

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
A Representation of the Architectural Space in Cinema
through the Phenomenological Approach
(A Case Study: Nostalgia Movie)
در همین شماره مجله بهچاپ رسیده است.

مقاله پژوهشی

بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: فیلم نوستالژیا)*

پریشاد مستوفی‌فرد^۱، فریبا البرزی^۲، امیرحسین امینی^{۳**}، شهاب‌الدین عادل^۴

۱. پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
۲. استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
۳. استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
۴. دانشیار، گروه آموزشی سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

چکیده

بيان مسئله: میان معماری و سینما پیوند تاریخی و اجتماعی موثقی وجود دارد. سینما به عنوان هنر هفتم، برآیند سایر هنرها از جمله ادبیات، تئاتر، نقاشی و معماری است. در این میان، معماری پررنگ‌تر از سایر فرم‌های هنری در سینما نقش ایفا می‌کند. سینما این امکان را به بشرداد تا پدیده‌ها و واقعیت‌ها را از زاویه دید و منظری تازه تجربه کنند. احتمال آن که فیلم بتواند «تجربه مستقیم از فضای زیسته» را گشوده و افشا کند، مولفه‌ای است که از منظر معماری، ارزش بررسی کردن را دارد. رسانه سینما، به‌ویژه فیلم‌های خودزیستنامه، از جهت بازنمایی فضای زیسته و خاطره تجربه آن فضا از نگاه کارگردان در درک مکانیسم حافظه فضایی، در ذهن مخاطبان و معماران حائز اهمیت می‌باشدند. فیلم‌های آندری تارکوفسکی، از زندگی نامه خود کارگردان نشئت گرفته‌اند و شعر و جودی زیستن وی را بیان می‌کنند؛ فیلم نوستالژیا، به عنوان نمونه موردی در نظر گرفته شده است. پرسش پژوهش، مطرح می‌کند که چگونه معنا و حافظه فضایی از طریق رسانه فیلم خودزیستنامه نوستالژیای آندری تارکوفسکی (فیلم به عنوان بازنمایی بصری مکان زیست‌شده) انتقال داده می‌شود؟

هدف پژوهش: در این پژوهش، هدف بررسی معنا و حافظه فضایی فضاهای زیسته در فیلم خودزیستنامه نوستالژیا، از منظر پدیدارشناسی می‌باشد.

روش پژوهش: روش تحقیق از نوع کیفی و روش توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناسی است. که از منظر پدیدارشناسی، نه از گزیده مصاحبه‌ها بلکه از تصاویر متحرک فیلم‌های سینمایی نشئت گرفته است. مطالعه کنونی فیلم از نوع «پدیدارشناسی توصیفی بصری» از تجربه فضا است.

نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نشان می‌دهند با خوانش پدیدارشناسانه معماری از طریق رسانه سینما، در فیلم خودزیستنامه نوستالژیا اثر آندری تارکوفسکی، زمانی که فیلم‌ساز به درک عمیقی از فضا و معماری رسیده و فضای فیلم حاصل تجربیات زیسته وی باشد، این معانی توسط مخاطب درک، رمزگشایی و تجربه می‌شوند. فیلم نوستالژیا، درباره حس دلتنگی و اشتیاق برای خانه دوران کودکی است، خانه به عنوان اولین مکان تجربه‌شده در کودکی، همواره در حافظه فضایی فرد ماندگار خواهد بود و نگرش بعدی به فضاهای تا حدی بستگی به این نگرش اولیه دارد. با نگاهی به فیلم نوستالژیا، درخشش شاعرانه ناب تصاویر معماری تارکوفسکی، درمانی برای زبان‌الکن معماری دوران معاصر است که فارغ از گستره وسیع احساسات بشری است.

واژگان کلیدی: معماری، سینما، فضای مکان، پدیدارشناسی، فیلم نوستالژیای تارکوفسکی.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری «پریشاد مستوفی‌فرد» با عنوان «روایت فضا و معماری از منظر دراماتیک و سینماتیک با رویکرد پدیدارشناسی» است. دست انجام است.
** نویسنده مسئول: A.h.amini@qiau.ac.ir

که به راهنمایی «فریبا البرزی» و «امیرحسین امینی» و مشاوره «شهاب‌الدین

مقدمه

تجربه، و به عنوان عنصر اصلی و نیروی محرك در شکل دادن به فضاهای سینماتیک در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو نشان دادن تجربه‌ی یک مکان به طور ضمنی مستلزم درک مکانیسم حافظه‌فضایی است. نمونه‌این ارتباط مربوط به خاطراتی است که در ارتباط با فضاهای تجربه‌شده پیشین قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، خانه خصوصاً خانه دوران کودکی، به عنوان خصوصی‌ترین خاطرات مکان، تلقی می‌شود. در ارتباط معماری و سینما نه تنها به ادراک نوینی از فضا می‌توان دست یافت بلکه ادراک معمار از طرح خود نیز فزونی خواهد یافت و معمار قادر خواهد بود عمق جدیدی به آفریده‌هایش بیفزاید، که مانند آموختن زبانی تازه است. سینما این فرصت را در اختیار سایر هنرهای اعم از نویسنده‌گان، نقاشان، موزیسین‌ها و معماران گذاشت تا تجربیاتشان را با زبانی دیگر و این‌بار برای میلیون‌ها بینندۀ در سراسر جهان تکرار کنند (خوش‌بخت، ۱۳۸۸، ۵۲). معماران فضاساز، با تأثیرپذیری از رسانه سینما به ادراک نوینی از فضا و زمان دست پیدا خواهند کرد و فضاهای به یادماندنی تری را خلق می‌کنند. می‌توان گفت که هم کارگردانان و هم معماران پدیدارشناسانه به موضوع نگاه می‌کنند و موضوعات را طوری ارائه می‌دهند که انگار برای اولین‌بار مورد مشاهده انسان بصری مکان زیست‌شده، در نظر گرفته می‌شود. تجربه مکان را می‌توان از طریق تصاویر ساده، یا فیلم‌برداری شده، نقاشی شده، عکس‌برداری شده،رسم شده، گفته یا نوشته شده، در صورتی انتقال داد که عمل زندگی کردن در داخل آن فضای دقیق در حیطه تصویر، به عنوان آشنایی، تزدیک‌بودن و اثری از زیست-فضا جریان داشته باشد. بنابراین این آشنایی، تزدیکی یا اثر بر جامانده، نمود ظاهری پدیده بازنمایی‌شده محسوب می‌شود (Benjamin, 1999, 47).

این نوشتار به بررسی نقش فضای معماری زیسته در سینما، از طریق نمونه موردی فیلم نوستالژیا از آندری تارکوفسکی می‌پردازد و در دو بخش کلی تدوین شده است؛ در بخش نخست، دیدگاه‌هایی در باب معماری و سینما، فضای زنده تجربه‌شده در رسانه سینما، پدیدارشناسی مکان و مکان محرك حافظه مطرح می‌شوند و در بخش دوم، عناصر فیزیکی و غیرفیزیکی فضا، حافظه‌فضایی و نقش مکان در برانگیختن خاطرات در فیلم نوستالژیای آندری تارکوفسکی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

مبانی نظری

• دیدگاه‌هایی در باب معماری و سینما
اولین تئوری مطرح شده در باب معماری و سینما توسط والتر بنیامین^۱ در سال ۱۹۳۶م، در مقاله‌ای با نام «کارکرد هنر در عصر تولیدات ماشینی» در رابطه بین هنر و معماری فیلم بحث می‌کند.

زندگی در قرن بیست و یکم باعث شده که انسان در میان تصاویر ذهنی و یا عینی احاطه شود، تصاویر در حال حرکت که گاه پیوسته و تدوین شده در ذهن انسان شکل می‌گیرند، فضایی روایتمند و منسجم را ایجاد می‌کنند. در تجربه معماری نیز ناظر در حین حرکت دست به یک سازماندهی فضایی می‌زند و آن‌ها را در سکانس‌های متوالی در ذهن مونتاژ می‌کند. ادراک معماری تنها با حضور مخاطب، معنا پیدا می‌کند که در حین حرکت و پرسنلی در فضا به گونه‌ای روایتی و سکانسی، همانند تمثاگر فیلم، فضاهای را بهم پیوند می‌زند و به معماری ماهیتی زمان‌مند و مکان‌مند و در عین حال روایی و بهنوعی سینمایی می‌دهد. معماری و سینما هر دو در فرایند ادراک فضای، به دیدگاه‌های مشترکی دست یافته‌اند. جهان معماری و دنیای سینما از عناصر بنیادی مشترکی هم‌چون؛ صحنه، فضا، نور، حرکت و دید برخوردارند. هنر معماری در سینما به عنوان عامل اصلی ایجاد تعادل و هماهنگی در شکل تصاویر و ترکیب صحنه مطرح می‌شود. هر رویداد در یک فیلم، کاملاً به معماری فضای، مکان و زمان وقوعش بستگی دارد و فیلم‌ساز خودآگاه یا ناخودآگاه، فیلم را معماری می‌کند (رجیمیان، ۱۳۸۳، ۱۵).

