

اندیشیدن سینمایی و قطعه‌سازی جغرافیای خیالی فرهنگی*

مرضیه پیراوی ونک** محمدباقر قهرمانی*** حامد مظاهریان****

علیرضا صیاد****

چکیده

در نهادهای فلسفه تاریخ، والتر بنیامین اشاره می‌کند که هیچ سند تمدنی وجود ندارد که در عین حال سند بربریت نباشد. آشکارترین نمونه‌های این اسناد تمدن در بحث بنیامین را می‌توان در یادمان‌ها در آثار معماری شکوهمند یافت. هیتلر بیان داشته بود که معماری در قالب عبارات و کلماتی از جنس سنگ، بیانیه‌های پرشکوه، تأثیرگذار و ماندگاری را از هر عصری ارائه می‌دهد و هر دوره پرشکوهی، خود را از طریق ساختمان‌هایش بیان کرده است. تاریخ نشان داده است که حاکمان شدیداً به بیانیه‌های پرشکوه سنگی علاقه‌مند بوده‌اند و این آثار می‌توانند به ابزار مهمی در دستان قدرت حاکم برای تثبیت جایگاه بالادستی و کنترل توده، تبدیل شوند. بحث بنیامین، تفسیر غالب و فاتحانه‌ای که تاریخ را فرایندی رو به جلو و در حال پیشرفت معرفی می‌کند، به چالش می‌کشد؛ نگره غالبی که در پی ارائه تصویری آرمانی از این آثار در راستای تأیید و تثبیت گذشته پرشکوه فرهنگی است، تا بتواند با بهره‌گیری از آن، به قلمروی جغرافیای فرهنگی یکپارچه و دلخواه خود شکل دهد. این پژوهش که از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است، می‌کوشد به کمک بحث بنیامین، و با بهره‌گیری از شیوه اندیشیدن سینمایی، نقش آثار معماری شکوهمند را در تثبیت و شکل‌دهی به جغرافیای فرهنگی ملی مورد بازخوانی قرار دهد. با بهره‌گیری از مونتاژ در مواجهه با این اسناد شکوهمند فرهنگی-تاریخی، می‌توان به سوی افق‌های گشوده‌تری برای خوانش این آثار حرکتی را آغاز نمود. با یادآوری محدودیت‌های الگوهای تاریخ‌نگاری سنتی، اندیشیدن مونتاژی می‌تواند روایت‌های غالب تاریخی را درباره آثار هنری به چالش بکشد. کشف، بازخوانی و تلاش برای قراردادن آثار خاموش و نادیده‌انگاشته‌شده در کنار سندهای شکوهمند، و یا بازخوانی آن سندهای شکوهمند، رها و فارغ از نگره‌های ایدئولوژیک، می‌تواند منجر به فروپاشی سیستم جامع خیالین گردد. در نتیجه، با زوال این پوشش کلیت بخش و زدودن هاله‌های ایدئولوژیک افشاندن شده از سوی قدرت هژمونیک، جغرافیای خیالی فرهنگی نیز، به قطعه‌های پراکنده و گسسته مبدل می‌گردد.

کلیدواژگان: اندیشیدن سینمایی، آثار شکوهمند معماری، اسناد فرهنگی، مونتاژ، جغرافیای خیالی فرهنگی.

* مقاله پیش‌رو، برگرفته از رساله دکتری علیرضا صیاد با عنوان "ادراک تماشاگر استقرار یافته در فضای سینماتیک" به راهنمایی دکتر مرضیه پیراوی ونک و دکتر محمدباقر قهرمانی و مشاوره دکتر حامد مظاهریان در دانشگاه هنر اصفهان است.

** mpiravivanak@gmail.com

*** دانشیار دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.

**** دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

***** دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

***** استادیار دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران.

مقدمه

در نهادهای فلسفه تاریخ، *والتر بنیامین* اشاره می‌نماید، تمامی گنجینه‌های فرهنگی «هستی خود را صرفاً مدیون تلاش‌های متفکران و مستعدان بزرگی که ایجادشان کرده‌اند نیستند، بل مدیون رنج‌های از یادرفته و گمنام معاصران آنها نیز هستند. هیچ سند تمدنی وجود ندارد که در عین حال سند بربریت نباشد» (احمدی، ۱۳۹۰: ۹۹) آشکارترین و برترین نمونه‌های گنجینه‌های فرهنگی در بحث بنیامین را می‌توان در آثار معماری شکوهمند یافت. *آدولف هیتلر* بیان داشته بود که هر دوره پرشکوهی، خود را از طریق ساختمان‌هایش بیان کرده است. معماری آنچنان که هیتلر می‌گوید در قالب «کلماتی از جنس سنگ» (Taylor, 1974: 30)، بیانیه‌های پرشکوه، تأثیرگذار و ماندگاری را از هر عصری ارائه می‌دهد و تاریخ نشان داده است که حاکمان به شدت به این بیانیه‌های پرشکوه سنگی علاقه‌مند بوده‌اند. از کلام بنیامین برمی‌آید که هر گنجینه فرهنگی، هم‌زمان، نه تنها بالقوه بلکه کاملاً بالفعل، نمایانگر تمدن و بربریت، پیشرفت و فاجعه، ساختن و ویران کردن است. پیش از بنیامین، *فریدریش نیچه*، دیگر فیلسوف بزرگ آلمانی نیز، این میل به تحسین و ستایش آثار بزرگ تاریخی و تفسیر آنها را در راستای پیشرفت به سخره گرفته بود. این پژوهش که از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است، می‌کوشد به کمک بحث بنیامین و با بهره‌گیری از شیوه اندیشیدن سینمایی مطرح‌شده از سوی *ژیل دلوز*، فیلسوف پسا‌ساختارگرای فرانسوی، نقش این آثار معماری شکوهمند را در تثبیت و شکل‌دهی به جغرافیای فرهنگی ملی موردبازخوانی قرار دهد. همچنین، بر نقش ایدئولوژی مسلط در شکل‌دهی به گستره معنایی این آثار تأکید نماید. این فرایند، تلاشی است برای گشایش مرزهای نظریه‌پردازی در حیطه هنر و معماری، به کمک ایده‌هایی که تصاویر متحرک سینمایی بر ذهن به جا می‌گذارند. این مقاله تلاش دارد، این نکته را روشن سازد که در مواجهه با اسناد شکوهمند فرهنگی، پیکره‌بندی‌های سینمایی می‌توانند شیوه‌های سنتی اندیشیدن را به چالش بکشانند و بستر ساز شیوه‌های نوین تفکر باشند. با یادآوری محدودیت‌های الگوهای تاریخ‌نگاری سنتی، اندیشیدن سینمایی می‌تواند روایت‌های غالب تاریخی را درباره آثار هنری به چالش بکشاند، و به از بین بردن هاله‌های افشاندده روی آثار هنری توسط ایدئولوژی‌های مسلط، کمک شایانی نماید. این‌گونه از نگرستن و بازاندیشی نسبت به گذشته تاریخی و نمودها و مظاهر فرهنگی‌اش، می‌تواند

به قلمروزدایی/ بازقلمروبندی مرزهای مرتبط با مفاهیمی چون تمدن/ بربریت، فرهنگ/ توحش بیانجامد.

پیشینه پژوهش

نظریه‌پردازان فیلم با انتقاد از تمایل برای نگرستن به حوزه فیلم به مثابه شبکه‌ای جدا و به‌مثابه حیطه‌ای مستقل، پیشنهاد می‌کنند مطالعات فیلم باید در بستری مشترک با سایر حیطه‌های مطالعات اجتماعی قرار گیرد. این نظریه‌پردازان با انتقاد از گرایش مسلط بر تئوری فیلم سال‌های اخیر در خوانش فیلم به‌مثابه سیستم متنی و نادیده‌انگاشتن دیگر ظرفیت‌های مدیوم، بر بازارزبایی سینما مبتنی بر جنبه‌های فضایی تأکید می‌کنند (Shiel & Fitzmaurice, 2001). متأثر از این مباحث، در سال‌های اخیر، موضوع ارتباط میان تئوری فیلم و تئوری معماری، توجه نظریه‌پردازان بسیاری از هر دو حوزه را به خود معطوف نموده است. این نظریه‌پردازان بر تأثیر و نفوذ مفاهیم سینمایی بر نظریه‌های معماری، و راهکارهای به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه سینما در راستای غنی‌سازی تئوری معماری تأکید می‌نمایند. در پروژه پاساژها، *والتر بنیامین* اشاره می‌کند که «همه مسائل هنر معاصر تنها در رابطه با سینما است که به صورت‌بندی نهایی خود می‌رسند» (یزدانبجو، ۱۳۹۰: ۲۵). *جولیان برونو* در کتاب "اطلس احساسات: سفری در هنر، معماری و فیلم" سابقه این رابطه را در نیمه آغازین سده بیستم و نظریه‌های معماری مدرن ریشه‌یابی می‌کند (Bruno, 1993). امروزه نیز این تأثیر در آثار بسیاری از معماران مطرح معاصر آشکار است. آنچنان که *آنتونی ویدلر* در کتاب "فضای معوج گشته: هنر، معماری و اضطراب در فرهنگ مدرن" (Vidler, 2000)، و همچنین *ریچارد کوئک* در کتاب "منظرهای سینماتیک: فضاهای سینمایی در معماری و شهرها" (Koeck, 2012) بحث می‌کنند؛ در مهم‌ترین گرایش‌های معماری معاصر به‌راحتی می‌توان نفوذ نگره سینماتیک را مشاهده کرد. همچنین در رابطه با مبحث اندیشیدن سینمایی که مقاله به آن می‌پردازد، می‌توان از آثار *ژیل دلوز* فیلسوف پسا‌ساختارگرای فرانسوی یاد کرد. *دلوز* در دو اثر *سترگ خود*، "سینما ۱: حرکت-تصویر" و "سینما ۲: زمان-تصویر"، از منظری فیلسوفانه به تحلیل آثار سینمایی می‌پردازد. همچنین در کتاب "سینمایی فکر کردن: رویکردهای فلسفی به سینمای نو" (Phillips, 2008)، مجموعه مقالاتی گرد آمده است که برخی از فلاسفه معاصر به کاوش در ماهیت فلسفی آثار فیلم‌سازی چون *آلفرد هیچکاک*، *لوچینو ویسکونتی*، *میکل آنجلو آنتونیونی* و *ویم وندر س* می‌پردازند و می‌کوشند ظرفیت‌های این آثار را در شکل‌دهی به گونه‌های نوین اندیشیدن آشکار سازند.

