

عنوان: وجوه معمارانه رنگ به استناد سرنوشت رنگ در سیر تاریخ معماری

چکیده

در غالب فضاهای زیسته امروز، گرایش مسلط بر اندیشه‌های موجود در باب رنگ بیانگر نوعی ناآگاهی و طردشدگی است. حاصل این گرایش، خلق فضاهای بی‌رنگ خنثی و یا رنگی ناموزونی بوده است. در حالی که تجارب زنده ما از فضاهای ساخته شده و همچنین شواهد تاریخی، اثبات‌کننده حضور رنگ به مثابه وجه ضروری معماری است. اکنون کاربرد رنگ به مثابه وجه عاطفی و اجتناب‌ناپذیر معماری نیازمند دانشی است که نه تنها موجب حضور آگاهانه رنگ بر کالبد معماری شود بلکه رنگ را به ساختار معماری بیافزاید. هرچند اسناد و مکتوبات موجود در بردارنده کل وجوه و ابعاد اندیشه‌ورزی پیرامون رنگ در تاریخ نیست. با این حال، اسناد به بیانیه‌ها و آثار معماری برجای مانده، تجلی رنگ بر توده معماری را در استیلای دو تفکر غالب رنگ‌گرایی و رنگ‌گریزی قرار داده است. دستاورد این تأمل در ابتدا تفکیک مفهوم رنگ معماری از دیگر زمینه‌های حضور آن است و سپس تبیین وجوه معمارانه آن به گونه‌ای که رنگ را به وجه ساختاری معماری تبدیل سازد.

واژگان کلیدی: رنگ، رنگ‌گرایی، رنگ‌گریزی، وجه معمارانه، رنگ معماری، وجه ساختاری.

مرور سرگذشت رنگ در تاریخ بیانگر اصالت یک پدیده فکری است که نمودش در مواضع عملی، جسم و روح آدمی را متأثر ساخته است.^۱ اهمیت این پدیده زمانی آشکار می‌شود که بپذیریم رنگ همواره و به انحاء گوناگون در زندگی انسان حضور داشته ولی گاه متأثر از اندیشه‌هایی طرد شده و بیراه نیست اگر بگوییم بی‌رنگی بر جهان آدمی استیلا یافته است. این اندیشه آنگاه که گرایش و یا بی‌میلی از انسان به رنگ در معماری ساخته او را در طول زمان روشن می‌سازد، موضوع سخن در این نوشتار می‌گردد.

استناد به تاریخ مبنی بر بازگشت به رنگ پس از هر دوره گریز از آن، از یک سو بیانگر ضرورت حضور رنگ در محیط دربرگیرنده انسان و از سوی دیگر تمایل او به این حضور است. اگر چنین است، بی‌مهری به رنگ و گرایش به فضای خنثای سفید و خاکستری^۲ نمی‌تواند با عقبه تمایلات رنگ‌خواهانه انسان سازگار باشد. اعتقاد به ضرورت حضور رنگ در معماری به‌واسطه تعاملات عاطفی انسان با آن، نقطه عزیمتی را برای پژوهش حاضر فراهم نمود و این پرسش را به میان آورد که رنگ به‌مثابه یک جنبه معمارانه کالبد معماری چه جوهی می‌یابد؟^۳ پاسخ این پرسش سه خصلت را به رنگ در زمینه معماری می‌افزاید: نخست آنکه مفهوم رنگ معماری را از هرگونه دیگر نمود رنگ منفک می‌سازد، دوم آنکه رنگ را به عنصر جدای‌ناپذیر ساختار معماری مبدل می‌سازد چنانچه از همان ابتدا بخشی از ایده معماری است^۴ و سوم به مدیریت حضور رنگ در معماری یاری می‌رساند چرا که شناختی از تعامل رنگ و کالبد معماری بنا به اعتقادات معماران و جریان‌های معماری حاکم بر زمان حاصل می‌شود.

هرچند رنگ پیوسته عنصر دومین معماری به حساب آمده با این حال، این مسئله هرگز دلیل قاطعی بر حذف همیشگی آن نبوده است. زیرا رنگ در تأثیرات عاطفی فضا بر انسان و غنی‌تر ساختن این تجربه فضایی نقش موثری دارد. مدیریت بر رنگ در معماری به مثابه وجه ساختاری آن دغدغه‌ای معمارانه است که نوشتار حاضر وجوه آن را در تاریخ می‌جوید. مطالعه تاریخ، مواجهه معماری و رنگ را در دو چارچوب فراگیر قرار می‌دهد. رنگ‌گرایان خواهان تجلی رنگ بر کالبد معماری بوده که این تجلی چه به ذات و چه عرض بر ماده به چندین صورت ظاهر شده است. در تقابل با رنگ‌گرایی، تفکر گریز از رنگ شکل می‌گیرد. دستاورد این شناخت و دیالکتیک طلب و طرد رنگ به تبیین جوهی می‌انجامد که رنگ را به‌مثابه عنصر ساختاری به کالبد معماری بیافزاید.

در این گفتمان حفظ سلسله‌مراتب زمانی محوریت نداشته، بلکه با اتکا بر دو رویکرد فراگیر، تمایل به رنگ یا رنگ‌گرایی و انزجار از آن یا رنگ‌گریزی، در جهان‌بینی حاکم بر تجلی رنگ در معماری کنکاشی صورت گرفته است. پدیده رنگ به سبب ماهیت بین‌رشته‌ای از آن دست گفتمان‌هایی است که در یک نقطه ثابت نمی‌ماند و در انحصار و چارچوب معین یک زمینه یگانه نمی‌گنجد و نمی‌توان با تنگ نظری آن را به معماری منحصر نمود. پس جای

^۱ اشاره به تأثیر فیزیولوژیکی و روانشناختی رنگ بر آدمی.

