایی شناسی را جایه جا کند و آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.

- در مجموع، اگر چه دانسته های کمی و کیفی در هر دو نوع فرآیند طراحی (دیجیتال و غیردیجیتال) به عنوان منبع اصلی تخیل خلاقانه ذهن طراح عمل می کنند و کار کرد تخیل خلاقانه، بر اساس نظریه فلکمن، در تمامی فرآیندهای طراحی اعم از دیجیتال و غیردیجیتال، به صورت مشابه و در مسیری از دانسته ها و نظم به

سمت نادانسته‌ها و بی‌نظمی رخ می‌دهد، اما در فرآیندهای طراحی دیجیتال، علی‌رغم اینکه طراح همچنان نقش اصلی طراحی را ایفا کرده و بر ورود مجموعه دانسته‌های کمی و کیفی تسلط کامل دارد، حضور رایانه در طراحی، این امکان را برای طراح فراهم می‌آورد تا با گسترش دامنه دانسته‌های کمی طرح و تأثیرگذاری

شکل ۳. کارکرد تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی معماری غیردینی‌تال (نگارندگان)

شکل ۴. کارکرد تخیل خلاقانه در فرآیند طراحی معماری دیجیتال (نگارندگان)

بر دانسته‌های کیفی، به طور غیرمستقیم، محدودیت‌های ذهن انسان را در جهت تخیل ورزی خلاقانه کمرنگ تر کرده و دامنه تخیل طراح را فراتر از محدودیت‌های ذهنی او گسترش دهد (شکل‌های ۳ و ۴).

پی‌نوشت

۱. کلیه روش‌های طراحی که رایانه‌ها در آنها نقش دستیار طراح را ایفا می‌کنند و به عبارتی در این روش‌ها، طراح به عنوان ایده‌پرداز اصلی طرح که بر نتایج مراحل طراحی سلط کامل دارد، محسوب می‌شود؛ در حالی که رایانه‌ها می‌توانند زیر نظر طراح به عنوان ترسیمگر و مدل‌ساز و ... حضور داشته باشند.
۲. طراحی معماری دیجیتال در این مقاله، به روش‌هایی از طراحی اطلاق می‌شود که در آنها رایانه‌ها به عنوان شریک طراح در طراحی، وظیفه پیشنهاد طرح را نیز بر عهده دارند.
۳. Gaston Bachelard (1884-1962)، فیلسوف فرانسوی که در آثار خود بر اساس رویکرد پدیدارشناسی، به موضوع تخیل (خصوصاً تخیل بدن‌مند) پرداخته است. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (باشلار، ۱۳۹۴؛ ۱۳۹۶).
۴. Juhani Uolevi Pallasmaa (1936)، معمار و نظریه‌پرداز فنلاندی.
۵. Peter Zumthor (1943)، معمار سوئیسی و برنده جایزه پریتزکر ۲۰۰۹ (زمتور، ۱۳۹۷).
۶. Alberto Pérez-Gómez (1949)، تاریخ‌نگار و نظریه‌پرداز معماری و اهل مکزیک که یکی از مبلغان رویکرد پدیدارشناسی در معماری محسوب می‌شود. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به (هال و دیگران، ۱۳۹۴).
۷. Steven Holl (1947)، معمار بر جسته آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا.
۸. Liza Landrum، دانشیار دانشگاه Manitoba The University of Manitoba
۹. Marco Frascari (1945-2013)، معمار و نظریه‌پرداز ایتالیایی.
۱۰. Federica Goffi، استادیار دانشگاه Azrieli School of Architecture & Urbanism، Carleton University
۱۱. Mads Nygaard Folkmann، استادیار مؤسسه طراحی و ارتباطات دانشگاه Southern Denmark
12. Mario carop, Kostas Terzidis, Rivka Oxman, Tony kotnik & Daniel Cardoso Llach
۱۳. باشلار، دو نوع تخیل را مطرح می‌کند که یکی بر علل صوری جان می‌بخشد و دیگری بر علل مادی. تخیلی که به عقیده وی تصاویری منطبق با ماده تولید می‌کند، دارای جزئیات و پایدارتر از تصویر بر پایه علل صوری است و از این نظر در ترجمه به فارسی، به واژه "تصور" برگردانده می‌شود نه تخیل (Bachelard et al., 2006: 14-15).
۱۴. علاقه به کاوش در زمینه ارتباط مغز انسان با معماری، در دهه اخیر مورد توجه خاص محققان قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه، از سال ۲۰۰۳ میلادی، یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه سان دیگو، شامل عصب‌شناسان و معماران، تنها برای تحقیق در حوزه شناسایی رابطه بین عملکرد مغز انسان و هنر و معماری تأسیس شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به (Fisher et al., 2018)
۱۵. این موضوع بسیار بغرنجتر خواهد شد اگر بدانیم برخی از صاحب‌نظران همچون گیلبرت رایل، به سبب نزدیکی مفهوم تخیل با ادراک، به طور کلی وجود قوه مستقل ذهنی به نام تخیل را زیر سؤال پرده‌اند. (Casey, 2000: 15; Ryle et al., 2009: 239-248).
۱۶. Leslie Stevenson (Leslie Stevenson 2003: 238-259). با این وجود، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که در طول تاریخ، تنها همین تعداد برداشت از واژه تخیل وجود داشته، باز هم مشخص نیست که در نهایت کدام یک از تعاریف مطرح شده توسط استیونسون، مفهوم اصلی تخیل را بیان می‌کند.
۱۷. پدیدار، به امری اطلاق می‌شود که می‌تواند موضوع تجربه باشد؛ یعنی هر آنچه در زمان و مکان برای ما ظاهر می‌نماید (نمایی اصفهانی، ۱۳۹۷: ۱۰۶).
۱۸. Jean-Paul Sartre (1905-1980)، فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و منتقد فرانسوی.
۱۹. (AL'imagination 1940) و (L'iminaire 1940) (1936)
20. Consciousness
21. Remembering
۲۲. در اینجا صفت ارزشمندی، تنها به دلیل بدیع و جدید بودن آفرینش نیست، بلکه می‌تواند به دلایل مختلف دیگری، این خلق جدید، ارزشمند محسوب شود؛ به طور مثال، ما آثار پیکاسو را خلاقانه در نظر می‌گیریم، نه تنها به این دلیل که پیش از او کسی چنین آثاری نداشته است، بلکه به این دلیل که این آثار واحد ارزش هنری نیز هستند. این مثال نشان می‌دهد که صرف جدید بودن چیزی، نمی‌توان صفت خلاقانه را برای آن چیز به کار برد (Beaney, 2010: 270).