در این راستا با معماری تصویرها، می‌توان احساسات معینی را پررنگ‌تر کرد و تصویر ذهنی مخاطب را غنا بخشد. سینما چه ذهنی و یا فیزیکی در معماری و شهرسازی عصر جدید دخیل است و امروزه که مرز بین خیال و واقعیت به یکدیگر نزدیک شده، ارتباط معماری و سینما ملموس‌تر شده است و شهرها و معماری درون آن را دارای قابلیت و پتانسیل فیلمی و نمایشی و یا سینوگرافی می‌کند. فضاهای زمانی که تصویر واضح و ملموسی بر ذهن انسان بگذارند می‌توانند وارد دیالوگ فضایی و حسی با مخاطب شوند و تبدیل به کاراکتر فضایی می‌شوند و در ذهن، نقش می‌بندند و تصویر فضایی را غنی‌تر می‌سازند. انسان هر روز در تجربه زیسته خود روایت ایجاد می‌کند و آن‌ها را در کاراکترهای فضایی دنبال می‌کند. فضای تجربه‌شده به‌شکل جدانشدنی با واقعیت زندگی فرد پیوند می‌خورند و نقطه اشتراک نحوه تجربه معماری، سینما و هنرهای نمایشی، فضای ذهنی است. فضا اغلب بر زندگی و موقعیت اجتماعی انسان تأثیرگذار است و اگر این فضاهای پتانسیل دراماتیک و سینماتیک داشته باشند، نحوه تعامل و ادراک وی را از فضا افزایش می‌دهند. نگاه این پژوهش، بر معماری سینمایی یا به نوعی، تصاویر متحرک ارائه شده در فیلم‌ها است، آن‌گونه‌ای که سینما، فضا را در ذهن مخاطب بنا می‌کند و در واقع روان-فضا می‌آفریند. رسانه فیلم می‌تواند به صورتی سیال تجربه یک فضای زنده کند و می‌تواند پدیده «فضا» را به گونه‌ای که قابل سکونت و زیستن است نشان دهد. فضای زنده اشاره به یک تجربه کوتاه‌تر یا طولانی‌تر از فضاهای سکونت دارد، ادغامشده با خاطره آن

دو هنر قاب‌هایی از زندگی را مجسم می‌کنند، موقعیت‌هایی از روابط انسانی را به تصویر می‌کشند و افق‌هایی از ادراک جهان را نمایش می‌دهند ([پالاسما، ۱۳۹۴، ۲۱](#)). سینما در تصاویری که از فضاهای معماری ارائه می‌دهد، دخل و تصرف می‌کند، به‌گفته میکل آنجلو آنتونیونی، سینما بینش و ادراک انسان را معماری می‌کند، سینما معماری دیدن، تماشاکردن، نگاه کردن و مهندسی آن در ابعاد عظیم است ([خوش‌بخت، ۱۳۸۸، ۱۴](#)). والتر بنیامین می‌گوید: ساختمان‌ها به دو صورت متناسب هستند، به‌وسیله استفاده از آن و درک آن، یا به نوع گویاتر؛ هنگامی که جولیانو برونو، در کارکرد هنر در عصر تولیدات ماشینی، می‌نویسد: ساختمان‌ها با لمس و بینایی مورد تصاحب قرار می‌گیرند ([Bruno, 1997, 66](#)). تصاویر متحرک، تشکیل‌دهنده یک فیلم، از تجربه‌هایی که کارگردان، قبل آن‌ها را تجربه کرده است، متولد می‌شوند. فضا به طور ذاتی با ماهیت فیلم در ارتباط است. این باعث می‌شود فیلم بتواند تجربیات معماری را با تجربیات شاعرانه زندگی در هم آمیزد و روی یک سطح دو بعدی آن را به نمایش بگذارد. هستی‌گرایی فضا در سینما، موضوع مطرح شده توسط یوهانی پالاسما است: «متوجه شدم که تصاویر تجربی از فضا و مکان تقریباً در همه فیلم‌ها وجود دارند و قوی‌ترین معماری سینمایی معمولاً در نمایش رویدادهای عادی پنهان می‌شوند، نه در معرض نمایش ساختمان‌ها و فضاهای معماری خاص و فوق العاده» ([پالاسما، ۱۳۹۴، ۳۵](#)). تعبیر پالاسما به این معنا است که احساسات، خاطرات و رؤیاها بخش‌های اساسی در فرایند ساخت معماری گذرا در سینما هستند. «من به شیوه‌هایی که سینما فضارادر ذهن می‌سازد علاقمندم. از این‌رو معماری گذرا سینمایی، ذهن و اندیشه و احساسات انسان را منعکس می‌کند. وظیفه ذهنی ساختمان‌ها و شهرها این است که وجود ما را در جهان بسازند و مرز بین خود تجربه شده و جهان را بیان کنند. کارگردان فیلم نیز دقیقاً مشابه تصاویر پیش‌بینی شده عمل می‌کند» ([پالاسما، ۱۳۹۳، ۱۷](#)). کیفیت تجربی که در معماری تصویر سینمایی حک شده است، به زبان فضاهای و اشیای روزمره بیان می‌شود و اهمیت پیدا می‌کند. فیلم‌سازان اگر بخواهند می‌توانند کاری کنند که بینندۀ برای مدتی طولانی فضاهای و ساختمان‌هایی رانگاه کند و سبب بشوند که به روشی متفاوت آن‌ها را بفهمند ([Rattenbury, 1994, 36](#)).

۰ رویکرد پدیدارشناسی

پدیدارشناسی از مرحله ابتدایی خود به‌ندرت تعریف جامعی برای خود داشته است. بنابراین، عموماً پذیرفته شده است که معنای پدیدارشناسی صرفاً با تعریف ایستای واحدی مطابقت ندارد بلکه با چارچوبی نوسانی انطباق دارد که در آن می‌توان رویکردهای تحقیق را به نحو مناسبی تعبیه کرد. در حقیقت چون خود هوسرل^۱، رویکرد فلسفی جدید را به عنوان «مجموعه‌ای از وظایف نامحدود» مطرح کرد که همه آن‌ها با هدف مطالعه

از دیدگاه او طبیعت فیلم اساساً لمسی است و حرکت روی بینایی تماشاگران را نشان می‌دهد. «صرف‌نظر از تصویر واضح آن‌ها، قالب این دو هنر، جزو هنرهای لامسه هستند. معماری و فیلم اساساً از طریق لامسه با هم در ارتباط‌اند.» سینما بر اساس تغییر مکان و تمرکز که در بازه زمان بر روی مخاطبین تاثیرگذار است مورد توجه قرار می‌گیرد و شبیه معماری از طریق حرکت و تصاحب لمسی درک می‌شود ([Arendt, 1968, 214-218](#)). شیوه‌های عجیب حرکت فیلم در زمان و مکان، از طریق نمای نزدیک و حرکت آهسته، ماهیت متفاوتی از فضاهای اطراف را بازگو می‌کنند. جولیانا برونو^۲، به طور تاریخی ظهور این نیاز به تحرک در اثر هنری را ردیابی می‌کند: «با تغییر رابطه بین ادراک فضایی و حرکت بدنی، معماری‌ها در طول تاریخ، زمینه را برای کشف تصویر متحرک آماده کردند که نتیجه‌های در باب عصر گذر فرهنگی و ظهور مدرنیته است» ([Bruno, 1997, 111](#)). از دریچه این دیدگاه، سینما ادراک فضا را افزایش می‌دهد. تغییر پویای حجم‌های فضایی به‌دلیل موقعیت متحرک بدن هنگام تجربه فضا ایجاد می‌شوند. تغییر در چیدمان سطوح تعیین‌کننده فضا به‌دلیل تغییر فضایی بینندۀ، ماهیت اختلاف بروز دیدگان فضایی است. تعریف فضایی بر اساس زوایای ادراک انجام می‌شود. حتی در یک خانه کوچک می‌توان چشم‌اندازهای همپوشانی را تجربه کرد در حالی که در شبکه‌ای از روابط با حرکت، اختلاف منظر و نور در هم تنیده است ([Holl, 1997, 11](#)). دو مین استدلالی که ارتباط بین معماری و سینما را پشتیبانی می‌کند توسط سرگئی آیزنشتاین^۳ با شکل‌گیری معماری و شیفتگی برای سازوکارهای مونتاژ سینمایی مطرح شد، وی تغییر حرکت در ادراک فضا را نظریه‌پردازی می‌کند. در گذشته، تماشاگر بین مجموعه‌ای از پدیده‌هایی که با دقت کنار هم گذاشته شده بودند، حرکت می‌کرد، ظهور سینما و تمرین ذاتی آن در مونتاژ ممکن است راهی باشد توسط ذهن در برابر تعدادی از پدیده‌ها، که فاصله زیادی در زمان و مکان دارند، و یک مفهوم معنادار واحد را دنبال می‌کنند؛ و این برداشت‌های متنوع از جلوی یک فرد بی‌حرکت عبور می‌کنند. بنابراین وظیفه فیلم‌ساز این بود که پدیده‌های پیچیده‌ای با دنباله‌های معنادار با استفاده از مونتاژ بسازد. همان‌گونه که معماران گذشته فضاهای و نماهای مونتاژ‌شده‌ای را خلق می‌کردند ([Eisenstein, 1938, 111](#)).