^۲ Achromatic Space

^۳ هدف از جنبه معمارانه بخشیدن به رنگ جای دادن رنگ در ساختار معماری است. (Architectonic color)

^۴ هرچند پیش از این رنگ به عنوان عنصر ثانویه معماری شناخته شده بود (آنوین، ۲۰۰۳) با این حال گاه به بهانه نقش زینتی‌اش از کالبد معماری طرد شد.

تعجب نیست که این جابه‌جایی همیشگی، این پیوسته در تکاپو بودن، گاه از گفتمان در باب رنگ تمرکززدایی نماید.

تلاش برای پی بردن به معانی رنگ و پشت پرده اندیشه حضور آن در سرگذشت معماری هرگز به قوانین ثابتی منجر نشده‌است. تاکنون شیوه‌ها و بیانیه‌های متعددی در خصوص کاربرد رنگ ارائه شده‌است. ویلیام براهام^۵ سه نیرو را در تقابل پیوسته با این انگیزه عنوان می‌کند؛ تحول ادراک بصری انسان، تغییر در مصالح و زمان.^۶ در این سیر تاریخی نه تنها مفهوم "رنگ" به خودی خود معنای ثابتی در جامعه انسانی نداشته بلکه نمودهای آن و ادراکش نیز همواره دستخوش تحولاتی بوده‌است. تناقضاتی که در باب رنگ به بیان آمده به لحاظ نوع بی‌شمارند و این خود هر کوششی برای گونه‌بندی و چارچوب‌گذاری را دشوار می‌سازد. بیراه نیست اگر دیوید بتچلر^۷ از رنگ به مثابه «پاره خطیر معماری»^۸ یاد می‌کند. شرح تاریخ حضور رنگ در اندیشه و زیستگاه آدمی نیازمند تفصیلی طولانی است از این‌رو ادامه این گفتمان متکی بر چارچوب نظری برآمده از مطالعات صورت‌گرفته خواهد بود.

رنگ‌گرایی در معماری

رنگ‌گرایی مفهومی کلی است ناظر بر اندیشه‌های رنگ‌طلب در معماری. هرچند که صورت‌های این تجلی و انگیزه آن‌ها همسان نبوده‌است.

نخستین انگیزه‌های رنگ‌طلبی در دوران باستان و سکونت‌گاه‌های اولیه آدمی بیش از هر چیز آمیخته با مبانی اسطوره‌ای، نمادین و جادویی بوده‌است. از این‌رو صورتی از رنگ‌گرایی در جایگاه نماد در معماری ظهور یافت. با وجود اینکه رنگ‌طلبی در دوران باستان عمیقاً متأثر از معانی نمادین می‌باشد اما این امر منحصر به دوران باستان نماد و تا به امروز نیز ادامه داشته‌است. والدین فالکنر^۹ از قول فابر بیرن^{۱۰} چنین نقل می‌کند که: «کاربرد مهم از رنگ در هنرهای بصری پیشین از آن جمله معماری، نماد است»^{۱۱}. فالکنر نمادین شدن رنگ‌ها و اختصاص‌شان به یک ایده را از سه طریق میسر می‌داند: نخست رابطه‌ای مستقیم میان شان برقرار است چنانچه قرمز به نمادی از آتش مبدل می‌شود، دوم زابیده ذهن انسان است چنانچه سیاه یادآور ناامیدی و مرگ می‌شود. در نوع سوم تشخیص شیوه ارتباط دشوار می‌نماید اما به گمان برآمده از فولکلور است، همچون کاربرد سفید در مراسم سوگواری شرق آسیا.^{۱۲} «از نقطه نظر تاریخ، رنگ از زمان باستان انسان را متأثر از خویش ساخته‌است. تمدن‌های نخست رنگ را برای مراسم، درمان، مقاصد دینی و مراسم گذار به کار می‌بردند»^{۱۳}

⁵William w. Braham

⁶ William W.Braham, Modern Color/Modern Architecture: Amédée Ozenfant and the Genealogy of Color in Modern Architecture.

⁷David Batchelor

⁸David Batchelor, Chromophobia, p:23.

⁹Waldron Faulkner

¹⁰Faber Birren

¹¹Waldron Faulkner, Architecture and Color, p:10.

¹²Waldron Faulkner, Architecture and Color.

¹³June McLeod, Colors Psychology Today, p:33.

رد پای رنگ‌طلبی با انگیزه نمادپردازی در زیستگاه بشر در غارنگاره‌ها برجای مانده است. بنا بر اعتقاد تام پورتر^{۱۴} در باب معانی نمادین رنگ در دوران باستان، رنگ از منظر معنای جادویی و قدرت آن در محافظت از انسان در مقابله با بلایای طبیعی و ارواح شیطانی، در نقاشی‌های دیواری غارنشینان عیان می‌شود.^{۱۵} شگفت آنکه، این نوع غارنگاره‌ها همواره در مکانی دور از دسترس بر دیواره غار نقش بسته‌اند که این مسئله دست‌کم ایده تزئیناتی بودن‌شان را منتفی می‌سازد. ذکر این نکته اهمیت دارد چراکه در آغاز عصر مدرنیته رنگ به بهانه تزئین و غیرضرور بودن از معماری طرد شد و این برچسب بر تمام دوران پیشین حضور رنگ از جمله دوره باستان اطلاق گردید. نگاه نمادین به رنگ و آمیختگی‌اش با فرهنگ در زمانی که پالت رنگی هر قومی برخاسته از بوم بوده و پا سخ به رنگ در چارچوب اعتقادات مذهبی و باورهای فرهنگی می‌گنجید، از زیبایی‌شناسی صرف فاصله بسیاری داشت و پالت‌های رنگی هر بستری به‌مثابه هویت قومی به‌شمار می‌آمد.^{۱۶ ۱۷}