23. Neutralize

24. Idealizing

۲۵. برخی از معماران نسبت به این حالت تخیل‌ورزی، اخطار داده‌اند؛ به طور مثال، لوئیس سالیوان از آن به عنوان عاملی مخرب یاد می‌کند (Sullivan, 2013: 48).

26. Jørn Utzon

۲۷. به طور نمونه، سری نرم‌افزارهای CAAD (Computer-aided architectural design) در ابتدا تنها به عنوان ترسیمگر مطرح بودند، اما امروز همین نرم‌افزارها فراتر از عنوانی چون پشتیبان یا مکمل طراحی‌های سنتی و معمول رفته و حتی سبب تغییراتی در معنا و محتوای معماری شده‌اند.

۲۸. دریافت بیش از حد اطلاعات و ورود آنها در روند طراحی، موجب مختل شدن تفکر، سردرگمی طراح و مانع رسیدن به نتیجه‌گیری واضح و روشی می‌شود (Pena et al., 2001: 38).

۲۹. هنرهای نمایشی (Performing arts)، شکلی از هنر هستند که هنرمند در آنها با استفاده از بدن و فیزیک خود در وهله نخست و سپس بهره‌گیری از امکانات دیگر، به خلق هنری می‌پردازد.

30. Maya

31. Rhino

۳۲. Non-uniform rational B-spline: یک مدل ریاضی که برای ایجاد و نمایش منحنی‌ها و سطوح استفاده می‌شود.

33. Scripting

۳۴. از اواخر دهه ۱۹۸۰ در برخی از مدارس معماری مانند هاروارد و یا ام آی تی، اولین دوره‌های آموزش برنامه‌نویسی رایانه‌ای ارائه شده‌اند (MIT Architecture, 2018).

