

ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه‌های با هویت ملی در فیلم‌های «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی

* لیدا بابیلان/اصل
** مریم اسکندری

E-mail: lidababilan@hotmail.com
E-mail: Eskandarim10@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۵

چکیده

این پژوهش به بررسی ویژگی‌های معماری مکان در طراحی صحنه با رویکردی تحلیلی به فیلم‌های ایرانی «پری»، ساخته مهرجویی و «مادر»، ساخته حاتمی از زاویه دید طراحی صحنه‌ی ایرانی می‌پردازد و در تحلیل فضای معماري از اندیشه‌های کریستین نوربرگ شولتز بهره می‌گیرد. مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی با تکیه‌بر روش نشانه‌شناسی بصری و نیز تلفیقی از تحقیق کیفی مفاهیم معماري را در صحنه فیلم باز شکافی می‌کند، فرآیند حاصل از این پژوهش ما را به معنای راستین طراحی صحنه‌ی ایرانی رهنمون می‌سازد، هم‌چنان‌که معنای راستین معماری، نه شکل و کالبد مکان یا فضا، بلکه برهمکنش میان آن شکل و کالبد معمارانه و زندگی ویژه‌ای است که در آن مکان می‌گذرد، ترتیب به دست آمده رهیافتی است به انگاره «معماری فیلم» و طراحی معماري مفهومی در فیلم‌های ایرانی برای احراز هویت ملی که با تحلیل‌ها و مدل ارائه شده، نشان داده شده است که عناصر معماري در آفرینش فضا و ادراک زیباشتاسانه صحنه بسیار مؤثر بوده است.

کلید واژه‌ها: مکان، طراحی صحنه، ایران، معماری، سینما، هویت ملی.

* دانشیار معماری دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، نویسنده‌ی مسؤول