وابستگی رنگ به نمادهای فرهنگی و قومی از یک سو و تأثیر زمینه‌های فرهنگی در ادراکات انسان از محیط از سوی دیگر، تجلی رنگ در جایگاه نماد و تأثیرات ادراکی آن را در هر قوم و فرهنگی متفاوت می‌سازد. عبور از غارنشینی و تصمیم انسان به محصور ساختن زمین و مرزبندی فضا به واسطه دیوار، سقف و کف^{۱۸} زمینه دیگری برای حضور نمادین رنگ فراهم آورد. «در مصر باستان سقف به‌مثابه نمادی از آسمان شب به آبی تیره آمیخته می‌شد و کف گاهی به کنایه از نیل سبز رنگ است.»^{۱۹}

تفکیک میان سطوح دربرگیرنده فضای محصور و اختصاص رنگ بدان‌ها به سبب مکان‌قرارگیری‌شان، وجه معمارانه‌ای از رنگ را به تصویر می‌کشد. به تعبیری پالت رنگی دیوار، سقف و کف به واسطه همبستگی‌های نمادین آن‌ها با عناصر طبیعت و یا مفاهیم فرهنگی و مذهبی متفاوت است. این نکته حضور و نمود رنگ بر کالبد معماری را تابع قاعده‌ای ساخته است.

وجه دیگری از رنگ‌گرایی، رنگ را در جایگاه آرایه قرار می‌دهد. در این گرایش از یک سو اغلب رنگ عرض بر ماده است و از سوی دیگر هدف از آن آراستن کالبد معماری بوده است. «اگر رنگ زینتی است به سطح چیزها اضافه می‌شود (شاید در آخرین لحظه) و جایی در درون ندارد»^{۲۰} رابطه میان آرایه بودن رنگ و غیر ضرور بودن آن بسیار مبهم است. رویکرد مدرن هر نوع زینتی را غیر ضروری می‌داند. حال آنکه رنگ حتی به‌مثابه عنصری زینت‌بخش، به سبب تأثیراتی که بر عواطف آدمی دارد نمی‌تواند در زمره اضافات قرار گیرد.

¹⁴Tom Porter

¹⁵Porter and Mikellides. *Color for Architecture Today*.

^{۱۶}فرزانه کارکیا، رنگ، نوآوری، بهره‌وری.

^{۱۷}لیندا هولتس شو، مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان

¹⁸Simon Unwin, *An Architecture Notebook*, wall.

¹⁹John F. Pile, *A History of Interior Design*, p:28.

²⁰David Batchelor, *Chromophobia*, p:52.

پیش از دوران مدرن حضور افراطی رنگ در اغلب اندیشه‌های فراگیر معماری زمینه‌های انهدام فضاهای چندرنگی را فراهم ساخت. نمود این گرایش بیش از هر چیز وابسته به دیوارنگاری‌هایی است که رنگ در آن‌ها به‌مثابه ابزار نقاشی به کار رفته‌است. در نمونه‌های بیشماری سقف نیز به بوم نقاش افزوده شده و رنگ به وسیله‌ای انتزاعی برای بیانی موزون مبدل گشته‌است.^{۲۱} در این رویکرد نیز مکان اجزای کالبد معماری (سقف، کف، دیوار) بار ارزشی آن‌ها را تعیین نموده و این امر در انتخاب نوع نقاشی تاثیرگذار است. همچون دیوار محراب که به سبب جایگاه مقدس آن از رنگ برای جلب توجه بهره برده‌است.

دو جایگاه فوق جنبه‌هایی از رنگ‌گرایی است که در طول تاریخ بشر با او همراه بوده‌است. اما هر دو اغلب وابسته به رنگ عرضی ماده می‌باشد. در حالی که گاه تکیه بر رنگ ذاتی ماده برای تأکید بر فرم، حضور رنگ در معماری را مدیریت کرده‌است.^{۲۲} رنگ ذاتی ماده از سه جنبه در معماری حائز اهمیت است، نخست آنکه پیوسته با کالبد و اجتناب‌ناپذیر است. دوم در گذر زمان ماندگار است و سوم وابسته به طبیعت و برآمده از آن است و انگیزه حرکتی از درون به بیرون است که محصوریت کالبد را تضعیف می‌کند و به فضای درون پویایی می‌بخشد.

تصویر شماره ۱: رنگ به مثابه ذات ماده که افزون بر پیراستن فضا به نمود بارزتر فرم یاری رسانده‌است. کلیسای مدلین^{۲۳} دوران رومانسک، فرانسه، مأخذ: جان پایل و دیگران، ۲۰۰۵.

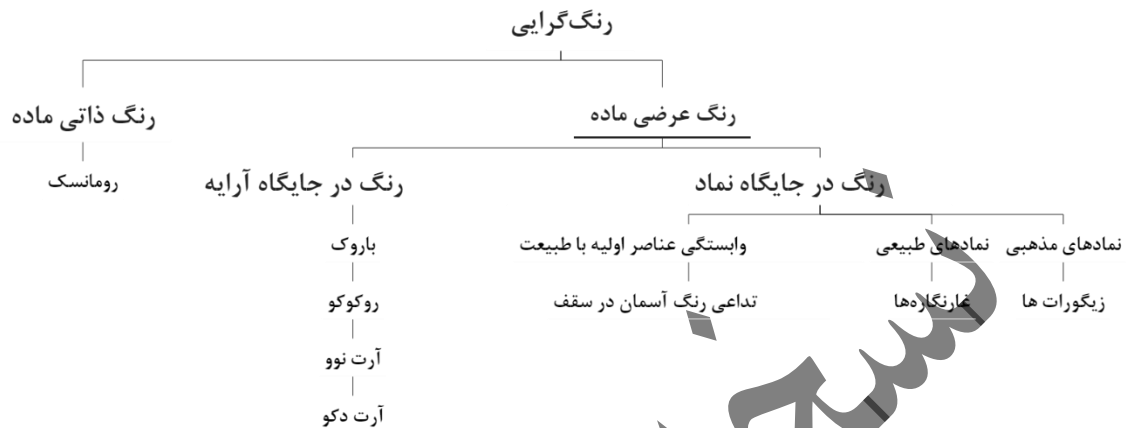
نمودار زیر صورت‌های مختلف ظهور این رویکردها را در تاریخ معماری نمایش می‌دهد.