روش پژوهش

این مقاله از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌گیرد و اطلاعات موردنیاز پژوهش، از منابع کتابخانه‌ای تهیه گردیده‌اند. همچنین از لحاظ نوع هدف از گونه تحقیقات بنیادین است.

متدولوژی مونتازی در مطالعات میان‌رشته‌ای

تحقیقات میان‌رشته‌ای، فضایی را بین رشته‌های مشارکت‌کننده ایجاد می‌نمایند و بر حیطه‌های هم‌پوشانی میان رشته‌ها تمرکز می‌کنند. در این تحقیقات، روابط کاملاً نسبی هستند و طرفین مشارکت‌کننده می‌توانند از فرضیات و مبانی رشته‌های دخیل، به تناسب بهره‌مند شوند. مطالعات میان‌رشته‌ای، با بسط‌دادن مرزهای دانش، امکان بررسی پدیده‌های مختلف را با پرسپکتیوهای متنوعی که از رشته‌های مختلف به دست می‌آیند، فراهم می‌کنند و با گشایش مرزهای سنتی رشته‌ها به روی یکدیگر، پتانسیل‌های هر یک از حیطه‌های مشارکت‌کننده را بسط و گسترش می‌دهند. از این رو، رویکرد میان‌رشته‌ای با مواجهه‌ساختن به جنبه‌های خاموش و از نظر دورمانده، امکان‌گذار و تخطی از قالب‌بندی‌های خشک و مرزبندی‌های تثبیت‌شده را فراهم می‌سازد (خورسندی طاسکو، ۱۳۸۷). به واسطه گسترش تحقیقات و مطالعات میان‌رشته‌ای، به تعبیر کلاین، «تلقی دانش به‌مثابه یک نهاد و یا یک ساختار خطی،^۱ جای خود را به اصطلاحاتی چون شبکه^۲ و تارهای مشبک درهم‌تنیده داده^۳ است» (خورشیدی و پیشگاهی، ۱۳۹۱: ۵). درباره ماهیت مطالعات میان‌رشته‌ای، می‌توان به تحلیل درخشان ژیل دلوز، فیلسوف پسا‌ساختارگرا، از مفهوم and «و» اشاره نمود. نزد دلوز «و» تولیدکننده یک سایت، یک محیط و یک فضا برای درهم‌تنیدگی و آمیزش دو قلمروست. «و» شکل‌دهنده به یک تعامل و تبادل و گفتگو است. این گفتگو، رهایی از هر آن چیزی است که طرف‌های مکالمه را در هستی‌شان تبیین و تثبیت می‌کند. دلوز به تفاوت «و» و relation «رابطه» اشاره می‌کند و بر عملکرد آفریننده و ابداع‌کننده «و» تأکید می‌کند. (Tawa, 2010: 12-13) آنچه در دلوز در مکالمات اشاره می‌کند، این تعامل می‌تواند به یک سرهم‌ساخت نوین بیانجامد؛ «سرهم‌ساخت هم‌نوایی و همزیستی است. با ژرف‌ترین هم‌نوایی. هم‌نوایی حس مبهم حرمت، یا مشارکت معنوی نیست: برعکس، هم‌نوایی جد و جهد، یا رسوخ تن‌ها، نفرت و عشق است چراکه نفرت نیز یک آمیزه است، یک تن است، هیچ نیست مگر آنگاه که با آنچه از آن نفرت دارد درمی‌آمیزد» (پین، ۱۳۸۸: ۱۸۵). «و» در رابطه میان دو حیطه و قلمروی مستقل، تولیدکننده سایت و بستری است که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر یک

از این قلمروها در آن طنین انداخته و بازبخش می‌گردد. هر یک از قلمروهای مشارکت‌کننده در این تعامل، دیگری را با ویژگی‌های غریب، خاموش گردیده، فراموش شده و سرکوب شده درونش مواجه می‌کند و در این پروسه خود را به تعبیر دلوز، قلمروزدایی می‌کند.

برخی معتقدند که اندیشه پست‌مدرن در اساس با طرد مفاهیمی چون یکپارچگی، کلیت، پیوستگی، ثبات و پایداری، و حرکت به سوی مفاهیمی نظیر گسستگی، تزلزل و قطعه‌قطعه‌گی است که معنا می‌یابد. اندیشمندانی چون فوکو، دریدا، لیوتار و دلوز، با به چالش کشیدن مفاهیمی همچون کلیت و یکپارچگی، تأکید می‌کنند که هر تلاشی برای ارائه تصویری یکپارچه و پایدار از یک پدیده، تصویری که در پی بازنمایی کلیت آن پدیده و نمایش ماهیت روابط عناصرش باشد، تلاشی بی‌ثمر خواهد بود. همچنین هر گونه بازنمایی یکپارچه و سازمان‌یافته‌ای، با مفاهیم سرکوب و خفقان توأمان خواهد بود. مونتاز، اصل حاکم برای سازماندهی عناصر دیداری و شنیداری فیلم است. فرابندی است که به واسطه آن فیلم‌ساز، با برش‌دادن قطعه‌ها و برقراری پیوندهای نو میان آنها، رابطه‌ها، مجاورت‌ها و معناهای جدیدی می‌آفریند. در روند مونتاز، دو قطعه فیلم، کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، و به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به یک ایده جدید شکل می‌دهند، که یک کیفیت نوین از مجاورت آن دو برمی‌خیزد. مجاورت دو شات که می‌توانند از لحاظ فضایی و زمانی هیچ‌گونه ارتباطی نداشته باشند، در مخاطب شوک ایجاد می‌کنند و وی را به تعامل در پروسه معناسازی فرامی‌خوانند (اندرو، ۱۳۸۹). جرج مارکوس، انسان‌شناس پسا‌ساختارگرای معاصر معتقد است که مونتاز با به چالش کشیدن بازنمایی‌های تک‌خطی پدیده‌ها، متدولوژی آکادمیک معاصر است که از طریق آن می‌توان با نگاهی انتقادی، مجاورت‌های متناقض‌آمیز و ناسازگار فضایی/زمانی/روایی دوران جدید را درک کرد: «مونتاز در شرایط معاصر به یک عمل ساختار شکنانه تبدیل می‌شود و هدفش متلاشی کردن طبقه‌بندی‌هایی است که سازنده مفاهیم ایدئولوژیک اولیه هستند، مفاهیمی همچون فردیت، جنسیت و طبقه» (Marcus, 1995: 46). مارکوس با اشاره به بنیان سینماتیک تجربه انسان معاصر، تأکید می‌کند که مونتاز در اساس مبتنی بر مؤلفه‌های چندپرسپکتیوی و ناپیوستگی است، و «تکنیکی در اختیار قرار می‌دهد، جهت گسستن از قواعد آکادمیک موجود و حالت‌های روایی‌شان، با نمایش دادن جنبه‌های ساختگی و دل‌بخوایی این قواعد» (Ibid: 37). در تضادی آشکار با مشخصه‌های پایدار و ثبات‌مند روش‌شناسی‌های آکادمیک رایج، متدولوژی مونتازی از اساس مبتنی بر کیفیاتی چون گشایش، ناپیوستگی