۳۵. سیستم‌های خودتولید و خودسازمانده، به جای گسترش بهوسیله یک محرك بیرونی، مجموعه‌ای از گزینه‌های واکنشی را حفظ کرده که می‌توانند بر طبق منطق داخلی که بر اساس تجربیات رشد یافته، انتخاب و ترکیب شوند (Altinisik et al., 2008: 9).

۳۶. به همین دلیل، پدیدارشناسانی چون گاستون باشلار و معمارانی نظری استیون هال، آلبرتو پرز گومز و پالاسما، بر روی بدن مند بودن تخیل و نقش اساسی ادراکات حسی در معماری تأکید دارند (هال و دیگران، ۱۳۹۴: ۷).

منابع و مأخذ

- آذری ازغندي، جمشيد (۱۳۸۹). دنيای تصویر، هنر و ادبیات از منظر سارتر. پژوهش/ادبیات معاصر جهان، ۱۵ (۵۸)، ۵-۳۰.
- آنتونیادس، آنتونی سی (۱۳۹۳). بوطيقای معماری، جلد نخست: راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت معماری، ترجمه احمد رضا آی، چاپ هشتم، تهران: سروش.
- باشلار، گاستن (۱۳۹۴). آب و رؤیاها: پژوهشی بر تخیل ماده. ترجمه مهرنوش کی فرخی، چاپ اول، آبادان: پرسش.
- _____ (۱۳۹۶). بوطيقای فضا. ترجمه مریم کمالی و محمد شیریچه، چاپ سوم، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- پالاسما، یوهانی (۱۳۹۵). دست متفکر حکمت وجود متجلسد در معماری. ترجمه علی اکبری، چاپ دوم، تهران: پرهاشم نقش.
- روزت، ایساک مویسی یویچ (۱۳۷۱). روان‌شناسی تخیل: پژوهشی نظری و عملی در قوانین تخیل و نیروهای ذهنی فرآور. ترجمه اصغر الهی و پروانه میلانی، چاپ اول، تهران: گوتبرگ.
- زومتور، پیتر (۱۳۹۷). معماری اندیشه. ترجمه علیرضا شلوبیری، چاپ ششم، تهران: حرفة هنرمند.
- لاوسون، برایان (۱۳۹۵). طراحان چه می‌دانند. ترجمه حمید ندیمی، فرهاد شریعت راد و فرزانه باقی‌زاده، چاپ اول، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- نامور مطلق، بهمن (۱۳۸۴). مجموعه مقالات اولین هم‌اندیشی تخیل هنری. ویراستاری منصور احمدی. تهران: فرهنگستان هنر. ۷-۱۰.
- _____ (۱۳۸۹). فیلسوف خیال. اطلاعات حکمت و معرفت، سال پنجم (۸)، ۴۱-۴۳.
- نمازی اصفهانی، محمود (۱۳۹۷). معرفت فلسفی به مثابه مبنای معرفت‌شناختی اگزیستانسیالیسم. معرفت فلسفی، سال شانزدهم (۲)، ۱۰۳-۱۱۸.
- هال، استیون؛ پالاسما، یوهانی و پرز گومز، آلبرتو (۱۳۹۴). پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری. ترجمه علی هال، استیون؛ پالاسما، یوهانی و پرز گومز، آلبرتو (۱۳۹۴). پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری. ترجمه علی