²¹Roth and Clark, Understanding Architecture: Its Elements, History, and Meaning.

²²John F. Pile and Gura, A History of Interior Design.

²³Abbey Church of La Madeleine, Vézelay, France

نمودار شماره ۱: صورت‌های نمود رنگ در تاریخ معماری، مأخذ: نگارندگان.

رنگ‌گزینی در معماری

افراط در رنگ‌آمیزی کالبد معماری به ویژه در اواخر قرون وسطی و تداعی حس سنگینی فضای ناشی از آن انتقادهایی را برانگیخت و اندیشه رنگ‌گزینی برای هرچه ساده‌تر و سبک‌تر ساختن فضا متولد شد. «پس از انقلاب فرانسه ساختمان‌هایی با گچ هموار و رنگ‌های کم‌رنگ در اروپا ساخته شد اما دیری نپایید که تزیینات و سنگینی دوباره به معماری بازگشت.»^{۲۴} با این حال پایه‌های مقابله با حضور افراطی رنگ در فضای محصور گذاشته شد. از منظر بتچلر رنگ‌گزینی در غرب از زمان ار سطو آغاز می‌شود. گویی طلایه‌های برتری فرم بر رنگ آبخور چشمه دیدگاه‌های اوست «در هنر خط برتر است و بقیه زینت هستند.»^{۲۵}

تقابل اساسی با رنگ به مثابه تزیین از رنسانس آغاز می‌شود. رنسانس با آرایه و رنگ عرض بر ماده مخالفت کرده و خواهان بازگشت به شکوه امپراطوری روم باستان و برتری فرم بر رنگ می‌باشد.^{۲۶} بدین‌سان تمایل به رنگ‌های خنثی و در نهایت رنگ ذاتی ماده بسط یافت و پالت رنگی معماران به رنگ مصالح در دسترس محدود شد. فالکنر توجه به معماری باستان که کیفیت رنگی‌شان را در گذشت زمان از دست داده بودند را سببی بر ترویج ایده خلوص و بی‌رنگی معماری می‌خواند.^{۲۷}

آغاز مدرنیته و حاکمیت روح تقلیل‌گرایی، گرایش به خلوص و سادگی و خلق فضاهای سفید و خنثی را بسط داد. بتچلر حضور خود در یک عمارت سفید را اینگونه شرح می‌دهد: «گویی می‌خواهد نظمی ورای بی‌نظمی اطرافش نشان دهد. مانند نئوکلاسیک، مانند بیانیه‌های آدولف لوس^{۲۸} یا لوکوربوزیه^{۲۹}. او می‌خواهد فرهنگی را نجات دهد و آن را به سمت رستگاری رهنمون سازد.»^{۳۰} رنگ در فرهنگ غرب به کرات نقد شده و به حاشیه رانده شده و مقام آن

²⁴Steen Eiler Rasmussen, *Experiencing Architecture*, p:92.

²⁵David Batchelor, *Chromophobia*, p:29.

²⁶M.McAuliffe, *Through the Color Lens*.

²⁷Waldron Faulkner, *Architecture and Color*.

²⁸Adolf Loos

²⁹Le Corbusier

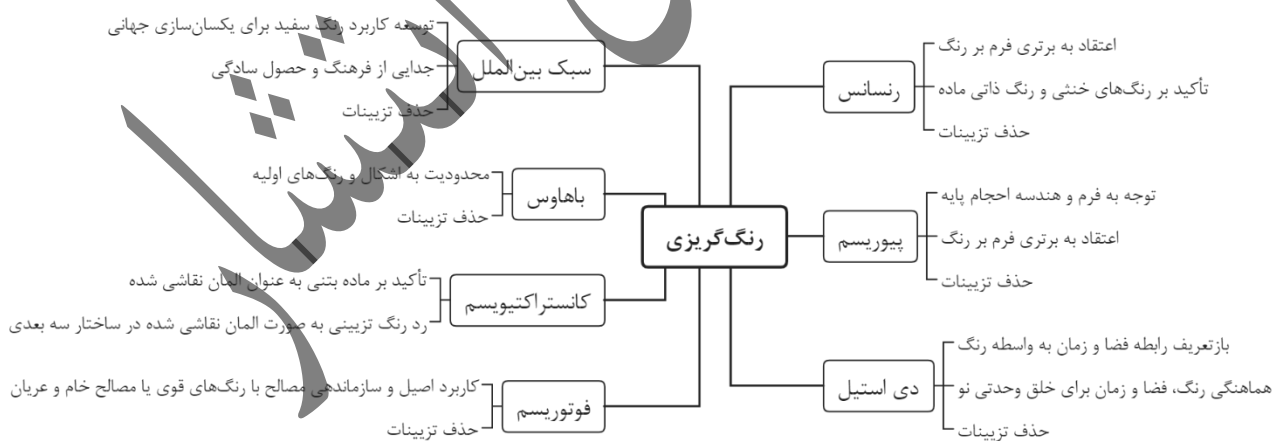
³⁰David Batchelor, *Chromophobia*, p:21.