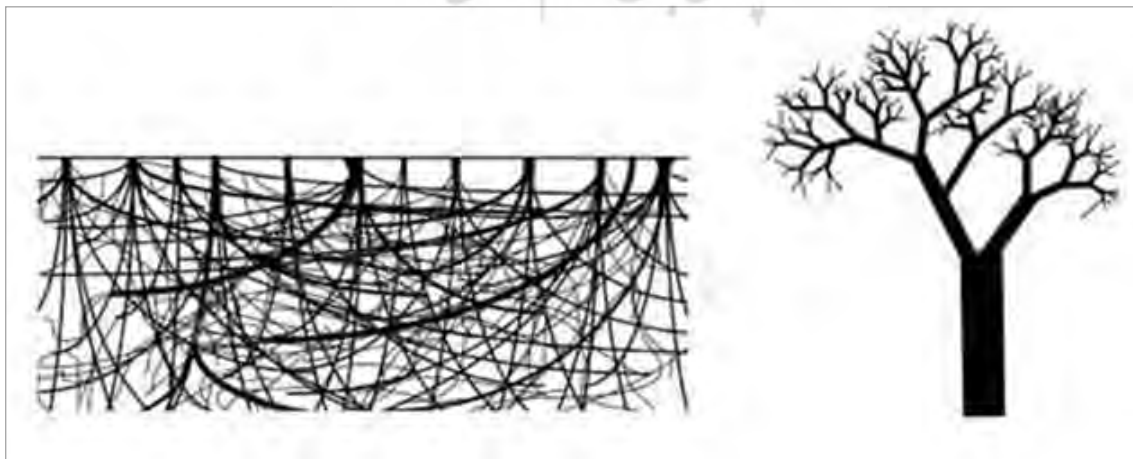
، (Windle & Sefton, 2011: 14-18) انفجار و ناپایداری است. (Denzin & Lincon, 2011: 5) این توان انفجاری مونتاژ، در از بین بردن فضای انحصاری هریک از حیطه‌ها و شکستن مرزهای بین قلمروها (Emberley, 2002: 69-72) می‌تواند همچون رهیافتی کارگشا عمل نماید و در حرکت به سوی قلمروزدایی بین رشته‌های هنری و آفرینش تئوری‌های نوین یاری‌رسان باشد.

ماهیت بدوی و وحشیانه اندیشیدن مونتاژی

در کتاب "هزاران فلات"، ژیل دلوز و فلیکس گاتاری از مفهوم ریزوم بهره می‌گیرند تا الگوی جدیدی را در رابطه با پیوند میان دانش و فضا معرفی نمایند. الگوی ریزوم به شبکه‌ای دلالت دارد که در آن، برخلاف سازمان‌دهی درخت‌مانند، هر گره‌ای می‌تواند با گره‌های دیگر رابطه برقرار کند (Deleuze & Guattari, 2005) نگارندگان ریزوم را به مثابه مدلی جایگزین، به‌منظور گسست از الگوی غالب تمدن غربی-منطق درختی (فرهنگ شاخه‌ای)- ارائه می‌کنند و از این طریق مفهوم سنتی دانش و اندیشه که برخاسته از پایگاهی واحد، که همان ریشه درخت است را به چالش می‌کشاند: «از درخت‌ها خسته شده‌ایم. ما باید اعتقاد داشتن به درخت‌ها، ریشه‌ها و رگه‌ها را متوقف سازیم. آنها سبب رنج فراوانی برای ما گردیده‌اند. تمامی فرهنگ شاخه‌ای براساس اینها پایه‌ریزی شده است. از بیولوژی گرفته تا زبان‌شناسی» (Ibid: 15)، (تصویر ۱). آنها این مدل جایگزین دانش و اندیشه را همچون یک مقوله متکثر و غیرسلسله‌مراتبی معرفی می‌کنند که مبتنی بر ارتباطات و ناهمگنی است، زیرا هر نقطه ریزوم می‌تواند به هر نقطه دلخواه دیگری متصل گردد: «ریزوم نه آغازی دارد نه پایانی؛ ریزوم همواره در میانه است، میان چیزهاست، بینابودن است، میان‌پرده است. درخت انتساب است، اما

ریزوم ارتباط است... جریان بی‌آغاز و انجام که کرانه‌های خود را سست ساخته و در میانه شتاب می‌گیرد» (دلوز و گاتاری، ۱۳۸۷: ۱۸۵ و ۱۸۶). درحالی که ساختار درختی با مفاهیم ابتدا و انتها کدگذاری شده است، اندیشه ریزوماتیک غیرخطی، آنارشستی و نومادوار است؛ و در آن ابتدا و انتها، مفاهیمی مبهم و قابل‌تغییرند. درحالی که سیستم درختی از طریق شاخه‌بندی و سازمان‌دهی سلسله‌مراتبی کار می‌کند، ریزوم براساس پیوندها و تقاطع‌های تصادفی و محتمل است که عمل می‌کند.

همچون فضای ریزوماتیک، در فضای سینمایی نیز، فضاها و قطعه‌های نامرتبط و ناهمگن کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و این مجاورت‌ها به زایش‌های نوین و شکل‌گیری ایده‌های جدید می‌انجامند. در فضای ریزوماتیک سینمایی، هر نقطه و هر فضا می‌تواند رها از هر محدودیتی به نقطه‌ها و فضاهای دیگر پیوند یابد و ساختارهای سلسله‌مراتبی را متلاشی سازد و به فضایی رها از سلسله‌مراتب شکل دهد (Del Rio, 2008). سیستم ریزوماتیک سینمایی، مخاطب را در معرض تجربه‌های متفاوتی قرار می‌دهد و به او اجازه اتخاذ پرسپکتیوهای متغیر و تغییرات متوالی جایگاه‌ها را می‌دهد. این فضا، کانون توجه را از معنای ثابت و صلب تک‌پرسپکتیوی به سوی کانون‌های چندمعنایی و پرسپکتیوهای سیال و متغیر منتقل می‌نماید. به‌واسطه ماهیت ریزوماتیک این تصاویر، اندیشه مخاطب نیز دائماً تحریک می‌گردد. از این‌رو، می‌توان بحث کرد که پیکره‌بندی‌های سینمایی می‌توانند شیوه‌های سنتی اندیشیدن را به چالش کشانند و بستر ساز و ارائه‌دهنده شیوه‌های نوین تفکر و اندیشه‌ورزی باشند. (Deleuze, 2005, Phillips, 2008: 1-9) آثار و آرای سرگئی آیزنشتاین را می‌توان به‌مثابه یکی از نخستین و مهم‌ترین مظاهر این‌گونه از تفکر سینمایی در نظر گرفت. (Frampton, 2012: 132-133) نزد فیلم‌ساز

تصویر ۱. ریزوم به مثابه مدلی به‌منظور گسست از الگوی درختی غالب در تمدن غربی (Rimington & Alagic, 2008: 7)

تشویش واداشتن اذهان مخاطبان ارائه نمود. برخلاف ستایش از تمرکز و تعمق در فلسفه‌ورزی سنتی، اندیشه مونتازی با جهش‌ها، گسست‌ها و تغییر مسیرهای ناگهانی، به تفکری همراه با پرهیز از تعمق فیلسوفانه، گذار میان سطوح تصاویر و پراکنده‌اندیشی ارج می‌نهد. این گذار از مرزهای سنتی فلسفیدن، به آیزنشتاین اجازه می‌داد که بدون کوچک‌ترین واهمه‌ای، داستان‌های فولکور را در کنار مفاهیم فلسفی اندیشمندانی چون هگل و فروید قرار دهد. گریز این گونه از اندیشه‌ورزی از طبقه‌بندی‌ها و دوگانه‌های سنتی فلسفه همچون متعالی/مبتدل، عمیق/سطحی، روشنفکرانه/عامیانه، به این شیوه از تفکر، ماهیتی پویا، سیال و دگرگون‌شونده می‌بخشید.

برای آیزنشتاین معنای مونتاز تنها محدود به تدوین و سازمان‌دهی عناصر سینمایی نبود، بلکه به تحرک واداشتن سلول‌های ذهنی و جسمانی مخاطب را نیز دربرمی‌گرفت (Bordwell, 2009: 380-384). مفهوم مونتاز جاذبه‌های مطرح‌شده از سوی آیزنشتاین، مفهومی آمیخته با تأثیرات جسمانی و احساسی بود که کاملاً در تضاد با نگره‌های کارترینی ذهن محور قرار می‌گرفت و در پی ایجاد پژواکی درونی در مخاطب بود که از ترکیب و آمیزش تمام قوای ذهنی، جسمانی و احساسی شکل می‌گرفت. آیزنشتاین با اشاره به ماهیت جسمانی، خشونت‌آمیز و جنسیت‌مند تفکر معاصر، خواهان دستیابی به گونه‌ای از تفکر حسانی^۴ از طریق مونتاز سینمایی‌اش بود (Nesbet, 2003: 17-112). مونتاز از فعلی فرانسوی می‌آید که دلالت بر رابطه‌ای حیوانی دارد. آیزنشتاین با اشاره به این نکته، به ریشه حیوانی این گونه از تفکر تأکید می‌کند و از اندیشه مونتازی با اصطلاحاتی چون وحشیانه اندیشیدن و تفکر بدوی یاد می‌کند. ماهیت بدوی و توحش‌آمیز این تفکر همچون مزیت و کانون برتری آن در برابر مضامینی چون متمدن و فرهیخته بود. این شیوه تفکر، با متلاشی کردن وحدت، پیوستگی و یکپارچگی، به گسست‌ها و قطعه قطعه‌ها مجال ظهور می‌داد (Ibid: 114-132)، (تصویر ۳).