۰ فضای تجربه شده در معماری و سینما

در معماری نیز مانند سینما، یک تصویر ذهنی یا خیالی از قلمرو تجارب ادراکی معمار، به دنیای ذهنی مخاطب منتقل می‌شود و وجه مادی ساختمان فقط یک واسطه است؛ تصویری که عینیت یافته است. این واقعیت که چشم‌اندازهای معماری در ساختارهایشان به‌شكل مادی ثبت شده‌اند و تصاویر سینمایی تنها نقشی از خیال بر پرده نمایش‌اند، اهمیت چندانی ندارد، هر

باطلی است که تصور شود واقعیت معماری را میتوان از طریق ملاک‌های بازنمایی آشکار سنجید و این تجربه ناآشکار و بازنمایی‌های احتمالی آن بهناچار ذهنی و نامتناسب است» (Vesly, 1993, 15). تئودور-جونز⁷ در بحث خود درباره چگونگی بازنمایی موضوعات ذهنی تجربه فضاء، پیشنهاد می‌کند که «یکی از ایده‌آل‌ترین قالب‌هایی که از طریق آن می‌توان این درک را توسعه داد، سینما است. فیلم در اغلب اوقات، حس بینظیری از مکان را ارائه می‌دهد که در دسترس سایر رسانه‌ها نیست... میتوان درنظر گرفت که چگونه فیلم‌برداری از مکان‌های فیزیکی موجب عمق‌بخشیدن به برداشت‌های شخصی مخاطب و تداعی او از تجربه عملی میشود و ضمناً حس فضایی خوبی را از تغییر و توسعه محیطی با می‌سرساختن تأمل و چشم‌اندازی درباره تفسیر و بازنمایی مکان‌ها ایجاد می‌کند» (Tewdwr-Jones, 2011, 26).

گفتگو از فضا با رویکرد پدیدارشناسی، غالباً از مفهوم انتزاعی آن فراتر می‌رود و در بستر زندگی روزمره واحد معنا می‌شود. در همین راستا استفاده‌فرویک می‌گوید: بین فضای هندسی که می‌توان در آن بهطور آگاهانه و با محاسبات، مداخله انجام داد، آن را اندازه‌گیری و برای آن برنامه‌ریزی کرد و فضای زیسته، که دربرگیرنده راه و روش کامل هستی و وجود انسان است، فرق اساسی وجود دارد (Stefanovic, 1994, 11) با این وجود در این مرحله باید بین تجربه فضایی بهطور کلی و زیست-فضا تمایز ایجاد کرد. در حالی که «تجربه ساختمان یا محیط به عنوان معماری، یعنی پدیدهای معنادار و قابل توجه، مشخصه شیء ساخته شده نیست، این تجربه ذهنی وابسته به شخصی است که تجربه می‌کند» (Fellingham, 2011, 164-175) و ممکن است تجربیات فضایی اصلی در محیط‌های ناشناخته بیگانه، روی دهند. مفهوم زیست-فضا بر تصوری از مدت زمان زندگی و تعامل طولانی شده دارد و اصطلاحاتی همچون مسکن، سکونت‌گزیدن و ساکن‌شدن را مطرح می‌کند. بولنو در کتاب خود «زیست-فضا»، مختصاتی را برای پدیده زیست‌فضا به عنوان رابطه معنادار بین انسان و محیط زیست ترسیم می‌کند. در مرکز این حالت فضایی که تعامل انسان با محیط اطراف را تعریف می‌کند، خانه قرار دارد: «زیرا این فضا اگرچه بخشی از کلیتی بزرگتر است اما هم‌چنان مرکز فضایی فرد می‌ماند... با استفاده از دیوارها، انسان فضایی خاص و تا حدی خصوصی را از بطن فضای عام بیرون می‌ورد و بنابراین، فضایی درونی را از فضای بیرونی جدا می‌کند» (Bollnow, 1961, 33).

این تمایز بین فضای داخلی مسکن و فضای انتزاعی «عام» را دیگر پدیدارشناسان به طرزی متفاوت بیان کرده بودند، لذا به نظر کریستین نوربرگ-شولتز، تجربه مسکن واقعی در نتیجه یکی انگاری با موقعیت مکانی نزدیک، تجلی می‌یابد که او به عنوان فضای وجودی تعریف می‌کند، یعنی اساسی برای تصویر پایدار از محیط زیست

«ساختارهای حس آگاهی بنا بر تجربه از دیدگاه اول شخص» (Smith, 2013, 90) هدف اصلی جریان فلسفی این بوده است که دائماً این وظایف نامتناهی را گسترش دهد و به کار گیرد. اگر این شرط برای گفتمان فلسفی اعتبار داشته باشد، کاربرد تحقیقات پدیدارشناسی در معماری نیز این پتانسیل را دارد که مستمرة شرایط متغیر حالت‌های فضایی، واقعی و بازنمایی را ایجاد و با آنها مقابله کند زیرا آن‌ها در زمان مناسب تکامل یافته‌اند و قلمروهای بازتعریف شده پویایی مکان را در عصری بیش از پیش بصیر دربرمی‌گیرند. استدلال کرده‌اند که پدیدارشناسی در سال‌های اخیر به توصیف ویژگی‌های حسی زمینه‌های ادراکی محدود شده است اما هسته سنت پدیدارشناسی به تجربه از نظر معنایی گستره‌تر شامل عواطف، ساختار فرهنگی، اهمیت اشیا، رویدادها، فضاهای اشخاص تلقی شده است (ibid., 97) و این ساختار را زیست-جهان خویشتن خود تجربه کننده نامیده‌اند. هوسرل این مفهوم را در پایان عمر تعامل خود با پدیدارشناسی این چنین فرمول‌بندی کرد: زیست-جهان موجب جفت‌کردن تجربه پدیده با افق انتظارات مرتبط با آن و با محیط ادراکی آن می‌شود. این مورد هم‌چنین زمینه‌ساز مفهوم بعدی هایدگر درجهان‌بودگی بود؛ بهطور قابل بحث، زیست-جهان نیز یکی از جنبه‌های عمده‌تا مکانی و مناسب از لحاظ معماری پدیدارشناسی و جنبه مناسبی برای به‌روزرسانی و بازتعریف مداوم است. از این چشمانداز بود که کریستین نوربرگ شولتز، نظریه پرداز بر جسته معماری، نیز برای اولین بار به پتانسیل پدیدارشناسی برای درک پیچیدگی‌های تجربه معماری پی برد: «پدیدارشناسی به نظر من روشنی کاملاً مناسب برای نفوذ در جهان هستی روزمره بود زیرا معماری در واقع در خدمت کلیت است که اصطلاح زیست-جهان زندگی بر آن دلالت دارد، کلیتی که از رویه علمی طفره می‌رود» (Norberg-Schulz, 2000, 15).

۰ پدیدارشناسی مکان در سینما

پژوهش کنونی کوششی برای نشان دادن برخی از ویژگی‌های فضای مکان با کمک نمایش فضایی- سینمایی است. بهمنظور به تصویر کشیدن ماهیت مکان‌ها، فیلم مجهر به نمایش داستان‌های غیرمادی زندگی در محل معین و خاطرات تجربه فضایی است. هنری برگسون⁸، دانش پژوه مشهور حافظه، در زمانی اظهار داشت که فیلم به سبب ماهیت مجازی آن، برای به تصویر کشیدن جنبه غیرمادی حافظه تناسی دارد؛ تارکوفسکی به این اندیشه می‌افزاید که: «فضیلت سینما این است که زمان را به خود اختصاص می‌دهد، همراه با تکمیل این واقعیت مادی که به طور ناگسستنی به آن وابسته است و روزبه روز و ساعت به ساعت ما را احاطه می‌کند» (Pallasmaa, 2001, 92). همان‌طور که وسلی⁹ استدلال کرده است، «انتقال تجربه و تجسم آن هرگز به طور کافی به صورت صریح نشان داده نشده بود... خیال

بماند. مکانی برای مکان‌ها است. برخلاف مکان و زمان، حافظه در افراد، پردازندۀ رشد نمی‌کند. بلکه براساس ویژگی‌های مدادوم آن‌چه که بهدرستی در آن قرار گرفته است، رشد می‌کند. در آن‌جا محکم نگه داشته شده و برای خود ساخته شده است (Casey, 2000, 186-187).