تنزل یافته است. گاه رنگ‌گریزی حاصل ترس از مواجهه با امری نا شناخته و بیگانه بوده که به نوعی هراس و گریز از رنگ منجر می‌شود که بتچلر آن را «رنگ‌هراسی»^{۳۱} می‌نامد. از منظر وی «رنگ‌زدایی پیوسته از دو راه صورت گرفته است، یا انتساب رنگ به ویژگی‌ای از یک شی خارجی که آن را بیگانه و خطرناک جلوه می‌دهد و یا انتساب به حوزه ظاهر، تزیین و غیر ضرور، که کیفیت ثانویه تجربه قلمداد شده و در حد ملاحظات جدی به حساب نمی‌آید.»^{۳۲} رنگ‌گریزی به تعبیر نو شتار حاضر با آنچه که بتچلر رنگ‌هراسی می‌نامد یکسان نیست بلکه رنگ‌هراسی نحله‌ای از رنگ‌گریزی شمرده می‌شود.

پس از رنسانس نئوکلاسیسم قرن ۱۸ با تأکید بر سفید و خاکستری ایده فضای تک‌رنگ را بسط می‌دهد. نئوکلاسیک رنگ را از درون و بیرون بنا می‌زداید. زیرا تصور بر این است که سفید عظمت و هیبت معماری را افزون می‌کند و برای برپا ساختن یک معماری با شکوه و تحقق آن دغدغه‌های تعالی یافته و تک‌گویی تمامیت خواهانه فرم، رنگ اولین و در دسترس‌ترین وجه برای به حاشیه راندن است. ادامه این تفکر و شدت تأکید بر حذف رنگ از معماری در گفتگوهای آدولف لوس یافت می‌شود. وی با حمایت از معماری تک‌رنگ، بیانیه‌ای محکم علیه تزیین ایراد نمود. لوس دلبسته روح زمان است و از منظر او روح زمان ما تزیینات گذشته را نمی‌پذیرد و باید سبک خاص خودش را بیابد. او تزیین را ممنوع اعلام کرد تا با حذف آن از اشیای باارزش به تکامل فرهنگی نوین یاری رساند.^{۳۳}

ایده برتری فرم بر رنگ در قرن ۱۹ ادامه یافت و معماران پیشگام مدرن را با خود همراه ساخت. نمودار زیر به اجمال جنبش‌ها و معماران رنگ‌گریز را به تصویر می‌کشد.

نمودار شماره ۲: رویکرد رنگ‌گریزی و تئوری‌هایی که به این رویکرد دامن زد، مأخذ: نگارندگان.

نقطه مشترک انتقاداتها به رنگ در معماری در ابتدا متوجه تزیین است. حذف تزیین و سادگی و خلوص فرم و کالبد با هدف ادراک ساده‌تر. حاصل آنکه رنگ تزیینی اعمال شده بر کالبد دیگر مقبول عصر جدید نیست بلکه، نگاه

³¹chromophobia

³²David Batchelor, Chromophobia, p:23.

³³M.McAuliffe, Through the Color Lens.

به رنگ نگاهی ساختاری است. ادامه این گفتمان وجوه رنگ ساختاری را از میان بیانیه‌ها و آثار معماری دورانی بیرون می‌کشد که با انزجار از رنگ آغاز شد.^{۳۴}

رنگ‌گرایی؛ چندرنگی خردگرایانه

اکتشافات باستان‌شناسی به‌ویژه کشف ژاک ایگناس هیتورف^{۳۵} معمار فرانسوی قرن ۱۹ در آثار به جای مانده از یونان باستان، شکوه معماری بی‌رنگ را فروپاشید. پس از این کشف، هیتورف بیانیه جدیدی بر مبنای معماری چندرنگی کلاسیک ایفاد نمود. «در واقع کشف هیتورف یک جهش پارادایمی در تاریخ رنگ در معماری بود. اگرچه این کشف تأثیر بزرگی بر مورخان، هنرمندان و طراحان گذاشت، پذیرش این جهش پارادایمی در دنیای طراحی نیازمند زمان زیادی بود.»^{۳۶} گویی در جهان نوین رنگ برای بازگشت به معماری باید از صافی‌هایی عبور کند.

بنا بر اعتقاد سیمون آنوین^{۳۷} مخالفت با تزیین به نوعی برخاسته از تمایل به بازگرداندن نقش اصلی المان‌های اولیه معماری (سقف، کف، دیوار) به آن‌ها بوده است. وی در یادداشت‌های خود در باب معماری وظیفه اصلی دیوار را مرزبندی و محصور ساختن^{۳۸} فضای درون می‌نامد. لوکوربوزیه یادآوری می‌کند که «نقش دیوار مرزبندی فضاست نه بومی برای تزیین.»^{۳۹}

تحول در نگاه به رنگ و تلاش برای وضع قوانین حضور آن در معماری در پی تغییر نگرش به فرم و فضای محصور در آن به وقوع پیوست. از دیدگاه کالینز تعریف روابط فضایی جدید در دنیای مدرن مرزبندی‌های صلب گذشته را تضعیف نمود که حاصل فضایی جاری و سیال است.^{۴۰} این تغییر در نگاه به فرم و فضا بیان جدیدی از معماری^{۴۱} بود. که تأکید بر اجزای صفحه‌ای فضا و شکستن محصوریت کالبد صلب به ویژه در کنج‌ها و خلق تجربه فضایی نو خصلت‌های بارز آن به شمار می‌آید.^{۴۳}

«می‌توان ادعا کرد که رویکرد جنبش‌های این سال‌ها به ویژه دی‌استیل دومین جهش پارادایمی^{۴۴} را در تاریخ رنگ در معماری ایجاد کرد.»^{۴۵} چراکه هدف این گروه نه استفاده زینتی از رنگ بلکه احیای جایگاه آن به مثابه یک عنصر معمارانه بود. آن‌ها با هدف هماهنگ ساختن رنگ با فضا و زمان سه مشخصه برای رنگ معماری ذکر می‌کنند: «برای بیان مشخص رنگ ابتدا باید رنگ‌های طبیعی به رنگ‌های اولیه تقلیل یابند، دوم آنکه سطوح رنگی به

³⁵Jacques-Ignace Hittorff

³⁶Bahareh Motamed. Colorful Language: An inquiry into color space and architectural choices, p:71.