آیزنشتاین در مباحث خود درباره ستایش از این گونه از فلسفه تصویر محور سینمایی تنها نبود، نظریه پرداز برجسته دیگری که کوشش نمود فلسفه را با دخیل کردن و به مشارکت طلبیدن تصاویر، و ارتباط میان تصاویر پراکنده بازپیکره‌بندی نماید؛ متفکر بزرگ مرتبط با مکتب فرانکفورت، والتر بنیامین بود: «تابلوی نقاشی تماشاگر را به تعمق فرامی‌خواند؛ تماشاگر در برابر تابلوی نقاشی می‌تواند خود را به دست تداعی‌ها بسپارد. اما این تماشاگر در برابر یک تصویر سینمایی نمی‌تواند چنین کند ... روند تداعی‌هایی که در برخورد با این تصاویر در ذهن تماشاگر شکل می‌گیرد به دلیل تغییرات مداوم و

و نظریه‌پرداز بزرگ سینمای شوروی، مونتاز «سرنمون» و مظهر تمام‌عیار مفهوم اندیشیدن سینمایی بود. آیزنشتاین با اشاره به تأثیرات متلاشی‌کننده، منفجرکننده و ازهم‌پاشنده این گونه اندیشیدن مونتازی، تأکید می‌کند که این نوع از تفکر به زایش مفاهیم و پرسپکتیوهای نوین می‌انجامد. آیزنشتاین در نوشته‌های خود، به شیوه‌ای مونتازی، از هر منبعی برای ارائه نظریات خود بهره می‌برد (از جملات لنین و استالین گرفته تا محصولات کمپانی والت دیزنی، از معماری گوتیک و باروک گرفته تا نقاشی‌های ال‌گرگو و پیکاسو، از داستان‌های عامه‌پسند تا نوشته‌های گوگول، فروید و هگل ...)، و با کنارهم قراردادن این قطعه‌های نامرتبط و گسسته، به جغرافیای هتروتوپیایی اندیشه خویش شکل می‌داد. برای آیزنشتاین اندیشیدن با تصاویر، به‌مثابه گونه‌ای مدرن و نوین تفکر بود که همچون یک جایگزین جدی در مقابله با سنت فلسفیدن مطرح بود. وی ریشه دستاوردهایش درباره تفکر سینمایی تصویر محور را در یکی از قدیمی‌ترین تمثیل‌های اندیشه‌ورزی (تمثیل مشهور غار در فلسفه افلاطون)، ریشه‌یابی می‌کرد: «غاری زیرزمینی را در نظر بیاور که در آن مردمانی را به بند کشیده، روی به دیوار و پشت به مدخل غار نشانده‌اند. این زندانیان از آغار کودکی در آنجا بوده‌اند [...] به‌فاصله‌ای دور آتشی روشن است که پرتوی آن به درون غار می‌تابد [...]» (افلاطون، ۱۳۵۳: ۳۴۵). تماشاگر غارنشین افلاطونی، در بند و زنجیر شده سایه‌های اشیایی را که بر روی دیوار نمایش داده می‌شود، تماشا می‌کند. این تصاویر هستند که کاملاً ذهن و اندیشه او را به خود مشغول کرده است (تصویر ۲).

برخلاف نگاه افلاطونی که در رابطه با خطرات و مضرات غار تصاویر هشدار می‌داد، و بر توان گمراه‌کننده تصاویر تأکید می‌نمود، آیزنشتاین تلاش می‌کرد که ظرفیت‌های بی‌ظنیر این گونه از اندیشه‌ورزی را نمایان سازد. وی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سینما - غار تاریک مبتنی بر حرکات و سیلان تصاویر - یک مدل تهاجمی و پرخاشگرانه برای تحریک و به

تصویر ۲. تمثیل غار افلاطون مطرح‌شده در کتاب جمهوری (Wikipedia)

ناگهان آنها در واقع از هم گسسته می‌شود» (بنیامین، ۱۳۹۰: ۶۲ و ۶۳). در حالی که تصاویر عکاسانه و نقاشانه، مخاطب را به تأمل و تمرکز و تعمق فرامی‌خواند، بنیامین نیز همچون آیزنشتاین معتقد بود که ماهیت سیال، پویا و گذرای تصاویر متحرک سینمایی، همچون موتور متحرکی عمل می‌نمایند که گونه‌ای از تفکر مبتنی بر سیلان، حرکت و پراکنده‌اندیشی را در مخاطب پدید می‌آورند. «دریافت در عین عدم تمرکز، وضعیتی که به صورت فزاینده در حال برجسته‌شدن در همه حیطه‌های هنر بوده و نشان از تحولات ژرفی در حوزه ادراک دارد، بهترین عرصه عمل خود را در سینما می‌یابد. سینما با خصلت ضربه‌زندگی خود، با این شیوه دریافت سازگاری دارد» (همان: ۶۶). در فرایند تماشای فیلم، سیلان تصاویر بر روی پرده، جایگزینی و منتهی‌شدن هر تصویر با تصاویر دیگر، به گذار از اندیشه‌ها، تخطی‌ها و گسست‌ها فکری می‌انجامد. ناظر نمی‌تواند قدرت و سلطه‌اش را در برابر توالی تصاویر حفظ کند و سیالیت و پویایی تصاویر، جریان و تحرکی را در بافت‌های ذهنی و احساسی مخاطب پدید می‌آورد. نزد بنیامین و آیزنشتاین، ناواضح و مبهم‌بودن اندیشه‌های شکل‌گرفته بر مبنای این الگو، نکته‌ای بود که بسیار جذاب می‌نمود.

آیزنشتاین اعتقاد داشت که در سینمای مونتاژی‌اش، میان مخاطب با فضاهای ترسیم‌شده در فیلم رابطه‌ای درهم‌تنیده شکل می‌گیرد؛ گونه‌ای از احساس درهم‌تنیدگی متداخل میان بدن مخاطب و فضای فیلم از طریق «آمیخته‌کردن آنها در یکدیگر»، «از طریق فروکردن آنها در یکدیگر» (Eisenstein, 1987: 151). از این رو، ظرفیت سینما، در خلق گستره‌ای است که مخاطب و فضای فیلم درهم آمیخته می‌گردند، هر دو تحت سلطه یک قانون مشترک حس‌آمیزانه قرار می‌گیرند، سوژه به واسطه این رابطه بیشتر به تحرک واداشته می‌شود و تعاملی عمیق‌تر را با فضا تجربه می‌کند. به واسطه پویایی و گذار تصاویر فیلم و تغییر این لنداسکیپ‌ها و فضاها، مخاطب می‌تواند میان فضاهای متفاوت و ناپیوسته، گذار کند و تجربه‌های متفاوتی داشته باشد. از این منظر، می‌توان بحث

کرد که اندیشیدن با تصاویر سینمایی گونه‌ای از مسافرت کردن میان قلمروها و فضاهاست: «اندیشیدن سینمایی مشابه و همانند گونه‌ای از تحرک است، همانند رقصیدن ... همانند نوعی حرکت و پویایی جسمانی ...» (Nesbet, 2003: 210).

آثار معماری شکوهمند همچون اسناد عظمت و یکپارچگی فرهنگی

در طول تاریخ، غالباً سیاستمداران و حکمرانان، پس از دستیابی به قدرت به ساخت کاخ‌ها، کانون‌های اجتماعی و پروژه‌های شهری عظیمی دست می‌زدند که جلوه‌گر اقتدار و نمایان‌گر مشروعیت حکومت تازه تأسیس آنها باشد. در سده‌های اخیر نیز نمونه‌های فراوانی از این‌گونه اقدامات را می‌توان به یاد آورد. پروژه بازسازی مسکو (۱۹۳۵) در دوره حکومت استالین، ارائه‌دهنده الگویی از گسترش شهری بود که شکوه و صلابت حکومت کمونیستی را به مردم تحت امر و جهانیان یادآوری نماید. این طرح، مسکو را به شهری تبدیل می‌نمود که عظمت بلوارها و ساختمان‌های غول‌آسایش، با شکوه رم کلاسیک رقابت می‌کرد. در ایتالیا، موسولینی خود را با امپراتوران بزرگ رم باستان همچون سزار و آگوستین قیاس می‌کرد و خواهان احیای آثار معمارانه این دوران پرشکوه بود. حکومت فاشیستی موسولینی با کشف سودمندی امپراتوری روم و مظاهر معماری آن به‌عنوان یک پشتوانه تجسمی برای تثبیت اقتدار حکومت خود (لامپونینی، ۱۳۹۰: ۱۷۴)، در پی دستیابی به پروپاگاندایی بصری- فضایی در سرتاسر کشور بود تا مردم را تحت تأثیر قدرت حکومت تازه تأسیس قرار دهد. شیوه‌ای که موسولینی، بناهای عظیم امپراتوری روم را به نمادهای فرهنگی- سیاسی حکومت فاشیستی‌اش تبدیل کرده بود، تحسین و ستایش آدولف هیتلر را در آلمان نیز برانگیخته بود. هیتلر همچون موسولینی، همواره رم کلاسیک را تحسین می‌کرد، سرزمینی که ساختمان‌های پرشکوهش، اقتدار و عظمت حاکمیت سیاسی را بازتاب می‌دادند. کلوستوم^۵ های رومی، حمام‌های کاراکالا و پانتئون، به منابع الهام معماران وابسته به قدرت حاکم در دوره هیتلر تبدیل گشته بودند. شیفتگی هیتلر که شخصاً بر