اگرچه رشته‌ای که بهعنوان «هنر حافظه» شناخته می‌شود با حافظه آموزش‌دیده، سروکار دارد. با این وجود بینش مهمی در مورد نحوه عملکرد فضایی- ذاتی ذهن ارائه می‌دهد. در مطالعه مفصل فرانسیس بیتس^۹ دریافت می‌شود که در آد هرنیوم^{۱۰}، یکی از اولین رساله‌های دوران باستان، «هنر حافظه» را «نوشتۀای درونی» می‌دانند. واژه «لوکوس^{۱۱}» که در آد هرنیوم از آن یاد شده است «مکانی که بهراحتی توسط حافظه قابل درک است؛ مانند خانه، فضای بین ستون‌ها، گوشۀ طاق یا موارد مشابه است» (Yates, 1966, 14). در آن‌روزها، نقش معمار بهعنوان فردی با تفکرات عمیق و جدی در نظر گرفته می‌شد. ما ممکن است بدون او زندگی کنیم و بدون او عبادت کنیم، اما بدون او نمی‌توانیم بهخاطر بسپاریم (Ruskin, 1964, 131). نویسنده باستانی در ابداع چنین روش‌هایی برای بهخاطر سپردن، مشاهده دقیق روش‌هایی را که حافظه بدون آموزش، یعنی طبیعی، عمل می‌کند، در نظر داشت. «روش مکان‌ها» با کار بر روی قسمت‌هایی از مکان‌ها، فراموشی مکان‌هایی که فاقد شخصیت هستند و افزایش فرآگیرشدن دیگر مکان‌ها، گواهی بر این است که «خاطرات برای مکان انتخابی هستند. خاطرات، مکان‌های مشخصی را برای زیستگاه خود انتخاب می‌کنند. مکان یک سکونتگاه اصیل برای خاطرات است» (Casey, 2000, 189). آد هرنیوم نشانه‌های مختلفی در مورد چگونگی انتخاب مکان‌هایی برای ذخیره کردن چیزهایی که باید بهخاطر سپرده شوند، ارائه می‌دهد، اما تقریباً دو قرن پس از آن، در Quintilian's Institutio Oratoria مورد روش مکان ارائه شد: «مکان‌ها انتخاب می‌شوند و با حداقل تنوع ممکن مشخص می‌شوند، زیرا یک خانه بزرگ به تعدادی اتفاق تقسیم می‌شود. همه چیزهایی که در آن ذکر شده‌اند، با دقت در ذهن نقش می‌بنندند، تا اندیشه بتواند بدون هیچ مانعی در تمام قسمت‌ها حرکت کند» (Yates, 1966, 22).

برای این‌که حافظه در کار باشد، باید خود را به فضاهای خیالی یا بهخاطر سپرده شده مججهز کرد.

در زمینهٔ یادگیری پدیدارشناسی و معماری در مورد حافظه مکانی دو موضع اصلی وجود دارد: بهیاد آوردن خود یک مکان، و مکانی که بهطور نامحسوس، اما قابل لمس، به ذخیره‌سازی خاطرات می‌پردازد. این دو موقعیت اغلب اشتباه گرفته می‌شوند و بیشتر اوقات با هم تداخل دارند، اما می‌توان آن‌ها را بهعنوان حافظهٔ تجسم و حافظهٔ استقرار از هم جدا کرد. در این‌جا یک حرکت دوطرفه وجود دارد، از یکسو یک حرکت درونی

که «سهم مهمی در روند ادراک دارد» (Shirazi, 2014). تنش بین قرارگرفتن در موقعیت نزدیک و فضای وجودی شخص برطرف می‌شود «وقتی که موقعیت نزدیک ما با مرکز فضای وجودی ما منطبق باشد، درخانه‌بودن را تجربه می‌کنیم. اگر نه، یا در راهمان به جایی دیگر هستیم، یا گم شده‌ایم» (Norberg-*Schulz*, 1971, 34) و چه تمایزی که نوربرگ-شولتز بین فضای وجودی و موقعیت مکانی ایجاد می‌کند جالب توجه است، انگار که بهطور واضحی از طریق فیزیکی بودن موقعیت مکانی و ماهیت غیرمادی و سنجش‌ناپذیر فضای وجودی تعیین حدود کرده است. بهنظر امانوئل لوینس^{۱۲}، بودن در فضای باز جهان پهناور، مستلزم نیاز ذاتی به عقب‌نشینی به فضای حفاظت‌شده است: «موضوع ژرفاندیشی در جهان، رویداد مسکن، عقب‌نشینی از عناصر، تجدید خاطره در صمیمیت منزل را پیش‌فرض می‌کند» (Levinas, 1979, 153). از طریق این نیاز به داشتن حوزهٔ صمیمیتی که در آن‌جا عقب‌نشینی موجب به‌کارانداختن کار ساختمان‌سازی نیز می‌شود: «حرکتی که توسط آن موجودی خانه می‌سازد، فضای داخلی را می‌گشاید و برای خود تضمین می‌کند، در حرکتی ایجاد می‌شود که توسط آن حرکت، موجود جداسده برای خود تجدید خاطره می‌کند. با مسکن، تولد نهفتهٔ جهان ایجاد می‌شود» (*ibid.*, 158). بهنظر معمار یوهانی پالاسما، عامل زمان در تعیین هویت خانه افزوده می‌شود: «اگر قرار است مسکنی واقعی وجود داشته باشد، باید بتوانیم وحشت زمان را شکست دهیم و واقعاً خودمان را در زمان کشف کنیم» (پالاسما، ۱۳۹۳، ۲۲۶). بهطور خلاصه از دیدگاه این اندیشمندان پدیدارشناسی، تجربهٔ مسکن واقعی بهصورت آگاهی از سکونت‌گزیدن در فضای وجودی فرد رخ می‌دهد، موقعیتی مکانی که در مرکز وجود تجربی فرد یافت می‌شود و از نظر فضایی و زمانی بهعنوان فضای درون بهطور منحصر به‌فرد صمیمانه پدید می‌آید که در آن‌جا می‌توان از فضای وسیع صرف‌نظر کرد.

۰. مکان، محرك حافظه

نمایش‌های متغیر سینما از مواد، با «تجزیه اشیای آشنا و به نمایش گذاشتن آن‌ها اغلب فقط در حال حرکت، روابط متقابل نامرئی قبلی بین بخش‌هایی از آن‌ها را نمایان می‌کند» (Kracauer, 1960, 54). از همان ابتدا به مکانیسم‌های حافظه شبیه است که تحریفها را در فضاهای و رویدادها اعمال می‌کند، تنها قطعات منفردي را حفظ می‌کند، که سپس در هر فرآیند بهخاطرآوردن، از طریق یک عمل فوری مونتاژ ذهنی، در حافظه جمع می‌شوند. حافظهٔ هوشیار و زنده خودبه‌خود، به مکان متصل می‌شود، حتی ممکن است گفته شود که حافظه بهطور طبیعی مکان‌گرا است یا حداقل از مکان پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، خود مکانی است که در آن، گذشته می‌تواند زنده

رسیدن به منزل، در فیلم نوستالژیا، مشهود است که در ادامه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل نمونه موردنده

• فیلم نوستالژیا (۱۹۸۳م.) از آندری تارکوفسکی

تنها سفری که امکان‌پذیر است، سفر به اندرون است.

مطلوب زیادی از طریق دویدن به طور ناگهانی و به سرعت بر روی سطح زمین نمی‌آموزیم.
من هم باور نمی‌کنم که آدم طوری سفر کند که سرانجام بازگردد.

انسان هرگز نمی‌تواند دوباره به سرمنشأ خود برسد زیرا در این حین تغییر کرده است.

و البته نمی‌توانیم از خودمان فرار کنیم؛ چیستیمان را با خودمان حمل می‌کنیم.

زیستگاه روحان را با خود حمل می‌کنیم، همان‌طور که لاکپشت لاکش را حمل می‌کند.

سفر در تمام کشورهای جهان، سفر صرفاً نمادینی خواهد بود. به هر مکانی که انسان میرسد، باز هم روح خودش است که در جستجوی آن است (Tarkovsky, 1984).

فیلم نوستالژیا (۱۹۸۳م.) که در ابتدا به عنوان محصول مشترک روسیه و ایتالیا در نظر گرفته شده بود در اولین پیش‌نویس فیلم‌نامه، فضا و معماری باشکوه ایتالیا در نظر گرفته شده بود. همراه با دوازده نسخه از فیلم‌نامه، ایده تکامل یافت، شخصیت اصلی به نویسنده‌ای تبدیل شد که درباره مسیر موسیقیدانی روسی، یعنی شخصیتی واقعی که در قرن نوزدهم میلادی در ایتالیا می‌زیست، تحقیق می‌کرد، در فیلم‌نامه ابتدا قرار بود دو کاراکتر اصلی در بنایی باشکوه ایتالیا به پرسه‌زنی بپردازند. اما تمام این عظمت طبیعی و معماری، احساس افسرگی و تنها‌یابی به فیلم‌ساز روسی می‌دهد، زیرا او متوجه می‌شود که

تصویر ۱. اسکیسی از دفترچه خاطرات تارکوفسکی، دسامبر ۱۹۸۶م. متن نوشته شده در بالای تصویر به روسی: خانه‌ای که هرگز نداشتم. Tarkovsky, 1986 Cited in Berinde, 2016, 71.