** دانشجوی دکتری معماری دانشکده معماری و هنر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

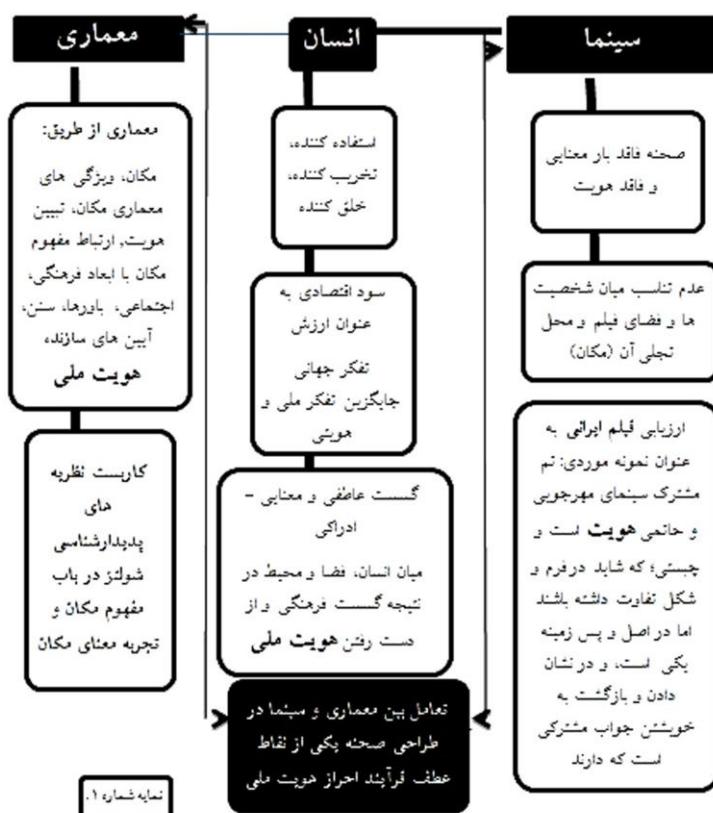
مقدمه

معماری و سینما، در دمیدن روح زندگی به فضا و برانگیختن احساس انسان‌ها مشابه‌اند، آنچه که سینما به ما عرضه می‌کند، چیزی جز توهمند واقعیت نیست که بر پرده دو بعدی نقش می‌بندد، اما از آنجا که سینما برآمده از زندگی است، تماشاگر عاطفی سینما به اصالت مضمونی که بر پرده سینما می‌بیند اعتقاد دارد و همین موضوع سینما را با یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی انسان یعنی فرهنگ درگیر می‌کند (پنز، ۱۳۸۸: ۱۱۰). معماری و سینما هر دو در فرآیند ادراک فضا به اصول مشترکی پاییند هستند و هر دو از عنصر فضا بهره‌مند هستند و امداد عناصر تصویری و تجسمی محسوب می‌شوند (پناهی، ۱۳۸۵: ۶۵). چنین به نظر می‌آید که فضاهای معماری در تمامی جهات و نیز در تمامی ژانرهای هنری و سبک‌ها تأثیری عمیق و موشکافانه داشته است، معماری بالاخص از طریق طراحی صحنه، نشانه‌شناسی و معنا، بر شخصیت‌پردازی، ایجاد هویت، حس زمان و مکان، ایجاد فضای مناسب برای لوکیشن خاص و عبور از لایه‌های تاریخی ایجاد حس روانی و هویت و تأثیر بر روند روایت و... در فضای فیلم تأثیرگذار بوده است (مختاریاد امرئی، ۱۳۸۶: ۱۰۸).

بنابراین می‌توان گفت که هنر معماری در سینما به عنوان عامل اصلی ایجاد تعادل و هماهنگی در شکل تصاویر و ترکیب صحنه مطرح است، خاصیت مکانی یا زمانی فضا، رنگ، نور و سایه‌روشن تأثیر متفاوتی بر بیننده می‌گذارد، معماری از طریق معنا و فضاسازی بصری به ایجاد هویت و خلق مکان می‌پردازد (حسینی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۱۳). هدف اصلی این نوشتار بررسی نقش معماری در فیلم است و از آنجایی که هر نمودی از معماری و فضای معمارانه در فیلم، در گستره طراحی صحنه جای دارد و طراحی صحنه با سازماندهی فضا در چارچوب نیازهای نمایشی فیلم نمود کالبدی ویژه‌ای به آن می‌دهد، این کنش همان کاری است که معمار در جهان واقعی انجام می‌دهد: آفرینش یا بازآفرینی معمارانه‌ی مکان شکل‌گیری رویدادها. این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که طراحی صحنه با چه اصولی شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان از ویژگی‌های معمارانه‌ی مکان در طراحی صحنه، برای احراز هویت ملی بهره جست؟ بنابراین در این پژوهش، ابتدا برای تأویل فضای معماری و مکان، آرای کریستین نوربرگ شولتز، درخصوص روح مکان بامعنای و سلسله‌مراتب فضای هستی را مدنظر قرار می‌دهد سپس با روش تحلیلی و توصیفی و نیز تلفیقی از روش کیفی (از تئوری به نمونه مورد مطالعه)، مفاهیم و ویژگی‌های معمارانه‌ی مکان را در طراحی

صحنه‌ی فیلم «پری» ساخته مهرجویی و «مادر» ساخته حاتمی از جنبه‌های کارکردی، کاربردی و زیبائشناسی صحنه، مورد مطالعه قرار می‌دهد. در نمونه‌های موردنظر، نمودی از توانمندی نهفته اما روشنگر طراحی صحنه را در بازآفرینی درون‌مایه می‌توان دید که بیش از آنچه برگرفته از مکان‌هایی با معماری وابسته به سبکی ویره باشد، زاده‌ی بهره‌گیری از ویژگی‌های معمارانه مکان است که طراحی صحنه را به تراز کارکرد استعاری - زیبائشنختی می‌رساند و نیز لوکیشن‌های واقعی که به صورت عینی تجربه می‌شوند از ویژگی‌های شاخص این فیلم‌ها است. در نهایت این‌که نمایش معماری سنتی ایرانی در صحنه‌های متعدد و ارتباطی که از نقطه‌نظر حس مکان می‌تواند در بیننده القاء کند، در گزینش این آثار برای تحلیل مدنظر نگارندگان بوده است.

نمایه شماره ۱. طرح مسئله و چارچوب مفهومی کلی مقاله

پرسش تحقیق

سؤال تحقیق این است که طراحی صحنه با چه اصولی شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان از ویژگی‌های معمارانه‌ی مکان در طراحی صحنه، برای احراز هویت ملی بهره جست؟