تصویر ۳. ماهیت بدوی و وحشیانه اندیشیدن مونتاژی نزد آیزنشتاین (Nesbet, 2003: 84)

و باز نمود روحیه میهن پرستانه مورد ارزیابی قرار داد. هیتلر اعتقاد داشت که معماری می تواند عظمت فرهنگی و قدرت اتحاد و پیوستگی ملت بزرگ آلمان را نهادینه سازد و نزد جهانیان بازتاب دهد. همچنین، در سخنرانی خود در کنگره حزب ناسیونال سوسیالیست این نکته را به صراحت بیان نمود: «این بناها ساخته شده اند تا این قدرت را تقویت کنند ...»

زیرا همین ها هستند که از لحاظ سیاسی بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و تقویت مردم ما کمک خواهند کرد. این ساختمان ها برای مردم آلمان به عنصری از احساس غرور آمیز تعلق به یکدیگر تبدیل خواهند شد ... از دید روان شناختی، این ساختمان ها، در کنار یک حس اعتماد به نفس بی حد و حصر، این احساس را نیز پدید خواهند آورد: حس آلمانی بودن را» (لامپونیانی، ۱۳۹۰: ۱۷۳).

با وجود سیاست سرکوبگرانه حکومت نازی در بازداشت و به تبعید راندن هنرمندان، هیتلر لطف و عنایت خاصی به معماران داشت و این امر بیشتر ناشی از اعتقاد شخصی اش به نقش سیاسی تأثیرگذار معماری در جامعه بود. در "خاطرات من"، خود را معماری بالقوه معرفی می کند که شغل آرمانی محبوبش را در راستای رسالت وطن خواهانه اش ترک کرد: «اگر آلمان جنگ جهانی را نباخته بود، من مسلماً سیاستمدار نمی شدم، بلکه معمار مهمی می شدم، چیزی شبیه میکال آنژ» (همان: ۱۷۸). معماری نزد هیتلر، متعالی ترین فرم هنر قلمداد می شد که به طور ویژه از این ظرفیت برخوردار است که «به گونه ای ناخودآگاهانه بیشترین تأثیر مستقیم را بر توده مردم اعمال کند» (Taylor, 1974: 31). از این رو، می توان بیان داشت سرکوب هویت فردی و بازتاب دادن ایدئولوژی حاکم در حکومت نازی، از طریق بیانیه های سه همگین و شکوهمند اما بی صدای معمارانه شکل می گرفت. در مقاله "فاشیسم دلربا"،^۶ سوزان سانتاگ بر همین کارکرد فاشیسم در توده سازی گروه های مردمی، و تبدیل کردن مردم به چیزها، و پیوند دادن مردم و چیزها پیرامون قدرت بی همتای حاکم اشاره می کند^۷ (Sontag, 2002). (تصویر ۵). همچنین تبیین والتر بنیامین از فاشیسم، به مثابه «زیباشناسانه سازی سیاست»،^۸ دلالتی آشکار بر این کارکرد هنر و معماری در راستای اهداف قدرت حاکمه در حکومت آلمان نازی و همین طور در حکومت فاشیستی ایتالیا داشت (Koepnick, 1999).

اسناد تمدن و بربریت

نگریستن در تصاویر فصل برج بابل در فیلم متروپولیس از فریتز لانگ (۱۹۲۷)، و تلاش برای برقراری پیوند میان این تصاویر، شیوه ای غریب و ناسازگار از اندیشیدن را در مخاطب

بسیاری از پروژه های معمارانه و شهری عظیم در برلین نظارت داشت، به شیوه استفاده امپراتوری رم از معماری و شهرسازی در راستای اهداف سیاسی و تثبیت قدرت حکومت، موجب شد که به معمار مورد علاقه اش، آلبرت اشپیر دستور دهد تا برلین را از منظر طراحی شهری و معماری، رقیبی برای رم باستان گرداند (تصویر ۴).

از این رو، آثار شکوهمند معمارانه در آلمان نازی، تحت انقیاد هیتلر به بخشی جدایی ناپذیر از قدرت سیاسی تبدیل گردید. نظریات هیتلر درباره نقش معماری در تثبیت قدرت حاکم، متأثر از آرای گاتفرید سمپر، معمار و نظریه پرداز اتریشی بود (Taylor, 1974). سمپر معتقد بود که بناهای شکوهمند و یادمان های معمارانه، نقش مهمی در سلطه و کنترل بر توده ایفا می کنند و از این رو می توانند به ابزار مهمی در دستانت قدرت حاکم برای تثبیت جایگاه بالادستی، تبدیل گردند. همان طور که بناهایی نظیر پارتنون و پانتئون موفق به بیان عظیم ترین جلوه از شکوه تمدن های یونانی و رومی گردیده بودند، هیتلر در پی معماران بزرگی بود که بتوانند با استفاده از معماری، تصویر ایده آل، جاودانه و نامیرایی از حکومتش را تثبیت نمایند. وی بیان داشته بود که معماری در قالب عبارات و «کلماتی از جنس سنگ» (Ibid: 30)، بیانیه هایی پرشکوه، تأثیرگذار و ماندگاری را از هر عصری ارائه می دهد و هر دوره پرشکوهی، خود را از طریق ساختمان هایش بیان کرده است. از طریق نگرستن به آثار معماری یک تمدن، می توان دریافت که آن تمدن در معرض سقوط و تباهی بوده و یا در حال اوج گیری و پیشرفت بوده است. با آگاهی از نقش پروپاگاندایی بناهای شکوهمند در جامعه، هیتلر بر این عقیده بود که معماری با پیام هایش می تواند به توده جمعی، آرمان های میهن پرستانه را تعلیم دهد (Jaskot, 2002). از این دریچه، بسیاری از ساختمان ها و پروژه های شهری در دوران حکومت نازی را می توان بر مبنای اصل میزان تجلی

تصویر ۴. طراحی اشپیر برای تالار بزرگ برلین، یادآور شکوه روم باستان (لامپونیانی، ۱۳۹۰: ۱۷۳)

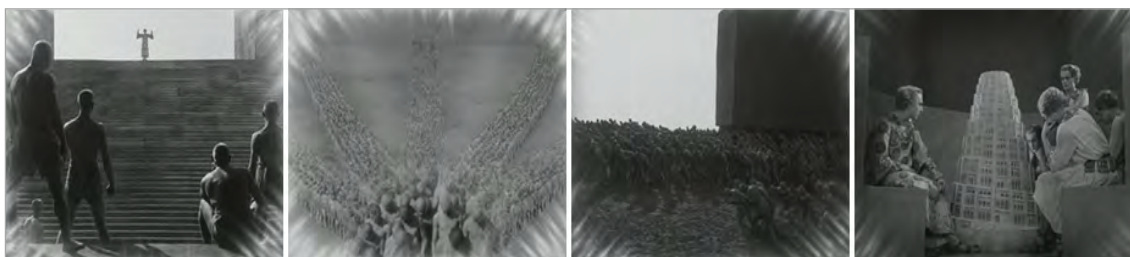
بنیامین اشاره می کند که نوعی گفتگوی بی وقفه و دائمی بین ساختن و ویران کردن وجود دارد و هر ساختنی، گونه ای از ویرانگری را در بطن خود به صورت پیش فرض محفوظ می دارد (تصویر ۷). از بحث بنیامین برمی آید که هر اثری، همزمان، نه فقط به گونه ای بالقوه، بلکه کاملاً بالفعل، نمایانگر ساختن و ویران کردن، تمدن و بربریت، پیشرفت و فاجعه است، زیرا هر پیشرفتی توأمان با فاجعه ای است. آنچنان که سوزان باک مورس، از برجسته ترین مفسران بنیامین یادآوری می کند: «فروریختن یادمان هایی که به منظور تأکید بر نامیرایی تمدن بشری ساخته شده اند، تبدیل به سندی از میرایی اش گردیده اند» (Buck-Morss, 1991: 170). تعمق در این آثار شکوهمند تاریخی، حسی از ترس و وحشت را همراه دارد، ترس از فاجعه ای که روی دیگر این مظاهر تمدن و فرهنگ است. بنیامین فرشته تاریخ را ترسیم می کند که: «چشم هایش می درخشند، دهانش باز است، بال هایش گشوده اند ... صورتش به سوی گذشته برگردانده شده است. آنجا که ما رشته ای از رویدادها را می بینیم، او شاهد فاجعه ای یکه است که ویرانه ها را روی هم تلنبار، و همه چیز را پیش پای او پرتاب می کند» (احمدی، ۱۳۹۰: ۱). این سخن بسیار شنیده شده است که حین ساخت بسیاری از آثار بزرگ و شکوهمند معماری، که بعدها بزرگ ترین اسناد فرهنگی تمدن ها را تشکیل داده اند، افراد و کارگرانی را که در مراحل ساخت و تکمیل اثر، جان خود را از دست می دادند، در میان مصالح ساختمانی دفن