فعال در مکان به وسیله بدن ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، این یک فعالیت پاسخگو برای استفاده از بخشی از مکان است، هنگامی که با هم جمع شوند، حس آشنایی را ایجاد می‌کند که در سکونت انسان و در همه زندگی و بودن در جهان وجود دارد (Yates, 1966, 191). همان‌طور که مارلوپونتی^{۱۳} یا ریکور^{۱۴} ادعایی کنند، تجسم از نظر جسمانی برابر با سکونت داشتن است. داشتن شعور تجسم یافته به معنای اجتناب‌ناپذیری، در برگیرنده زمان و مکان است. بنابراین هرگونه عمل آگاهانه توسط ذهن، توسط ذهن تجسم یافته ادراک می‌شود و جهت‌گیری در مکان و زمان است. بنابراین، خاطرات توسط ذهن متفرغ از طریق بدن زنده بازیابی می‌شوند. هنگام انجام همان اعمال گذشته، در حالی که صدای، بوها و نمایهای گذشته در کم می‌شوند، در Berinde, (2016, 213) روح و بدن انسان آن قدر به هم پیوسته هستند که افکاری که از آغاز زندگی با برخی از حرکات بدن همراه بوده‌اند، امروز نیز با آن‌ها همراه است؛ به طوری که اگر همان حرکات به دلایل خارجی دوباره برانگیخته شوند، همان افکار را بر می‌انگیزند؛ و بر عکس، افکار یکسان، حرکات یکسانی ایجاد می‌کنند. موضوع بازآفرینی ساختار موقعیتی بدن در مکان است که به فرد امکان می‌دهد تا معانی را که در فضای بیت شده‌اند، از طریق عمل به یادآوردن موقعیت بدن، دوباره اجرا کند. در فرایندهای حافظه فضایی طبیعی، مکان‌ها با فعال‌سازی تجسم خاصی که قبل از داده است، به خاطر می‌آیند. متخصصان مغز و اعصاب معتقد‌ند همان مراکز در مغز فعال می‌شوند در زمانی که فضایی با قدم‌زنی در آن در کم می‌شود، هنگام مشاهده آن در تصاویر متحرک مشاهده می‌شود، یا هنگامی که به خاطر می‌آید و در حافظه قدم می‌گذارد. سینما دقیقاً در این شبکه‌های ذهنی فعالیت می‌کند (Virilio, 1995, 3).

یافته‌های پژوهش

فیلم‌ساز، سازنده معماری عملکردی نیست بلکه سازنده تجربه معماری است و بنابراین پناهگاهی برای نیازهای فیزیکی بینندۀ به شمار نمی‌رود، بلکه جایی برای نیاز عاطفی و توکوینی به فضای، و تجربه زیست از دریچه رسانه سینما محسوب می‌شود. قطعات معماری ساخته شده در فیلم خودزیست‌نامه، از تجربه و ادراک فضایی خود فیلم‌ساز نشست گرفته‌اند. فیلم‌های مورد تحلیل در پژوهش‌های پیشین، معطوف به طراحی صحنه و کارکرد معماری در فیلم بوده‌اند و از تجربه زیسته خود فیلم‌ساز نشست گرفته نشده است. فیلم خودزیست‌نامه همانند نوشته‌های پدیدارشناسانه معماران درباره فضا و مکان، حائز اهمیت است. عامل منحصر به فرد درباره فضای فیلم‌های تارکوفسکی، ارتباط قابل توجهی است که در رابطه با حافظه و پدیدارشناسی مکان وجود دارد. الگوی پیونددادن تخیل سینمایی با اشتیاق برای

در خاک میهن محبوب وی، روسیه دارند. این فیلم‌ها به‌دلیل دستیابی به بیانی جهانی از موقعیت انسان هستند، «در همه فیلم‌های من، پیرنگ اصلی و ریشه انسان، اهمیت زیادی دارد. پیرنگی که با خانه، کودکی، خانواده، سرزمین و خاک پیوندی نزدیک دارد. همیشه بیان این نکته برایم مهم بوده است که من به سنت، فرهنگ و گروهی خاص از مردم و باورهایشان تعلق دارم» (Tarkovsky, 1988). تارکوفسکی بر اهمیت تجربه‌های شخصی در آفرینش هنری تأکید دارد: «بارها و بارها در مسیر کاری ام دریافتم که اگر ساختار حسی بیرونی یک فیلم بر خاطرات مؤلف بنا شده باشد، فیلم تأثیر تکان‌دهنده‌ای بر بیننده خواهد داشت» (ibid., 1988). نوستالژیا، فیلمی است درباره دلتنگی و اندوهی عمیق به‌خاطر خانه‌ای که نیست. اولین بروخورد بازیگران با لوکیشن خانه برای تارکوفسکی اهمیت زیادی دارد. خانه برای تارکوفسکی مانند عضوی از خانواده است. برای مدت زمانی طولانی تارکوفسکی درباره ظاهر بیرونی و درونی خانه، زمان می‌گذارد. خانه باید احساسی از سکونت را توسط عناصر فیزیکی خود القا کند (Garret, 2012, 110). آندری همواره در جیب کتش، کلید خانه‌اش در روسیه را با خود حمل می‌کند و به عنوان نشانه‌ای ناخودآگاه از غم دوری اش از خانه، مرتب لمسش می‌کند. او مکرراً خواب‌هایی می‌بیند که در آن‌ها به خانه‌اش در روسیه و نزد همسر باردارش باز می‌گردد (پالاسما، ۱۳۹۳، ۷۸). تصویر ابتدایی فیلم، خانه کودکی آندری در روسیه را نشان می‌دهد که کارکترها با حالتی نمایشی رو به دوربین خیره شده‌اند. گویی سودای از دستدادن خانه کودکی و غم غربت هم‌چنان گریبان‌گیر شخصیت اصلی است. نمای معرف خانه دوران کودکی، تصویر سیاه و سپیدی است که نشان‌دهنده گذر زمان و فرسودگی خاطرات است. با این حال جریان زندگی در خانه خیالی بیش از زمان حال در فیلم جاری است. فضای خانه، تنها در رویاپردازی‌های آندری وجود دارد. آندری، مسافری به خانه است، که در اتاق سرد و بی‌روح هتل با خاطرات خانه و همسر باردارش، زمان را سپری می‌کند. تنها زمانی خانه به عنوان مکان ظاهر می‌شود که آندری گرچاک در حال رویادیدن و ابراز اشتیاق و دلتنگی برای خانه خود در روسیه است. از نظر پدیدارشناسی، مکان محیطی فیزیکی جدا از افراد مرتبط با آن نیست بلکه پدیده‌ای تقسیم‌ناپذیر و معمولاً نادیده گرفته شده

تصویر ۲. صحنه‌هایی از فیلم نوستالژیا در دهکده باگنو ویگنونی، نزدیک توسکانی. مأخذ: نماگرفت از فیلم نوستالژیا، ۱۹۸۳.

می‌خواهد، در کار مردم و احساسات مداخله کند، نه در زیبایی و معماری، تنها در باگنو ویگنونی، دهکده‌ای دورافتاده در اعماق توسکانی (تصویر ۲)، دور از مسیرهای اصلی گردشگری بود که تارکوفسکی احساس کرد می‌تواند ماهیت مکان را درک کند، یعنی جوهر تطبیق‌یافته با خاطرات خودش از فضا و تنشیبات آن را پیدا کند. این روتاستی کوچک و استخر قرون وسطایی آن که جای میدان مرکزی را گرفته است، از اولین باری که او به اینجا آمد وی را مجنوب خود کرد. او چندین هفته را بی‌وقفه در آنجا در میان صدایها، نور و آب گذراند. او این مکان را مرکز فیلم خود کرده بود (Demont, 1990, 371).

شخصیت اصلی، آندری گرچاک، یک شاعر اهل روسیه، به نقاط مختلف ایتالیا سفر می‌کند تا اطلاعاتی در مورد آهنگسازی روس، به نام پاول سوسنوفسکی، جمع‌آوری کند. همراه آندری در این سفر، مترجم جوان و زیبای او، اوجنیا است. خیلی زود مشخص می‌شود که گرچاک خود نیز با دلتنگی عمیق خانه و حس فقدان هویت دست‌وپنجه نرم می‌کند. او مدام خواب‌هایی با موضوع خانه‌اش در روسیه را می‌بیند. آندری و اوجنیا، در شهری کوچک، بانیو وینیونی، به عزلت‌نشینی عجیب و غریب به‌نام دومنیکو برمی‌خورند که سابقاً ریاضی دان بوده است و اکنون در ساختمانی ویران و متروکه زندگی می‌کند. به‌نظر آندری، دومنیکو دیوانه به حقیقت نزدیک‌تر است تا دیگر مردمان، آندری با بریدن از روابط معمول با ادمیان، به دومنیکو نزدیک می‌شود و خانه رو به ویرانی او را از نزدیک می‌بیند (Tarkovsky, 1984).