³⁷ Simon Unwin

³⁸Demarcation and Enclosure Space

³⁹Simon Unwin, An Architecture Notebook, wall, p:103.

⁴⁰Peter Collins, Changing ideals in modern architecture.

⁴¹Neoplasticism or representation

⁴²Richard Padovan, Mies van der Rohe, Ludwig. Towards Universality: Le Corbusier, Mies, and De Stijl.

⁴³Simon Unwin, Analysing Architecture.

⁴⁴ که منظور از جهش پارادایمی نخست کشف ژاک هیتورف در باب معماری چندرنگی یونان باستان می‌باشد.

⁴⁵Prieto, The color consultant: a new professional serving architecture today in France, P:5.

تک‌رنگ‌های یکنواخت^{۴۶} آغشته شوند و سوم پالت‌های رنگی محدود گردند. بدین سان المان‌های ابتدایی معماری به صورت صفحات مستطیلی متحد ظاهر می‌شوند. این صفحات با ابعاد و ارزش‌های رنگی شان قادر به نمایاندن فضا هستند.^{۴۷}

نمود عملی این بیانیه در خانه شرودر خرید ریتولد^{۴۸} تحقق یافت. کالبد صفحات مجزایی است که رنگ‌های اولیه بر کیفیت صفحه‌ای آن‌ها تأکید کرده‌اند. تضاد میان رنگ‌ها به سیالیت فضا یاری می‌رساند. نمود متفاوت رنگ در کف سازی‌ها و دیوارها زون‌های فضایی را تعریف نموده در حالی که هیچ دیوار صلبی در این تفکیک دخیل نیست و بدین سان محصوریت^{۴۹} فضا شکسته شده‌است. «ما قوانین رنگ در فضا و زمان را آزمودیم و مقرر کردیم که هماهنگی متقابل این المان‌ها یکپارچگی مثبت و جدیدی را تولید می‌کند؛ ما روابط بین فضا و زمان را امتحان کردیم و دریافتیم که فرآیند نمایش ظهور این دو المان از طریق رنگ بعد جدیدی را ایجاد می‌کند؛ ما با تفکیک المان‌های بسته مانند دیوار دوگانگی درون و بیرون را حذف کردیم؛ ما به رنگ جایگاه حقیقی‌اش را در معماری بخشیدیم و اظهار کردیم که نقاشی جدای از ساختار معماری^{۵۰} (مثل نقاشی) هیچ حقی برای بودن ندارد.»^{۵۱}

تصویر شماره ۲: رنگ اعمال شده بر پهنه‌های توده در معماری دی‌استیل به تفکیک یا همبستگی فضایی پرداخته و همچنین کانون توجه ایجاد کرده‌است. خانه شرودر، خرید ریتولد^{۵۲}، مأخذ: خاوانو، ۲۰۰۶.

لوکوربوزیه و اوزنfan^{۵۳} در جریان پیوریسم مخالفت خود با رنگ و فرم آن بر فرم را اعلام کرده‌بودند. لوکوربوزیه در نخستین بیانیه‌هایش در عوض تشویق معماران به استفاده از رنگ نسبت به خطر آن هشدار می‌دهد. استاد سویسی نمی‌خواهد دیوار به پرده نقش دار و معمار به خیاط آن تبدیل شود. «رنگ‌هایی که مناسب معماری نیستند را رد کنید. بهتر است تحقیق کنید و رنگ‌هایی را که می‌توانند به طور ثابت معمارانه خوانده شود را انتخاب کنید و به آن‌ها محدود شوید و بخودمان بگوییم همین‌ها کافی است.»^{۵۴}

لوکوربوزیه برای انتخاب رنگ مناسب معماری خود قوانینی وضع نمود. او می‌داند که رنگ تأثیرات فیزیولوژیکی و روانشناختی دارد و می‌تواند محرک، آرامش‌بخش، تحریک‌کننده باشد. اما پیش از هر چیز فرم برتر از رنگ است از این رو رنگ برای بهتر دیده شدن تناسبات فرم به کار می‌آید. رنگ در پیوریسم لوکوربوزیه اغلب بر دیوار اعمال

⁴⁶Uniform color

⁴⁷Richard Padovan, Mies van der Rohe, Ludwig. Towards Universality: Le Corbusier, Mies, and De Stijl.

⁴⁸Rietveld Schroder House

⁴⁹Enclosure

⁵⁰Architectonic construction

⁵¹Ulrich Conrads, Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture, p:66.

⁵²Geritt Rietveld

⁵³Amedee Ozenfant

⁵⁴Juan. Serra, Three Color Strategies in Architectural Composition, p:11.

می‌شود. دیوار برای وی المان اساسی فرم است که سزاوار اعمال رنگ می‌باشد زیرا دیوار مرزهای فضا را تعریف می‌کند. وی «برای آشکار نمودن تناسبات طول و عرضی دیوار بر کاربرد تک‌رنگ یکنواخت تأکید داشت.»^{۵۵} لوکوربوزیه جز آنکه به مناسبت رنگ و معماری می‌اندیشد در نظر دارد که چه رنگی مناسب کدام سطح توده‌است.