به وجود می آورد. گذار و سیلان این تصاویر، از این قابلیت برخوردار است که ادراک مخاطب را در رابطه با آثار پرشکوه و تمدن ساز معمارانه به چالش کشاند. فصل برج بابل با این تصاویر و عبارات (میان نوشت ها) آغاز می شود (تصویر ۶): «بیابید با هم برجی بسازیم که بلندایش به ستارگان می رسد. و بر فراز برج این عبارات را خواهیم نوشت: جهان و آفریدگارش بزرگ است و انسان بزرگ است ... ولی ذهن هایی که برج بابل را تصور کردند، نمی توانستند آن را بسازند، کاری بس دشوار بود. بنابر این آنها دست هایی را برای ساخت برج به استخدام گرفتند ... ولی دستانی که برج بابل را می ساختند، هیچ اطلاعی درباره رؤیای ذهن آن کسانی که برج را تصور کرده بودند، نداشتند».

در نهادهای فلسفه تاریخ، والتر بنیامین اشاره می کند که تمامی گنجینه های فرهنگی «هستی خود را صرفاً مدیون تلاش های متفکران و مستعدان بزرگی که ایجادشان کرده اند نیستند، بل مدیون رنج های از یادرفته و گمنام معاصران آنها نیز هستند. هیچ سند تمدنی وجود ندارد که درعین حال سند بربریت نباشد» (احمدی، ۱۳۹۰: ۹۹). آشکارترین و برترین نمونه های گنجینه های فرهنگی در بحث بنیامین راه می توان در آثار معماری شکوهمند یافت. تاریخ نشان داده است که حکومت ها شدیداً به این بیانیه های پرشکوه سنگی علاقه مند بوده اند، زیرا این گونه بیانیه ها، جایگاهی مستحکم برای تثبیت قدرت حاکمان فراهم می آوردند.

تصویر ۵. زیبایی شناسی فاشیستی در نمایی از فیلم پیروزی اراده (۱۹۳۴)، ساخته لنی ریفنشتال از گردهمایی حزب نازی (نگارندگان)

تصویر ۶. نمایی برگرفته شده از فصل برج بابل در فیلم متروپولیس فریتز لانگ (نگارندگان)

می کردند. بنیامین می پرسد: «مدافعان تاریخیگری به راستی با چه کسی هم‌فکرند؟ پاسخ گریزناپذیر چنین است: با فاتح» (همان: ۹۷). بحث بنیامین، تفسیر فاتحانه‌ای که تاریخ را پروسه‌ای رو به جلو و در حال پیشرفت معرفی می‌کند، به چالش می‌کشد. پیش از بنیامین، دیگر فیلسوف بزرگ آلمانی، فردریش ویلهلم نیچه نیز، تمایل گورکنانه به تحسین و ستایش آثار بزرگ تاریخی و تفسیر آنها را در راستای پیشرفت و توسعه به سخره گرفته بود: «درجه‌ای از بی‌خوابی، از نشخوار کردن به مفهوم تاریخ وجود دارد که به هر موجود زنده‌ای صدمه می‌زند و در نهایت آن را تباه می‌سازد، خواه انسان باشد، خواه جماعتی از انسان‌ها، خواه یک فرهنگ» (نیچه، ۱۳۹۱: ۱۷).

قلمروی خیالی جغرافیای فرهنگی

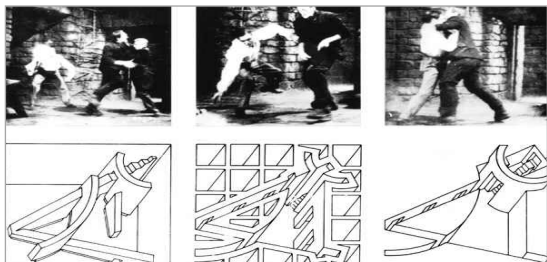
لزوم در نظر گرفتن تفاوتی میان پیش‌زمینه‌های تاریخی ساخت و شکل‌گیری اثر هنری با شرایط خوانش آن، نکته‌ای است که تزوتان تودورف به درستی در رابطه با متن بنیامین به آن اشاره می‌کند (Todorov, 2010). تودورف تأکید می‌کند که شرایط تاریخی تولید و آفریده شدن اثر، معنای اثر هنری را تبیین نمی‌کند و اثر در هر دوره‌ای می‌تواند معناهایی متفاوت و گاه خلاف آنچه آفرینندگانش در پی آن بوده‌اند، متداعی سازد. اما نمی‌توان از این نکته چشم‌پوشی کرد که گستره خوانش به شدت توسط ایدئولوژی غالب کنترل می‌شود^۹ و آنچنان که بنیامین اشاره می‌کند، فرهنگ به ابزاری در دست ایدئولوژی حاکم تبدیل می‌گردد. می‌توان بیان داشت که هر حکومتی با شکل دادن به شیوه‌هایی مشخص و کنترل شده از خوانش، به‌واسطه ساز و کارهای قدرت‌اش، از این گذشته فرهنگی در راستای تثبیت و تأیید قدرت خود بهره می‌گیرد. فرهنگ غالب با سرکوب شدید خوانش‌های متضاد و همچنین به حاشیه‌راندن و بی‌ارزش خواندن آثار هنری متفاوت با پارادایم‌های غالب، نیروهای ضد شکل‌گیری وحدت فرهنگی و مخلل یکپارچگی جغرافیای فرهنگی را سرکوب می‌کند. به‌منظور شکل‌دهی به سیستمی جامع و پیوسته، از بخش کثیری از آثار که در طول دوره‌های تاریخی شکل گرفته، تنها بخش بسیار محدودی، مطرح می‌گردد که در غالب آن سیستم، بتوان به مفهوم هویت فرهنگی دلخواه شکل داد و توسط آپاراتوس به جامعه پروژکت کرد. بنیامین در بحث خود در رابطه با هاله اشاره می‌کند که مفهوم هاله بیانگر ساختاری ایدئولوژیک است که می‌تواند در نتیجه فرایندها و پدیده‌هایی غیر از منشاء و خاستگاه اثر هنری پدید آمده باشد (عمادیان، ۱۳۹۱). برای مثال در رابطه با آثار هنر و معماری، با افشاندن هاله‌هایی در راستای ایدئولوژی غالب

تصویر ۷. برج بابل به مثابه سمبل مفاهیم وحدت و پراکندگی، ساختن و ویران شدن (نقاشی برج بابل اثر پیتر بروگل)
(Bonn, 2006: 134)

عمل نماید: «معماری تنها زمانی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که فرمی را که جامعه از آن انتظار دارد، نفی کند. هنگامی که بتواند خودش را با تخطی کردن از محدودیت‌هایی که تاریخ برایش تبیین کرده است، آزاد سازد» (Tschumi, 1997: 106). چومی بر این باور است که دستیابی به این مهم، تنها از طریق تعامل معماری با دیگر حیطه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر رشته‌ها میسر است. از این رو، تعامل و تبادل میان معماری با سایر حوزه‌ها و از همه مهم‌تر تئوری فیلم، می‌تواند به قلمروزدایی مرزهای معماری بیانجامد: «سینما، نخستین جهانی است که به ما ناپیوستگی را ارائه می‌کند - یک جهان قطعه‌قطعه‌شده که در آن قطعه‌ها استقلال خود را حفظ می‌کنند و در نتیجه اجازه دستیابی به ترکیب‌های متعدد و بی‌پایانی فراهم می‌گردد» (Tschumi, 1996: 196). با ارجاع به بحث دلوز در رابطه با ماهیت مولد مفاهیم سینمایی، چومی اشاره می‌کند که باید از تئوری فیلم به‌مثابه ابزاری برای بسط و به‌تحرك واداشتن تئوری معماری بهره‌گرفت. تحت تأثیر تئوری مونتاژی سینمای شوروی و به‌خصوص نظریات آیزنشتاین، وی دو مفهوم رویداد و حرکت را به مفهوم فضای معمارانه اضافه می‌کند و بحث می‌کند که معنای هر شرایط معمارانه‌ای بستگی دارد به سکانس تولیدشده بر مبنای روابط سه‌گانه: فضا، رویداد و حرکت (جودت و همکاران، ۱۳۷۸). وی معتقد است به همان‌گونه که در سینما، رابطه میان فریم‌ها و سکانس‌ها، می‌تواند از طریق تکنیک‌هایی چون فلش‌بک، جامپ‌کات و دیزالو دستکاری شود و مجاورت‌های دلخواه فراهم آیند، فضاها و فرم‌های معماری نیز، همچون فریم‌های فیلمی می‌توانند در یکدیگر سوپرایمپوز، کات، دیزالو و فید شوند، و امکانات بی‌شماری را برای شکل‌گیری سکانس‌های معمارانه پدید آورند (تصویر ۸).