فیلم نوستالژیا، تجربه شخصی و احساسات بیان‌نشده درونی خود تارکوفسکی است که به زبان سینمایی، به تصویر کشیده می‌شود. تارکوفسکی ترک وطن کرده، جدایی فیزیکی واضحی بین او و مکان‌هایی که مشتاق دیدارشان است وجود دارد. انعطاف‌پذیری مکان فراتر از محدوده زمانی و زیسته می‌باشد و زنده نگهداشتن هویت فیزیکی مکان در واقعیت تجربی، از طریق احساس حاد به یادآوردن حفظ می‌شود. پیوستگی به مکان صرفاً به عنوان ساختاری اجتماعی ایجاد نمی‌شود بلکه با دادهای از لحظات ارزش تجربی خاطرات مکان است (Barcus & Brunn, 2010, 281). فیلم‌ساز در هم‌ ذات‌پنداری آشکاری با شخصیت اصلی، نام خود، آندری را بر او نهاده است. فیلم‌های تارکوفسکی عمیقاً ریشه

تارکوفسکی جلای وطن کرده است، زمان را بعدی سیال و تقریباً برگشت پذیر میداند در حالی که فضا همچنان به طرز قاطعه‌های از هم‌گسیخته است. بدین ترتیب، فیلم نوستالژیا، نه از رویدادهای آنی زمان گذشته بلکه همیشه از مکان‌های گمشده و دستنیافتنی سرچشمه می‌گیرد. دومینیکو، ریاضی‌دان دورشده و قطع رابطه کرده با دیگران، زمانی که مورد هجوم مجدد خاطره در دنای ترین رویدادش، روزی که همسر و فرزندانش خانه‌اش را ترک کردند، قرار گرفت، می‌گوید: «این اشتباه است که به مورد یکسانی فکر کنیم». با این حال، ظاهراً این قسمت بازپخش هر باری بود که دومینیکو از در می‌گذشت و از پله‌هایی پایین می‌آمد که خانواده‌اش برای آخرین بار از آن‌ها پایین آمده و از او دور شده بودند (تصویر ۳)، مکان، خاطرات دومینیکو را ذخیره می‌کند، حتی آن‌هایی را که ترجیح می‌داد فراموش کند و البته این کار را از طریق اجرای مجدد کنش‌های پیشین که روی داده‌اند، انجام می‌دهد. لذا، این همبستگی زیسته بین بدن و مکان، تجسم و استقرار است. بدن زیسته، هر بار با یک عمل تکراری، مانند بالارفتن از پله‌ها در آن فضا، خاطرات مربوط به آن را زنده می‌کند. محل زیستن دومینیکو، ویرانه‌ای است که باران بر آن نفوذ می‌کند و سراسر خانه را در بر می‌گیرد. ویرانه‌ها ساختمان‌هایی هستند که عملکرد خود را از دست داده‌اند، و به ابزاری برای ثبت و سنجش زمان بدل گشته‌اند. آنان بر احساسات ما تأثیر می‌گذارند، چرا که وادارمن می‌کنند، گذشته فراموش شده‌شان را در خیال مجسم کنیم. ویرانه‌ها نقاب عملکردی و سودمندی منطقی‌شان را از رخ برداشته‌اند و از ایفای نقش به عنوان یک ساختمان سریاز‌زده‌اند؛ ویرانه فقط استخوان‌بندی خاطره را بازنمود می‌کند (پالاسما، ۱۳۹۴، ۸۴). ارتباط روشن و امیدوار کننده‌ای، هرچند نه چندان قابل درک، بین مکان‌ها و رویدادها در پایان فیلم نوستالژیا روی می‌دهد (تصویر ۴)، زمانی که گورچاکوف، که همین‌طور در حال مرگ و در حین حمل کردن شمع در باگنووینیونی دیده می‌شد، در این زمان در مقابل خانه ویلایی‌اش در روسيه دیده می‌شود. دوربین در جهت معکوس پیمایش می‌کند و نشان می‌دهد که خانه ویلایی در میان ویرانه‌های کلیسا‌ی رومی با سقف گمشده احاطه شده است. تصویری کلازی از دو مکان زیسته می‌باشد. با شروع بارش برف، در موسیقی متن صدای‌گریه و آهنگ لطیف فولکلور روسی شنیده می‌شوند. بنابراین، صحنه پایانی مملو از خاطرات منزل است. تصاویر طبیعت، در فیلم‌های تارکوفسکی همان‌گونه که خود در خاطراتش در سال ۱۹۷۴ م. یادداشت کرده است، دیده می‌شوند. برداشتهای بلند از طبیعت، مکث بر روی حرکت درختان در باد، ستایش نور و زیبایی بی‌کران طبیعت، نوعی احساس هیپنوتیزم‌شدن از طریق طبیعت هستند. تصاویر مه‌آلود، نور محوس پیشده‌نم، صدای پرنده‌گان در تابستان، بیشتر احساسی از اتمسفر را، تا یک نظرگاه

توسط شخص یا افراد تجربه‌کننده مکان است. مکان برای بسطدادن مزه‌های خود، به خودی خود باید ریشه محکمی در روان فرد داشته باشد اما ادعا می‌کنند که دوام، می‌تواند به دوستان یا اعضای خانواده نسبت داده شود که در مکان دوام آورده‌اند و پیوندها با مکان را زنده نگه می‌دارند (Gustafson, 2014, 68). از این‌رو، تصاویر خانه دوران کودکی، در حافظهٔ فضایی آندری، همواره با اعضای خانواده معنا پیدا می‌کنند. دربارهٔ مسئلهٔ دلبستگی به مکان، خاطرات مکان‌های گذشته، تسریع کنندهٔ بالقوه‌ای برای شکل‌دادن دلبستگی‌های جدید هستند. در حافظه، مکان از فضامندی منفعل به نهادی سیال تبدیل می‌شود و از جسمی‌بودن به حافظهٔ شخص تجربه‌کننده آن انتقال می‌یابد و آگاهی از حضور این مکان، حس در خانه بودن را می‌سیر می‌کند. زمانی که شخص این حس در خانه بودن را تجربه می‌کند، حتی اگر جدایی از مکان روی دهد؛ مکان سپس در اندرون فعل می‌شود و در ذهن مکانی سرشار از آرامش را ایجاد می‌کند. به عنوان مسکنی غیرمادی، همیشه نزدیک و دوباره قابل بازدید می‌شود (Gustafson, 2014, 97). دیگر فضاهای فیلم همگی نامکان‌هایی هستند، مانند هتل، که تنها حضور موقت را شامل می‌شود. خانه در رویای گرچاک، به صورت تصاویر بیرونی خود را به نمایش می‌گذارد. شخصیت‌ها در انواع فضاهای مختلف در حال حرکت و سکونت هستند، در این‌جا، این شبکه‌ای خانه به طور مختص ظاهر می‌شوند، فضای داخلی آن‌ها به دور از دسترس نگاه ثابت دوربین یا حرکت شخصیت‌ها به درون خانه است که نشان‌دهنده عدم امنیت و دور بودن از خانه است. خانه‌های نوستالژیا، همگی در حالی از چشمانداز خود نشئت می‌گیرند که هیچ ساختمان مجاوری در آن دیده نمی‌شود، پیاده‌روی کمنوری به جای جاده به عنوان تنها راه ارتباط فیزیکی با زیرساخت‌هایی دورافتاده عمل می‌کند. نگاه به خانه مکرراً به عنوان ابزار انتقال، جایه‌جاشدن بین دو حالت ذهنی، بین زمان حال و زمان گذشته استفاده می‌شود. نوستالژیا، با هدف به تصویر کشیدن احساسات زودگذر به عنوان خاطرات، در حالی که به دنبال یافتن «حس مکان» است، به ارتباط بین «مکان» و «حافظه» تأکید دارد. مکان‌هایی که خاطرات گذشته را در ذهن بازنمایی می‌کنند. صدای‌های موجود در فضا (صدای جیرجیر کردن کف اتاق‌ها و درها و غیره) که به فیلم راه می‌یابند تحریک کنندهٔ قدرتمند حافظه هستند، که در طول زمان انعطاف‌پذیری تجربهٔ مکان را تضمین می‌کنند. دومینیکو، که به دیوانه شهر مشهور است، خانواده خود را به مدت هفت سال در خانه زندانی کرده است و در ویرانه‌ای زنده‌گی می‌کند، که احساس نوستالژی و تنهایی وجودی اش را به نمایش می‌گذارد. شخصیت‌های مورد استفاده تارکوفسکی در غالب اوقات بیشتر تحت فشار خاطرات مکان‌ها و افراد در فاصله دور، و نه تحت فشار رویدادهای تأکیدشده، هستند.

تصویر ۳. ویرانه دومنیکو (مکان، عامل بهیاد آوردن خاطرات) از چپ به راست، محبوس کردن خانواده در خانه، یادآوری خاطرات توسط مکان. مأخذ: نماگرفت از فیلم نوستالژیا، ۱۹۸۳.

تصویر ۴. مکان محرك حافظه از چپ به راست، قدم زدن در خرابهای رومی، کلازی از مکان‌ها در رویا، تلفیق خرابه رومی و خانه ویلایی در مسکو. مأخذ: نماگرفت از فیلم نوستالژیا، ۱۹۸۳.

خاطرات گذشته را در ذهن کاراکتر بازمی‌نمایند. ویژگی‌های مشابه، بین مکان‌های تجربه شده پیشین و مکان‌های کنونی در حافظهٔ فضایی فرد پیوند ارتباطی برقرار می‌کنند. بازی با نور دستمایه‌ای برای ورود به حافظهٔ فضایی می‌شود. اصوات موجود در فضای حافظهٔ فضایی فرد حک و باعث تقویت تجربهٔ فضایی می‌شوند.