- اکبری و محمدامین شریفیان، چاپ سوم، تهران: پرهام نقش.
- هایدگر، مارتین (۱۳۷۳). پرسش از تکنولوژی. ترجمه شاپور اعتماد، فصلنامه / رغون، سال اول (۱)، ۱-۳۰.
- Achten, H. H. (2009). Experimental Design Methods - A Review. *International Journal of Architectural Computing*, 7 (4), 505-534.
 - Altinisik, M.; Chamoun, S.; Widrig, D. & Research Institute for Experimental Architecture. (2008). **Morphē: MRGD**. Wien: Springer.
 - Arif, I.; Rosnaini, M.; & Isham Shah H. 2012. Digital studio vs. conventional in teaching architectural design process. *Elsevier*.
 - Bachelard, G. & Farrell, E. R. (2006). **Water and dreams: An essay on the imagination of matter**. Dallas: Dallas Institute of Humanities and Culture.
 - Beaney, M. (2010). **Imagination and Creativity**. Milton Keynes: Open University.
 - Blackburn, S. (2016). **The Oxford Dictionary of Philosophy**. Oxford: Oxford University Press.
 - Burry, M. (2013). **Scripting Cultures: Architectural Design and Programming**. Somerset: Wiley.
 - Byrne, R. (2007). Précis of The Rational Imagination: How People Create Alternatives to Reality. *Behavioral and Brain Sciences*, 30 (5-6), 439-453.
 - Byrne, R. M. J. (2005). **The rational imagination: How people create alternatives to reality**. Cambridge, Mass: MIT Press.
 - Carpo, M. (2017). **The Second Digital Turn: Design Beyond Intelligence**. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press.
 - Casey, E. S. (2000). **Imagining: A phenomenological Study**. Bloomington Indiana: Indiana University Press.
 - Fisher, T.; Macagno, E.; Malecha, M.; Condia, B.; Banasiak, M. & Lee, G. C. (2018). **Education at the intersection of Architecture & Neuroscience**. <http://www.anfarch.org/> (Retrieved 23January. 2018).
 - Folkmann, M. N. (2010). Enabling Creativity. Imagination in design processes. Paper presented at the 1st International Conference on Design Creativity ICDC 2010. November 29-December 1. Kobe, Japan.
 - _____ (2013). **The Aesthetics of Imagination in Design (Design Thinking, Design Theory)**. MIT Press.
 - _____ (2014). Unknown Positions of Imagination in Design. *Design Issues*, 30 (4), 6-19.
 - Frascari, M. (2011). **Eleven Exercises in the Art of Architectural Drawing: Slow Food for the Architect's Imagination**. London: Routledge.
 - Frascari, M. & Goffi, F. (2017). **Marco Frascari's Dream House: A Theory of Imagination**. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 - Frascari, M.; Hale, J. & Starkey, B. (2013). **From Models to Drawings: Imagination and Representation in Architecture**. Florence: Taylor and Francis.
 - Garcia, M. (2013). Emerging Technologies and Drawings: The Futures of Images in Architectural Design. *Architectural Design*, 83 (5), 28-35.
 - Gendler, T. (2016). **Imagination**. <https://plato.stanford.edu/entries/imagination> (Retrieved 23January. 2018).

- Goffi, F. (2013). **Time matters: Invention and (Re) Imagination in Conservation: Invention and (re) imagination in conservation: the Unfinished Drawing and Building of St. Peters, the Vatican.** Farnham: Ashgate.
- Gordon, H. (1999). **Dictionary of Existentialism.** Westport, Conn: Greenwood Press.
- Grobman, Y. & Neuman, E. (2012). **Performatism: Form and performance in digital architecture.** London: Routledge.
- Jamal, H. H. & Qaradaghi A. M. A. (2015). The Effect of Conventional and Digital Drawing Tools on Imagination in Architectural Design Education. *Sulaimani Journal for Engineering Sciences*.
- Kara, L. (2015). A Critical Look at the Digital Technologies in Architectural Education: When, where, and how? **Procedia--social and behavioral sciences.**
- Kearney, R. (2003). **The Wake of Imagination: Toward a Postmodern Culture.** London: Routledge.
- Kilmurray, A. (2013). **Wag More, Bark Less.** <http://www.arthurkilmurray.com> (Retrieved 23January. 2018).
- Kotnik, T. (2010). Digital Architectural Design as Exploration of Computable Functions. *International Journal of Architectural Computing*, 8 (1), 1-16.
- Landrum, L. (2016). Varieties of Architectural Imagination. in **Warehouse 25**, ed. Alena Rieger and Ally Pereira-Edwards. Winnipeg: University of Manitoba. 71-83.
- Lawson, B. (2010). **How designers think: The design process demystified.** Amsterdam: Elsevier Architectural Press.
- Margalit, Harry (2010). Architectural Design and Imagination. **at the Annual Conference of the Society of Architectural Historians.** Australia and New Zealand, Newcastle, NSW.
- MIT Architecture (2018). **Computation.** <https://architecture.mit.edu/discipline/computation> (Retrieved 27January. 2018).
- Murray, P. (2013). **The Saga of Sydney Opera House: The Dramatic Story of the Design and Construction of the Icon of Modern Australia.** NewYork: Routledge.
- Nielsen, J. A.; Anderson, J. S.; Zielinski, B. A.; Ferguson, M. A. & Lainhart, J. E. (2013). An Evaluation of the Left-Brain vs. Right-Brain Hypothesis with Resting State Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging. *Plos One*, 8, 8.)
- Nucho, A. O. (2003). **The Psychocybernetic Model of Art Therapy.** Springfield: Charles C Thomas Publisher, LTD.
- Pallasma, J. (2011). **The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture.** Chichester: John Wiley & Sons Inc.
- Peña, W. & Parshall, S. (2001). **Problem Seeking: An Architectural Programming Primer.** Hoboken, N.J: John Wiley & Sons.
- Picon, A. (2010). **Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Professions.** Basel: Birkhäuser.
- Ryle, G. & Tanney, J. (2009). **The Concept of Mind.** London: Routledge.
- Sartre, J.-P. (1936). **L'Imagination, par Jean-Paul Sartre.** Paris: F. Alcan.
- _____(1940). **L'imaginaire: psychologie--phénoménologique de l'imagination.** Paris: Gallimard.
- _____(2013). **Psychology of the Imagination.** Routledge.