علاقه چومی در به‌چالش کشیدن ثبات و ایستایی معماری، در برابر اندیشه سنتی معماری که توأم با مفاهیمی مانند پایداری، ثبات و ساختار است، قرار می‌گیرد. متأثر از نظریات بنیامین، چومی شوک را در معماری یک ابزار دراماتیک جهت هم‌راستاشدن معماری با مونتاژ و فیلم می‌بیند و می‌کوشد با طرح مفهوم

تصویر ۸. بهره‌گیری چومی از ظرفیت‌های تکنیک‌های سینمایی (دامیانی، ۱۳۸۶: ۲۹)

متعدد و گسسته، سبب شیوه‌ای از روایت تاریخی می‌شود که می‌تواند با جنبه‌های نقادانه و سیاسی توأمان باشد. در مخالفت با نگارش تاریخ به‌مثابه پیشرفت، گسترش و ظهور، بنیامین به بازاندیشی ساختار روایی، فضایی و زمانی تاریخ بر مبنای پروسه مونتاژ می‌پردازد. وی با شک و تردید به شیوه‌های مرسوم تاریخ‌نگاری می‌نگرد؛ در حالی که به ظاهر در پی بیانگری حقیقت هستند، اما در واقع برای پنهان کردن روابط قدرت عمل می‌کنند و قدرت هژمونیک را تأیید و تثبیت می‌کنند. بنیامین با پیشنهاد به اجتناب از تاریخ،^{۱۰} به ریشه‌یابی امور به حاشیه رانده‌شده، فراموش‌شده و سرکوب‌شده در گزارش‌های تاریخی سنتی می‌پردازد. با این رویکرد، پندار تاریخ‌نگارانی که نوشته‌های خود را تاریخ آنچنان که بوده است در نظر می‌گیرند، به چالش می‌کشاند. بنیامین که مونتاژ را مهم‌ترین متدولوژی ابداعی‌اش معرفی می‌نمود، تأکید می‌کند که این متد مونتاژی، لایه‌ها و قطعه‌ها را در مسیرهای متنوعی به یکدیگر متصل می‌سازد و در عین حال از هم می‌گسلد، و از هرگونه پایان و تکامل، می‌گریزد (Benjamin, 1994). این ادراک از مونتاژ مشابه یک فضای ریزوماتیک، مبتنی است بر درکی غیرخطی و ضدروایی، که از گسسته‌ها و ناپیوستگی‌ها به‌وجود می‌آید و یک روایت تاریخی را به‌مثابه یک کلیت سازمان‌یافته از قطعه‌ها و رویدادها در نظر می‌گیرد که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون دیگر نیز ساخته شده و شکل گیرد: «نخستین مرحله برای (رویکرد به تاریخ) استفاده از اصل مونتاژ در رابطه با تاریخ است که از قطعه‌های کوچک و پاره‌های بریده‌شده، به بناهای بسیار بزرگی شکل می‌دهد» (Richter, 2000: 194). با بهره‌گیری از مونتاژ در مواجهه با این اسناد شکوهمند فرهنگی - تاریخی، می‌توان حرکتی به سوی افق‌های گشوده‌تری را برای خوانش این آثار آغاز نمود. کشف، بازخوانی و تلاش برای قراردادن آثار خاموش و نادیده انگاشته‌شده در کنار آن سندهای شکوهمند، و با بازخوانی آن سندهای شکوهمند، رها و فارغ از نگره‌های ایدئولوژیک، می‌تواند منجر به فروپاشی سیستم جامع خیالین گردد. در نتیجه، با زوال این پوشش کلیت‌بخش و زدودن هاله‌های ایدئولوژیک افشاندن‌شده از سوی قدرت هژمونیک، جغرافیای خیالی فرهنگی نیز، به قطعه‌های پراکنده و گسسته مبدل می‌گردد.

لذت قطعه‌سازی آثار شکوهمند معماری

برنارد چومی، معمار ساختارشکن،^{۱۱} معتقد است که نظریه معماری معاصر می‌باید در پی ساختارزدایی از نقش سنتی معماری همچون هنری در راستای تثبیت اقتدار سیاسی حکومت باشد. نکته مهم از منظر چومی، خلق و برقراری نوعی از معماری است که ضد معماری (به تعبیر سنتی‌اش)

سنتی معماری، می‌تواند به منزله تلاشی برای قطعه‌قطعه‌سازی و متلاشی کردن جغرافیای خیالی مبتنی بر وحدت و یکپارچگی تلقی گردد. با ارجاع به جمله مشهوری از *ارسن ولز*، کارگردان بزرگ سینمای آمریکا، چومی می‌نویسد: «لذت من هرگز در نگرستن و تحسین آثار معماری بزرگ تاریخی نبوده است، بلکه در پاره‌پاره کردن و قطعه‌قطعه‌سازی آن آثار بوده است» (Ibid: 210-211).

ناپیوستگی،^{۱۲} به الگویی ضد مرکز‌گرا و تاریخ‌گریز در معماری شکل دهد. از این منظر، ناپیوستگی به‌مثابه مقابله‌ای با تلاش‌های تاریخی معماری قرار می‌گیرد که همواره در پی تثبیت وحدت، هارمونی و تعادل بوده است. چومی معتقد است معماری‌اش، «می‌تواند همچون حمایت از تضاد در برابر ترکیب، قطعه‌قطعه‌گی در برابر وحدت، جنون و بازی در برابر سازمان‌دهی خردمندانه در نظر گرفته شود» (Tschumi, 2003: 451). این گونه از معماری مبتنی بر مونتاژ سینماتیک، با ساختار شکنی مفهوم

نتیجه‌گیری

به‌واسطه ماهیت ریزوماتیک تصاویر سینمایی، هر نقطه و هر فضا می‌تواند رها از هر محدودیتی به نقاط و فضاهای دیگر پیوند یابد. از این رو مخاطب نیز دائم تحریک می‌شود تا میان تصاویر و مفاهیم نامرتب و گسسته، روابط نسبی و سیال برقرار کند. از طریق این ماهیت ریزوماتیک، پیکره‌بندی‌های سینمایی می‌توانند شیوه‌های سنتی اندیشیدن را به چالش کشانند و بستر ساز و ارائه‌دهنده شیوه‌های نوین تفکر باشند. با ارائه مسیرهای نوین تفکر، و با یادآوری محدودیت‌های الگوهای تاریخ‌نگاری سنتی، اندیشیدن سینمایی می‌تواند روایت‌های غالب تاریخی را به چالش کشاند، و احساس و ادراک ما را نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است و آنچه در حال وجود دارد، دچار تحول نماید؛ زیرا هر حالی تنها در نسبت و ارتباطش با گذشته است که معنا می‌یابد. با بهره‌گیری از ماهیت قطعه‌قطعه و ریزوماتیک این گونه از اندیشه‌ورزی، و با اجتناب از نگره‌های همگن‌ساز و کلیت‌بخش، می‌توان به نگره‌های سرکوب‌گردیده و خوانش‌های ناسازگار مجال ظهور و بروز داد. در نتیجه از یکپارچگی‌های خیالی فرهنگی به سوی قطعه‌قطعه‌گی‌های فرهنگی، حرکتی را آغاز نمود.

با بهره‌گیری از اندیشیدن مونتاژی در مواجهه با اسناد شکوهمند فرهنگی، می‌توان گونه‌های دیگری از تفکر را در رابطه با این آثار تجربه نمود. این گونه از نگرستن و بازاندیشی نسبت به گذشته تاریخی و نمودها و مظاهر فرهنگی‌اش، می‌تواند به گونه‌ای قلمروزدایی مرزهای مرتبط با مفاهیمی چون تمدن/ بربریت، فرهنگ/ توحش بیانجامد. آنچنان که در مقاله نشان داده شد، آزادی در خوانش و تفسیر، رها از محدودیت‌های تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این گونه کاملاً متمایز از اندیشه‌ورزی، می‌تواند مجال برای شکل‌گیری گسسته‌ها و انفجارهای غیرمنتظره‌ای در حیطه نظریه‌پردازی هنر فراهم آورد. این شیوه سینمایی اندیشیدن، به‌مثابه تلاشی است برای گشایش مرزهای تئوری هنر و معماری، به کمک ایده‌هایی که تصاویر متحرک سینما بر ذهن برجای می‌گذارند.