نتیجه گیری

فضای فیلم خودزیستنامه، حاصل تجربهٔ فضایی کارگردان است که مانند نوشتۀ‌های معماران دربارهٔ فضاهای تجربه کرده از منظر پدیدارشناسی مورد برسی قرار می‌گیرد. فیلم نوستالژیا، دربارهٔ حس دلتنگی و اشتیاق برای خانه دوران کودکی است، خانه به عنوان اولین مکان تجربه شده در کودکی، همواره در حافظهٔ فضایی فرد ماندگار خواهد بود و نگرش بعدی به فضاهای تا حدی بستگی به این نگرش اولیه دارد. این دلبلستگی فضایی در حافظهٔ و احساس در خانه بودن، مکان را از یک جسم به صورت عامل فعل در تجربه درمی‌آورد تا خود را ابراز کند و بدین ترتیب امکان پذیری دلبلستگی معنادار بعدی به مکان دیگر را تضمین می‌کند. فضا در فیلم نوستالژیا توسط عناصر فیزیکی (دیوار، در، پنجره، کف، سقف) و عناصر غیرفیزیکی (حافظهٔ فضایی، نور، اصوات) احساسات نهفته شده را مانند: غم، سودازدگی، نوستالژی و اندوه را بیدار می‌کند و به همین نسبت خلسه و تعالی روح

ایجاد می‌کنند. منظر بهندرت به عنوان پس زمینه در فیلم‌های تارکوفسکی قرار می‌گیرد. بیشتر موقع کاراکترها در طبیعت حل می‌شوند و قسمتی از آن هستند. خود طبیعت بیش از واکنش و حرکت کاراکترها، تأکید صحنه را در دست می‌گیرد. در [جدول ۱](#)، مؤلفه‌های معماري بر پایهٔ تفکرات و نظریات یوهانی پالاسما، در نظر گرفته شده‌اند. فضای فیزیکی که شامل عناصر (دیوار، در، پنجره، کف، سقف) است، با به‌ فعل در آمدن عناصر تبدیل به فضای زنده می‌شود. کوشش‌های کاراکترها با عناصر فضای فیزیکی، ویژگی‌های تجربی عناصر فضایی را بیان می‌کنند. «تجربه‌های اصیل معماري برای نمونه عبارت‌اند از نزدیک شدن، یا مواجه شدن با ساختمان، به جای در ک رسمی نمای ساختمان؛ عمل وارد شدن و نه صرفاً چارچوب در؛ نگاه کردن از پنجره، به جای خود پنجره، یا اشغال فضای گرما، به جای شومینه به عنوان شیئی بصری» ([Pallasmaa, 1996, 45](#)) و عناصر غیرفیزیکی (حافظه، نور، صدا، سکوت، کلمات، خاطره و رویا) در به تصویر کشیدن احساسات فضایی به عنوان مؤلفه‌های غیرمادی در به تصویر کشیدن تجربهٔ فضای اهمیت دارند مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در [جدول ۱](#)، لحاظ شده‌اند.

با نگاه به فیلم نوستالژیا، عناصر فیزیکی (در، پنجره، کف، دیوار، سقف) با به‌ فعل در آمدن، نحوه نگریستن و ارتباط کاراکترها را با جهان بیرون آشکار می‌سازند. شخصیت‌ها توسط فضاهای زیستهٔ خود معرفی می‌شوند. عناصر غیرفیزیکی (حافظه، نور، اصوات)

جدول ۱. تحلیل فیلم نوستالژیا از طریق عناصر فیزیکی و غیرفیزیکی. مأخذ: نگارندگان.

(نوستالژیا (۱۹۸۳م.)
اتراندری تارکوفسکی)

محدوده فضایی	ویژگی‌های فضاهای به نمایش در آمده
- منظر: (نظر گاه، چشم انداز بی کران؛ به عنوان پس زمینه صحنه) - فعل: نگاه کردن به سمت؛ نگاه کردن از؛ نگاه کردن از میان؛ راه رفتن به سمت	- برداشت‌های لند و خلیه‌وارانه از طبیعت. ایجاد احساسی هیپنوتیزم‌وار از طبیعت و برهمنزد این با ورود ماشین (ابزاری مدرنیستی)، یادآور شدن روح زمانه - توانایی طبیعت برای احساسی نوستالژی و به یاد آوردن مناظر به خاطر سپرده شده در ذهن
- خانه: (تصویر بیرونی از خانه، خانه به عنوان پس زمینه، در میان خانه) - فعل: نگاه کردن به سمت خانه، نگاه برداشتن از خانه، راه رفتن به سمت خانه، خارج شدن از خانه، راه رفتن به داخل خانه، دویدن به سمت خانه	- خانه (مکان) تنها در رویاهای آندری گرجاگف - خانه ایزار اشتیاق و دلتکی برای زادگاه - به جریان در آمدن زندگی و کشش با فصل، دویخته، نگاه کردن، خارج شدن، در رویای خانه به تصویر کشیدن، تصاویر بیرونی خانه، برای نشان دادن احساس دوری و دلتکی و از میان - نگاه به خانه، به عنوان ایزار انتقال و پرش ایستگی از آندری در روایت فیلم - دور شدن افراد خانه برای استغفار از آندری در رویا - معرفی شخصیت دومینیکو، از طریق خانه متربوه، با دیوارهای زمح و پنجره‌های تخت
هتل (نامکان): (در میان اتاق هتل، فضای بیرونی هتل) فعل: راه رفتن در اتاق هتل، خوابیدن روی تخت	- فضای سرد و بیروج اتاق هتل - پنابردن به خاطرات خانه، در مکان (زیست موقتی) اتاق هتل
عناصر فیزیکی	
- دره و پنجه‌ها، علاوه بر نشان دادن ورود و خروج کاراکترها به فضای بازنمایی در چهارهای برای - خانه دومینیکو، با پنجره‌های بسته، نمایانگر قطع ارتباط با دنیای بیرونی - باز کردن پنجره اتاق هتل، توسط آندری برای پناه بردن از خاطرات ذهنی به فضای اطراف هتل - پناه بردن، اونجنيا، با باز کردن پنجه، از ارتباط شکل نگرفته با آندری به محیط پیرامون	- در: (در به عنوان پس زمینه، در هدایت کننده به سمت روشنایی تاریخی، در بسته، قاب در) فعل: صدای در، به سمت در رفتن، باز کردن در، بسته در، گفت و گو در استانه در پنجه: (به عنوان پیش زمینه، پنجه‌های تایکی، پنجه‌ها با دید کم؛ پنجه‌های تایان؛ دید به بیرون؛ انعکاس اطراف) فعل: نگاه به بیرون؛ نشستن ایستادن کنار پنجه؛ راه رفتن به سمت؛ نگاه کردن از در پیچه پنجه؛ دور شدن از سمت پنجه؛ سکونت کردن بر روی طاقچه پنجه؛ نشستن؛ شکستن پنجه
دیوارها/ سقف/ کف	- ویرانه دومینیکو با دیوارهای بوسیده و ترک خورد، باعث به تصویر کشیدن، گذشته - دیوارهای پوسیده، باعث بازنمایی احساسات تراژیک یا پنهان شده بشدت چهره عملکرد زده - سقف‌های چکه کننده (ویرانه دومینیکو) پرداختن به زمان و فراسایش معماری
دیوار: (متريال دیوار، دیوارهای قابل زیستن، نوشته‌های خطی بر روی دیوار) فعل: دور هم جمع شدن؛ چاشدن؛ جهت دادن سقف: سقف چوبی؛ سقف بتونی؛ سقف ساده، سقف طرح دار، درختان و آسمان به عنوان سقف فعل: دستیاری به، پایین مدن از کف: خاک، چمن، کف از جنس طبیعت، آب، کف معلق، کف نرم، کف زاویه دار فعل: به زمین افتادن، صدای کف، دراز کشیدن، نشستن، پرت کردن اشیا	
عناصر غیرفیزیکی	
- به دنبال یافتن حس مکان، با به تصویر کشیدن احساسات زودگذر به عنوان خاطرات - ایجاد ارتباط بین مکان و حافظه، بازنمایی خاطرات گذشته در ذهن توسط مکان‌ها با عناصر مشابه	حافظه (به یاد آوردن یک اتفاق، مکان و حافظه مکان موجب یادآوری حافظه، یادآوری خانه)
- قطع ارتباط کاراکتر اصلی با دنیای بیرونی، توسط مکان‌های گمشده و دست نیافتنی در حافظه - دو مکان زیسته به صورت کلاژ در رویا	
- دومنیکو، با گذشتن از در و پایین آمدن از پله (زمانی که همسر و فرزندش خانه را ترک کرده) و برای آخرین بار از آن پله پایین آمدند) یا اجرای کشش پیشین با عناصر فضایی و روی اوردن به بازآفرینی خاطرات	مکان و بدن زیسته
- ورود آندری به اتاقش در هتل، با ایجاد تغییرات نوری (باز کردن کرکه، روشن کردن چراغ سقفی) در صدد تلاشی هرچند ناموفق برای تبدیل نامکان به مکان - برانگیختن تخیلات آندری و رویا پردازی، با تغییرات نوری و بازی سایه روشن	نور، تاریکی (نور بازیگوش، نور پیش‌بینی شده، نور کم‌سو، نور تاریکی)
- سکوت نشان دهنده سکون آرام فضا، کمود منابع ایجاد سر و صدا، موقعیت پرت و دورافتاده خانه، یا گوشه‌گیری مزمن شخصیت‌های ساکن در آن	اصوات، سکوت، لحظات
- سکوت در ویرانه دومینیکو، با چکه کردن قفلات باری بروی کف، باعث ادراک، کف به صورت شنیداری و یادآوری گذر لحظات	
- برهمنزد مز میان واقعیت و رویا با صدای غلتبین لیوان، توسط سگ آندری بر کف کاشی کاری شده	نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