توانایی رنگ در ایجاد خطای بصری در ادراک ابعاد سطح رنگی ابزار دیگری به دست لوکوربوزیه می‌دهد. «رنگ‌ها باعث پس رفتن و پیش آمدن صفحات می‌شوند.»^{۵۶}

نمود بصری رنگ‌ها در نور و سایه دلواپسی دیگر لوکوربوزیه در باب رنگ است. بعضی رنگ‌ها در نور و برخی در سایه تمامیت خود را به نمایش می‌گذارند. «دیوارهای در سایه باید آبی باشند و در نور کامل قرمز.»^{۵۷}

توسعه فن ساختن و محبوبیت ایده پلان آزاد جایگاه رنگ را در درک فضاهای آزاد برتری بخشید. با این حال در معماری رنگی^{۵۸} لوکوربوزیه این جایگاه برای رنگ تنها درون لفاف توده است و برای نمای خارجی همچنان ترجیح بر تک‌رنگی است با این توضیح که نمای بیرونی باید یکپارچگی فرم هندسی را بازتاب دهد. فضای درونی که اکنون در وضعیتی سیال قرار گرفته‌است برای درک بهتر نیازمند حرکت است لوکوربوزیه با ابداع مفهوم معماری گردشگاهی^{۵۹} خواهان قرار گرفتن ناظر در یک نقطه ثابت و حرکت در فضا به واسطه رنگ است.^{۶۰}

تصویر شماره ۳: معماری چندرنگی لوکوربوزیه در نهارخوری Maison Guiette. سقف در معماری او اغلب سفید است و رنگ در دیوارها نمود یافته است. ترکیب دیوار سفید و دیوارهای رنگی فضای نهارخوری این خانه را ساخته است. حرکت چشم در فضا به واسطه رنگ دیوارها و شسسته شدن محصوریت فضا با تغییر در رنگ دیوارهای مجاور ایده لوکوربوزیه برای خلق چنین فضایی بوده‌است. مأخذ: هیبر، ۲۰۰۹.

⁵⁵ J. d., Hall, G. Heer, The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist Architecture of Le Corbusier, p:94.

⁵⁶ Richard Padovan, Mies van der Rohe, Ludwig. Towards Universality: Le Corbusier, Mies, and De Stijl. United Kingdom, p:108.

⁵⁷ Richard Padovan, Mies van der Rohe, Ludwig. Towards Universality: Le Corbusier, Mies, and De Stijl. United Kingdom, p:108.

⁵⁸ Architectonic polychromy

⁵⁹ Promenade Architecturale

⁶⁰ J. d., Hall, G. Heer, The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist Architecture of Le Corbusier.

تصویر شماره ۴: حضور رنگ در معماری لوکوربوزیه برای آزادساختن فضا از حصار توده و سیالیت بخشیدن به آن. ویلا ساووا. مأخذ: Gallery of AD Classic

طرد تزئین برای اعطای خلوص و سادگی به معماری ایده رنگ به مثابه ذات ماده را تقویت نمود. جان راسکین^{۶۱} مبدع این ایده در جهان مدرن قائل به صداقت ماده و نمایش آن عاری از رنگ اعمالی است.^{۶۲} از این منظور دو سبک پروتالیسم و ارگانیک سربرآوردند. نمایش ماده با رنگ ذاتی و بافت طبیعی به اتصال درون به بیرون و همخوانی با طبیعت منجر شد.

بدین سان رنگ به یکی از ارکان تحقق‌پذیری پلان آزاد به مثابه «المان اولیه معماری مدرن»^{۶۳} تبدیل می‌گردد. به تعبیر دیگر فضا از درون به بیرون جریان می‌یابد. رویکرد فرانک لوید رایت در سبک ارگانیک به رنگ در انحصار رنگ ذاتی ماده نمی‌ماند اما رنگ عرضی باید در جهت بهتر نمایاندن ذات ماده باشد. مثلاً قرمز ماهیت فلز را به درستی نمایان می‌سازد. اما سنگ رنگ طبیعی خود را در آثار او حفظ کرده و در ساخت دیوار و کف به کارش آمده است.^{۶۴}

تصویر شماره ۵: حضور رنگ به مثابه ذات ماده و وجهی از ساختار معماری (و نه زینت) در آثار رایت نمایان است. خانه آدلما اثر فرانک لوید رایت، مأخذ: تامسون، ۲۰۰۳.

شرح تمامی آنچه که سرنوشت رنگ را در تاریخ معماری رقم زده است به یک‌باره میسر نیست و تنها مختصری از آن در این مجال روایت شد. گریز از رنگ و روی آوردن مجدد به آن به اعتبار این سخن مبنی بر ضرورت تجلی رنگ در محیط فراگیر انسان می‌افزاید. چراکه رنگ در تعامل مستقیم با عواطف آدمی است و فضای بی‌رنگ از انسان را از آن محروم می‌سازد. تا زمانی که رنگ جای خود را در ساختار معماری نگشاید همواره در اتهام آرایه و زاید بودن قرار می‌گیرد. از این رو تلاش برای خلق معماری رنگی خردگرا به ویژه در دوره مدرن شکل گرفت و وجوه جدیدی به رنگ افزوده شد که از آن با عنوان وجوه معمارانه رنگ^{۶۵} یاد شد. این وجوه ابتدا رنگ معماری را از نقاشی، مجسمه‌سازی و

⁶¹ John Ruskin

⁶² Jose Caivano, 'The research on environmental color design Brief history, current developments, and possible future'

⁶³ Basic element of modern architecture

⁶⁴ Tania Alam, The evolution of American historic color palettes.

⁶⁵ Architectural aspects of color

... مجزا ساخت؛ دوم رنگ به بیان روشن کالبد یاری رساند؛ سوم رنگ در تنا سب با کالبد و فضای محصور در آن انتخاب شد؛ چهارم رنگ عناصر سازنده کالبد معماری به واسطه مکان‌شان تعریف شد. کلام آخر اجزای گزاره‌های فوق را تبیین می‌کند.