پی‌نوشت

1. Linear Structure
2. Network
3. Web
4. Sensuous Thought -Sensual Thinking
5. Colosseum
6. Fascinating Fascism

۷. سانتاگ می‌نویسد: «در این زیبایی‌شناسی [روابط میان سلطه و بردگی جلوه ویژه‌ای می‌یابد: جمع‌آمدن گروه‌های انسانی، تبدیل انسان‌ها به اشیا، تکثیر و تکرار اشیا، جمع‌آمدن مردمان/اشیا به دور یک قدرت و یا رهبر مقتدر و محبوب». برای آگاهی بیشتر بنگرید به: مقاله فاشیسم افسونگر، سوزان سانتاگ، ترجمه محمود سودایی، ص ۲۲، برگرفته از سایت MindMotor.

8. Aestheticization of Politics

۹. از دیدگاه آلتوسری، ایدئولوژی سازنده مجموعه‌ای از گفتمان‌ها، تصاویر و مفاهیم است که از طریق آنها، با واقعیت تاریخی زندگی رابطه می‌یابیم. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: لویی آلتوسر، نوشته لوک فرتز، ترجمه امیر احمدی آریان، نشر مرکز، ۱۳۸۷، ص ۱۰۸.

10. Refuse of the History

۱۱. در یاد مقاله "برج‌های بابل"، برج بابل را تبلور و تجسم بخش معمارانه اندیشه‌اش درباره ساختار شکنی معرفی می‌کند. برای آگاهی بیشتر بنگرید به:
The Architecture of Deconstruction: Derrida's Haunt, Mark Wigley, MIT Press, 1995

12. Disjunction

منابع و مآخذ

- احمدی، بابک (۱۳۹۰). *خاطرات ظلمت*، درباره سه اندیشگر مکتب فرانکفورت. تهران: مرکز.
- افلاطون (۱۳۵۳). *جمهوری*. ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوشه.
- اندرو، دادالی (۱۳۸۹). *تئوری‌های اساسی فیلم*. ترجمه مسعود مدنی، تهران: رهروان پویش.
- بانی مسعود، امیر (۱۳۸۸). *تاریخ معماری غرب: از عهد باستان تا مکتب شیکاگو*. اصفهان: خاک.
- بنیامین، والتر (۱۳۹۰). *اثر هنری در عصر تولید مکانیکی*، اکران اندیشه: فصل‌هایی در فلسفه سینما. ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
- پین، مایکل (۱۳۸۸). *بارت، فوکو، آلتوسر*. ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
- جودت، محمدرضا و همکاران (۱۳۷۸). *شش مفهوم در معماری معاصر*. تهران: توسعه.
- خورسندی طاسکو، علی (۱۳۸۷). *گفتمان میان‌رشته‌ای دانش: گونه‌شناسی، مبانی نظری و خط‌مشی‌هایی برای عمل در آموزش عالی*. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- خورشیدی، غلامحسین و پیشگاهی، شیوا (۱۳۹۱). *پیش‌نیازها و موانع تحقق توسعه علوم‌انسانی میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم‌انسانی*. (۲)، ۱۵-۱.
- دلوز، ژیل (۱۳۹۲). *روشنفکرها و قدرت: گفتگوی ژیل دلوز با میشل فوکو*، سرگشتگی نشانه‌ها: نمونه‌هایی از نقد پسامدرن. گزینش و ویرایش مانی حقیقی، تهران: مرکز.
- دلوز، ژیل و گاتاری، فلیکس (۱۳۸۷). *ریزوم*، به سوی پسامدرن: پسا ساختارگرایی در مطالعات ادبی. تدوین و ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
- سعید، ادوارد (۱۳۸۶). *شرق‌شناسی*. ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
- عمادیان، بارانه (۱۳۹۱). *تاریخ طبیعی زوال (تأملاتی درباره سوژه ویران)*. تهران: بیدگل.
- لامپونینی، ویتوریو مانیاگو (۱۳۹۰). *معماری و شهرسازی در قرن بیستم*. ترجمه لادن اعتضادی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- نیچه، فریدریش (۱۳۹۱). *سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی*. ترجمه عباس کاشف و ابوتراب سهراب، تهران: فرزانه روز.
- Benjamin, W. (1994). *The Correspondence of Walter Benjamin, 1910-1940*. London: University of Chicago Press.
- Benjamin, W. (1999). *The Arcades Project*. Tiedemann, R. (Ed.). Cambridge: Harvard University Press.
- Bonn, R. L. (2006). *Painting Life: The Art of Pieter Bruegel, the Elder*. New York: Chaucer Press Books.
- Bruno, G. (1993). *Streetwalking on a Ruined Map: Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari*. Princeton: Princeton University Press.
- Buck-Morss, S. (1991). *The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*. Cambridge: MIT Press.

- Deleuze, G. (2005). **Cinema II**. London: Bloomsbury Academic.
- Deleuze, G. & Guattari, F. (2005). **A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia** (B. Massumi, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Del Rio, E. (2008). **Deleuze and the Cinemas of Performance: Powers of Affection**. Oxford University Press.
- Emberley, J. (2002). Body, Interrupted: Textual Montage, Traumatized Bodies, and the De-Disciplining of Knowledge. **Resources for Feminist Research**, 29(3-4), 69-84.
- Jaskot, P. B. (2002). **The Architecture of Oppression: The SS, Forced Labor and the Nazi Monumental Building Economy**. New York: Routledge.
- Koeck, R. (2012). **Cine-scapes: Cinematic Spaces in Architecture and Cities**. London: Routledge.
- Koepnick, L. P. (1999). **Walter Benjamin and the Aesthetics of Power**. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Marcus, G. E. (1995). *The Modernist Sensibility in Recent Ethnographic Writing and the Cinematic Metaphor of Montage*. **Fields of Vision: Essays in Film Studies, Visual Anthropology, and Photography**. Devereaux, L. & Hillman, R. (Ed.). Berkeley: University of California Press.
- Nesbet, A. (2003). **Savage Junctures: Sergei Eisenstein and the Shape of Thinking**. London: I. B. Tauris.
- Phillips, J. (2008). **Cinematic Thinking: Philosophical Approaches to the New Cinema**. Stanford: Stanford University Press.
- Richter, G. (2000). **Walter Benjamin and the Corpus of Autobiography**. Detroit: Wayne State University Press.
- Rimmington, G. & Alagic, M. (2008). **Third Place Learning: Reflective Inquiry into Intercultural and Global Cage Painting**. London: IAP.
- Shiel, M. & Fitzmaurice, T. (2001). **Cinema and the City : Film and Urban Societies in a Global Context**. Oxford: Blackwell Publishers.
- Sontag, S. (2002). **Under the Sign of Saturn: Essays**. London: Picador.
- Tawa, M. (2010). **Agencies of the Frame: Tectonic Strategies in Cinema and Architecture**. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Taylor, R. R. (1974). **The Word in Stone: The Role of Architecture in the National Socialist Ideology**. Berkeley: University of California Press.
- Todorov, T. (2010). **The Fear of Barbarians: Beyond the Clash of Civilizations**. (A. Brown, Trans.). Cambridge: University of Chicago Press.
- Vidler, A. (2000). **Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture**. Cambridge: MIT Press.

Received: 2015/07/13

Accepted: 2015/09/19

Cinematic Thinking and Fragmentation of the Imaginary Cultural Geography

Marzieh Piravi Vanak* Mohammad Bagher Ghahramani**

Hamed Mazaherian * Alireza Sayyad******

1

Abstract

In his discussion about the cultural treasures, Walter Benjamin argues that, “There is no document of civilization which is not at the same time a document of barbarism”. The most obvious instances of cultural treasures in Benjamin’s discussion are found in the monumental architecture, and the history has always shown that the rulers have been interested in these magnificent statements by stone. Benjamin’s argument challenges the dominant theory that seeks an ideal image of these magnificent architectural works in order to confirm the glorious cultural past, and by establishing this image, it could introduce these artworks as the expressions of cultural and national identity. Before Benjamin, Nietzsche had also derided this aspiration to admire great historical artworks and their interpretation in line with the historical progress. This perspective would challenge the triumphantly interpretation which suggests history as a moving forward and progressive process, because as Benjamin points out, every progression is associated by a catastrophe. The present article attempts by employing Benjamin’s discussion and by using of the cinematic thinking’s model suggested by Gilles Deleuze, revises the role of these architectural monuments in establishing national identity. By Taking advantage of montage technique in confrontation with these magnificent cultural documents, we can move toward more open horizons for interpreting these works. Recalling the limitations of traditional historiography paradigms, the montage thinking can challenge dominant historical narratives in relation to art works. Discovering, reinterpretation and trying to put the neglected works alongside those magnificent documents, or re-reading of those glorious documents, irrespective of dominant ideological theories, could lead to the collapse of the totalizing system. As a result, with the decaying of the totalizing system and removing the ideological aura sprayed by the hegemonic power, “the Imaginary Cultural Geography” also converts to discrete scattered fragments.

Keywords: cinematic thinking, magnificent architectural works, cultural documents, montage, cultural imaginary geography.

* Associate Professor, Faculty of Art, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

** Associate Professor, School of Performing Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

*** Associate Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

**** Assistant Professor, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.