۱۰. Ad Herennium کتابی لاتین با مؤلف ناشناخته، متعلق به اواخر دهه ۸۰ قل از میلاد
۱۱. واژه‌ای لاتین برای مکان و موقعیت جغرافیایی
۱۲. یک کتاب درسی دوازده جلدی در زمینه نظریه و عمل بلاغت است که توسط کوینتیلیان، خطیب رومی، نوشته شده است. این کتاب در حدود سال ۹۵ میلادی منتشر شد. این کار همچنین به آموزش و پژوهش اساسی و توسعه خود خطیب می‌پردازد.
۱۳. Merleau-ponty
۱۴. Ricoeur

فهرست منابع

- پالاسما، یوهانی. (۱۳۹۳). چشمان پوست، معماری و ادراک حسی (ترجمه رامین قدس). تهران: پرهام نقش.
- پالاسما، یوهانی. (۱۳۹۴). معماری تصویر؛ فضای وجودی در سینما (ترجمه علی ابهری). تهران: کتاب مس.
- رحیمیان، مهدی. (۱۳۸۳). سینما: معماری در حرکت. تهران: صدا و سیما.
- خوشبخت، احسان. (۱۳۸۸). معماری سلووید. تهران: نشر حرفه و هنرمند.
- Arendt, H. (1968). *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*. London: Fontana.
- Barcus, H. (2010). Place elasticity: Exploring a new conceptualization of mobility and place attachment in rural America. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 92(4), 281–295.
- Benjamin, W. (1999). *The Arcades Project* (R. Tiedemann, Ed.). Harvard University Press.
- Berinde, R. (2016). *Moving Images of HOME: Tracing an Architectural Phenomenography through the Films of Andrei Tarkovsky and Ingmar Bergman*. (R. Tyszeck & S. Walker, Supervisors). Ph.D. Thesis, Sheffield: The University of Sheffield, School of Architecture.
- Bollnow, O. F. (1961). Lived-space. *Philosophy Today*, 5(1), 31-39.
- Bruno, G. (1997). *Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film*. New York: Verso Books.
- Casey, E. (2000). *Remembering: A phenomenological Study*. Bloomington: Indiana University Press.
- Demont, E. (1990). *In Search of Lost Time, About Andrei Tarkovsky*. Moscow: Progress Publisher.
- Eisenstein, S. (1938). *Montage and Architecture*. Retrieved Jan 3, 2022, from https://cosmopista.files.wordpress.com/2008/10/eisenstein_montage-and-architecture.pdf
- Fellingham, K. (2011). *Architecture as Medium, Environment as Object, User as Subject, Scroope*. Cambridge Architecture Journal, (20), 31-37.
- Garret, A. (2012). *Andrei Tarkovsky: The Collector of Dreams*. London: Glagoslav.
- Gustafson, P. (2014). Place Attachment in an Age of Mobility.

را دربردارد. پژوهش کنونی آستانه‌ای برای رسیدن به دنیای شگفت‌انگیز تجربه معماری از درون رسانه فیلم است. خوانش پدیدارشناسانه معماری از فیلم‌ها اجازه می‌دهد که نتیجه‌های دست کم قطعی به دست آید، این‌که اگر فیلم‌ساز شخصاً به درک دقیق ماهیت پدیده‌های مسکونی رسیده باشد، فیلم‌هایش حامل تجربیات خواهند بود. این معانی را بهنوبه خود، شخص بیننده می‌تواند در ک، رمزگشایی و تجربه کند. فیلم نوستالژیای آندری تارکوفسکی که با روش پدیدارشناسانه خوانده می‌شود، بیان می‌دارد که جهان‌های معماری که در درون حمل می‌شوند، بر اساس گذر زمان از خاطرات آگاهانه یا ناآگاهانه تشکیل شده‌اند و حول محور چند عنصر مشخص مادی و فضامند ساخته شده‌اند. این عناصر مادی، پس از فرورفتن در دنیای درونی ذهن و روح، کارکردی بیش از آن‌چه در تفکر کارکردگرایانه به آن‌ها نسبت داده می‌شود، می‌یابند؛ آن‌ها حامل تجربه‌ای معنادار و اصیل، تجربه بیداری هستند. تصاویر آن‌ها که در طول زمان تکرار می‌شوند، در مکان‌های ناشناخته یا در گوشة دنج خاطره دوباره کشف می‌شوند، قطعه‌های متحرک منزل‌هایی هستند که در وجود انسان حمل می‌شوند. آن‌ها تصاویر متحرک از خانه هستند. نمونه‌های بسیار نادری از معماری امروز، وارد قلمرو شاعرانگی و دنیای خیال‌پردازانه ذهن ناخودآگاه مخاطب می‌شوند. با نگاهی به فیلم نوستالژیا، درخشش شاعرانه ناب تصاویر معاصری تارکوفسکی، درمانی برای زبان‌الکن معماری دوران معاصر است، که آن‌چه تصویرپردازی‌اش در حوزه احساسات بر می‌انگیزد، به‌شدت تک‌بعدی است. معماری به جلوه‌های بصری صرف گرایش دارد و این امر فقدان بخش‌های مهمی از گستره وسیع احساسات انسانی است. در نتیجه این امر، ساختمان‌های دوران معاصر، مخاطب را چون بیگانگان و بازدیدکنندگانی موقتی و نه ساکنی‌نی دائمی پذیرا می‌شوند و امکان مشارکت حسی کامل مخاطب را فراهم نمی‌کنند. معماری باید یکبار دیگر به کارایی، عملکرد و ماهیتش به لحاظ مادیت و سودمندی، به دیده تردید بنگرد تا بتواند به لایه‌های عمیقی از خودآگاهی، رویا و احساسات آدمی دست یابد که نوستالژیای آندری تارکوفسکی آشکارشان می‌کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. Walter Benjamin (۱۸۹۲-۱۹۴۰)، فیلسوف آلمانی، منتقد فرهنگی، متخصص در زمینه مطالعات بصری Giuliana Bruno
۲. Sergei Eisenstein (1898-1948)
۳. Edmund Husserl (۱۸۵۹-۱۹۳۸) از فیلسوفان آلمانی-تریشی مهم و تأثیرگذار قرن بیستم و بین‌النیکار پدیدارشناسی بود.
۴. Henri Bergson (۱۸۵۹-۱۹۴۸)
۵. Vesely
۶. Tewdwr-Jones
۷. Emmanuel Levinas (1906-1995)
۸. Frances Yates
- ۹.

London: Oxford University Press.

- Holl, S. (1997). *House: Black Swan Theory*. New Jersey: Princeton Architectural Press.
- Kracauer, S. (1960). *Nature of Film: The Redemption of Physical Reality*. London: Oxford University Press.
- Levinas, E. (1979). *Totality and infinity: An essay on exteriority*. V. 1. Dordrecht: Springer Science & Business Media.
- Marks, L. (2000). *The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses*. Durham, US: Duke University.
- Norberg-Schulz, C. (1971). *Existence, Space and Architecture*. London: Studio Vista.
- Norberg-Schulz, C. (2000). *Architecture: Presence, Language, Space*. Milian: Akiea.
- Pallasmaa, J. (2001). *The Architecture of Image. Existential Space in Cinema*. Helsinki: Rakennustieto.
- Rattenbury, K. (1994). Echo and Narcissus+ Architecture and Film. *Architectural Design*, (112), 34-37.
- Ruskin, J. (1964). *The Lamp of Memory: Selections from His Writings*. University of Virginia Press.

- Shirazi, M. (2014). *Towards an Articulated Phenomenological Interpretation of Architecture: Phenomenal Phenomenology*. London and New York: Routledge.
- Smith, D. W. (2013). *Phenomenology*. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (E. N. Zalta, Ed.), Retrieved January 3, 2021, from Stanford.edu/archives/win 2013/entries/phenomenology.
- Tarkovsky, A. (1983). *Nostalgia Film*. Written by: Guerra, T & Tarkovsky, A., Soviet Union & Italy: Sovinfilm Production.
- Tarkovsky, A. (1988). *Sculpting in Time* (K. Hunter-Blair, Trans). Austin, TX: University of Texas Press.
- Tewdwr-Jones, M. (2011). *Urban Reflection: Narrative Space, Planning and Change*. Bristol: The Policy Press.
- Vesely, D. (1993). Architecture, Simulation and Reality. *Scroope Cambridge Architecture Journal*, (5), 26-28.
- Virilio, P. (1994). *The Vision Machine*. Bloomington: Indian University Press.
- Yates, F. (1966). *The Art of Memory*. London: Routledge and Kegan Paul.

COPYRIGHTS

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Bagh-e Nazar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

نحوه ارجاع به این مقاله:

مستوفی فرد، پژوهشاد؛ البرزی، فربیا؛ امینی، امیرحسین و عادل، شهابالدین. (۱۴۰۱). بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونه موردی: فیلم نوستالژیا) باغ نظر، ۱۹(۱۱۷)، ۲۱-۳۲.

DOI:10.22034/BAGH.2022.331459.5137
URL: http://www.bagh-sj.com/article_158029.html