- Schwarz, D. R. (1994). Sources of the Modern Imagination. II: A Review Essay. *English Literature in Transition, 1880-1920* 37 (2), 192-207. ELT Press.
- Sepper, D. L. (2013). **Understanding Imagination: The Reason of Images**. Dordrecht: Springer.
- Stevenson, L. (2003). Twelve Conceptions of Imagination. *The British Journal of Aesthetics*, 43 (3), 238-259.
- Sullivan, L. H. (2013). **Kindergarten Chats and Other Writings**. Read Books Ltd.
- Webber, J. (2009). **The Existentialism of Jean-Paul Sartre**. New York: Routledge.
- Zeisel, J. (1995). **Inquiry by Design: Tools for Environment - Behaviour Research**. Cambridge: Cambridge University Press.

Received: 2018/02/01

Accepted: 2019/05/26

“A Comparative Exploration of the Phenomenological Conception of Creative Imagination and Its Role in the Digital and Non-Digital Architectural Design Processes”

Najva Moghadam* Mehran Kheirrollahi**

Abstract

1

Imagination and its relation to creativity are among the most important issues related to the design category in various areas of architectural inquiry such as architectural design, whose function and role have changed in recent decades due to use and application of computers in the architectural design processes. Given all the changes occurred in the meaning and concept of architecture, by the interaction of designers and architects with computers, now the question arises that how the role and function of the creative imagination have changed in digital architectural design processes, compared to its role in non-digital design processes? The purpose of this research is to explore the concept of creative imagination from the point of view of the phenomenological philosophers, especially Jean-Paul Sartre, as well as to compare the differences between the role of creative imagination and its role in the digital and non-digital architectural design processes. This article first explores the concept of the imagination from the perspective of Sartre's phenomenology, and analyzes different kinds of imagination related to its design and function in the design process, and after introducing the effective aspects of the digital architecture design on the process of architectural creativity, it examines the role of creative imagination in digital architectural design process. In the last segment of the article and by way of conclusion, the authors compare creative imagination in the digital and non-digital architectural design in order to present a comparison diagram of the creative imagination in both processes, which shows that due to the presence of computers in architectural designs in architectural designs, as an architect's colleague, in comparison to design processes carried out without using computers, not only weaken the role of the designer's creative imagination, but also computers can push the boundaries of human's imagination beyond the realm of his/her experienced senses, by covering the weaknesses and limitations of human mind.

Keywords: Imagination, Creative Imagination, Architectural Design Processes, Non-Digital Architectural Design Processes, Digital Architectural Design Processes

* Visiting Professor, Art and Architecture Faculty, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.

najvamoghadam@mshdiau.ac.ir

** Assistant Professor, Art and Architecture Faculty, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Mehran.Kheirrollahi@yahoo.com