و حاصل کلام:

بازگشت به تاریخ به بهانه آگاهی از مواضع فکری و عملی پیرامون رنگ از دو پدیده پرده برداشت؛ رنگ‌گرایی به مثابه حضور آگاهانه و گاه ناآگاهانه رنگ و رنگ‌گریزی به مثابه مبارزه با رنگ به بهانه اضافی بودن و ستایش خلوص و گاه هراس از حضورش. با این حال تاریخ در تبیین پدیده رنگ هرگز بر یک مدار استوار نمانده و سرتاسر مملو از مبارزات و کشمکش‌هایی است که یک‌سره بر نوار پیروزی یا شکست نبوده‌است. اثبات ضرورت حضور رنگ در فضاهای زیسته آدمی به گواه تاریخ و علل ضعف و قوت و نیز انگیزه‌ها و تفکرات پشتوانه آن، این گفتمان را در فراز و نشیب کلمات قرار داد.

قدمت حضور رنگ در زیستگاه آدمی با وجود روشن‌تر شدن مفاهیم آن در نظر و عمل معمارانه و حتی دیگر زمینه‌های اندیشه و عمل، ابهام را افزون کرده‌است. راسکین صداقت را در رنگ ذاتی ماده می‌بیند، لوکوربوزیه فرم را ستایش می‌کند و رنگ را تعالی‌بخش فرم می‌خواند، رایت جلوه فضا را با رنگ متحول می‌سازد، اوزنغان در پی قوانینی جهان‌شمول برای رنگ است، لوس رنگ را یک‌سره زائد می‌خواند، و ... این افراط و تفریط‌ها در تجلیل و نکوهش رنگ هر بار وجهی از این پدیده را با جرقه‌ای روشن ساخته اما هنوز شعله‌ای پایدار که مسیر را آشکارا نمایان کند حاصل نشده‌است. از این روی چنین کمبودهایی در باب پدیده رنگ مطالعه تاریخ را برای آشکار ساختن اندیشه‌های پنهان و علل کامیابی و سقوط آن الزامی می‌سازد. با وجود تمام این بالا و پایین شدن‌ها یک منطق همواره بر این قلمرو حاکم است، در هر دو رویکرد رنگ‌گرا و رنگ‌گریز، اثربخشی رنگ بر عواطف آدمی و آمیختگی آن با زندگی و تفکر بشری، ایده لزوم حضور رنگ در فضاهای زیسته آدمی را قوت می‌بخشد.

از سوی دیگر تأمل در تاریخ اندیشه‌های جزمی در باب رنگ به ندرت پرده از اصول و قوانینی کارآمد در آن باب برداشته‌است. تلاش برای توصیف رنگ به خودی خود و منفک از عناصر دیگر بیهوده است و ضروری است رنگ را در رابطه همیشگی و دیالکتیکی‌اش با کالبد و فضا توصیف و تشریح نمود. هرچند سرنوشت رنگ در گذار تاریخ معماری دست کم این ادعا را که رنگ با آن وجوه گسترده قابل تقلیل به قوانینی کلی است، یک سره رد می‌کند، با این حال لازم است میان رنگ معماری و رنگ در ساحتی دیگر تفاوت قائل شد. وجوه معمارانه رنگ بنا بر ادعای نوشتار حاضر و به استناد مرور تاریخی انجام شده به صورت ذیل جمع‌بندی شده‌است:

نخست رنگ معماری جدای از دیگر زمینه‌های هنری است پس:

- رنگ‌های یکنواخت بر هر سطح توده برتر از ترکیبات رنگی بر یک سطح است،

- رنگ ذاتی برتر از رنگ‌های اعمالی است،

- پالت رنگ در یک اثر معماری گستردگی پالت رنگ نقاشی را نخواهد داشت بلکه ضروری است رنگ‌های محدود

در هماهنگی با هم برگزیده شوند،

- دوم** رنگ آنگاه که به فضای معماری وارد می‌شود خصلت‌هایی می‌یابد که در تأثیرات آن بر معماری نقش دارد:
- رنگ در معماری مکانی دارد؛ یعنی بر سقف، دیوار و یا کف تجلی می‌یابد. از آنجاییکه هر سطح توده در تعریف فضا نقشی منحصربه‌فرد دارد انتخاب رنگ‌شان متفاوت است،
 - اسلوب تابش نور بر سطوح سازنده کالبد در انتخاب رنگ‌دخیل است. از این رو باید رنگ‌ها را بنا بر بهینه نمودشان در نور و سایه برگزید،
 - در باب همنشینی رنگ‌ها ترجیح معماران بر تضاد برای جلوه بیشتر است،
- سوم** رنگ به معماری خصلت‌هایی می‌افزاید که بر ادراک کالبد و فضا دخیل است:
- رنگ قادر است در ادراک فضا خطای بصری ایجاد نماید و موجب تغییر در سایه‌روشن‌ها، ابعاد و تناسبات ادراکی کالبد گردد،
 - رنگ قادر است زون‌های فضایی تعریف کند و قلمروهایی را در یک فضای یکدست تعریف نماید،
 - رنگ قادر است حرکت و پویایی به فضای بسته در چارچوب دیوارها⁶⁶ بیافزاید و درون را به بیرون پیوند دهد.
- نقشی که رنگ در تأثیرات فیزیکی و عاطفی فضا برعهده دارد نه تنها موجب حضور رنگ در معماری را به اثبات می‌رساند، بلکه بر توسعه دانش و منطقی ساختن این حضور به دور از سلیق شخصی برای خلق دانشی فراگیر تأکید می‌کند.

⁶⁶ Enclosure space