پیشینه موضوع

از آنجا که وجود اشتراک سینما با معماری بیشتر به وادی نظری نزدیک است و در باب چنین موضوعی تاکنون کتابی منتشر نشده و نظریه‌های ارائه شده نیز تاکنون از حد مباحثی فرعی در برخی مقالات فراتر نرفته است، توشه‌ی مورد استفاده در مورد اصول و فروع زیبایی‌شناسی در سینما و معماری بسیار اندک است؛ از جمله می‌توان به مقاله سیامک پناهی (۱۳۸۳) اشاره کرد که ارتباط معماری با سینمای اکسپرسیونیست^۱ را بیان می‌کند و طراحی صحنه در فیلم‌های مورد مطالعه را از زاویه نور و زیباشناصی سایه مورد بررسی قرار می‌دهد. ضیاء بخش و مختاراد امرئی (۱۳۸۹) نیز ارتباط معماری و سینما را از بعد معنگرایی و تجلی معنا و مفاهیم معنوی بررسی کرده‌اند. هم‌چنین حسینی و همکاران (۱۳۸۸) در مطالعه‌ای تطبیقی با عنوان «معماری و سینما عناصر مکمل و هویت‌بخش فضا و مکان»، ویژگی‌های فضا و مکان را در صحنه بحث کرده‌اند. ارتباط و اشتراک جدایی‌ناپذیر میان معماری و سینما، ضرورت توجه و مطالعه بیشتر را در باب ارتباط معماری مکان با طراحی صحنه می‌طلبید تا شاید راهی باشد برای تعامل بیشتر بین معماری و سینما در جهت کیفیت هویت‌مند فضا و ماندگاری هویت ملی.

چارچوب نظری

فضا سیر تحول ابراز وجود و ایجاد حس مکان را از همان سال‌های اولیه حضور بشر تجربه کرد اما آنچه مسلم است تا قبل از رنسانس معرفی فضا ساختار سیستماتیک و مدونی نداشت. در دوران رنسانس جلوه‌ای بارز از نزدیکی علم و هنر را در تأثیر فوق العاده علم بر نقاشی از طریق وارد شدن پرسپکتیو مرکزی^۲ می‌باییم. دو مین گام مهم در معرفی فضا و تجسم در نیمه دوم قرن نوزدهم و به واسطه اختراع عکاسی و سینما برداشته شد (ساتر، ۱۳۸۱: ۱۳۷).

مکان به عنوان یک مجموعه دارای پتانسیل، کمک به روندی است که در آن افراد حس تعلق و هویت را توسعه می‌دهند و آنها را حفظ می‌کنند. مکان‌ها هنگامی که در

1. Expressionist

2. Central Perspective

برهم‌کنش‌های انسان با محیط‌زیست خود مطرح‌اند، شکل می‌گیرند و یا از فضاهای ساخته می‌شوند، مکان‌ها نه تنها با مجموعه‌ای فیزیکی بلکه با رشتاهی از فعالیت‌ها و فرآیندهای اجتماعی و روان‌شناختی که در آنها انجام می‌گیرند، مشخص می‌شوند (استدمن^۱، ۲۰۰۲: ۵۶۱). مکان پر از معانی نمادین، دلبستگی‌های عاطفی و احساساتی است که افراد درباره یک مجموعه مشخص دارند (دومینگ، ۲۰۰۱: ۵۸۱؛ استدمن، ۲۰۰۲: ۲۰۰۲). شولتر مطالعه مکان را مطالعه رویدادها و حوادثی می‌داند که در آن اتفاق می‌افتد، و معتقد است که مجموعه‌ای از رخدادها، شکل‌ها، رنگ‌ها و بافت‌ها شخصیت یا هویت یک مکان را شکل می‌دهد. او ارتباطی بین معماری، مکان و هویت فرهنگی برقرار می‌کند و معتقد است تجربه مکان، تجربه معنای مکان است. با توجه به جدول شماره ۱ طراحی یک مکان با هویت خاص، نیازمند دانستن نوع رابطه انسان‌ها با مکان خویش است. حس مکان در طول زمان و با توجه به درک افراد، میزان حضور و مشارکت آنان در مکان متفاوت است؛ جدول شماره ۲ معیارهای مربوط به سنجش و هویت مکان از نگاه صاحب‌نظران است.

جدول ۱: رابطه با مکان (دلبستگی مکانی)، براساس دیدگاه جنیفر کراسن

(مأخذ: کاشی و همکاران، ۱۳۹۲: ۴۶)

رابطه	نوع رابطه	فرآیند
شرح حال گونه – زندگی‌نامه‌ای	تاریخی و فامیلی	متولد و در حال زندگی در یک مکان و توسعه طی زمان
روحی و معنوی	عاطفی، معنوی و غیرملموس	وجود حسی از تعلق و عدم احساس خلق‌شدن
ایدئولوژیک	اخلاقی	زنگی طبق رهنماوهای اخلاقی و مسؤولیت انسانی به مکان
روانی – داستانی	اسطوره‌ای	یادگیری در مورد یک مکان از طریق داستان‌ها، ایجاد اسطوره، تاریخچه‌های فامیلی
مطلوب	شناختی (براساس گزینش و مطلوبیت)	انتخاب مکان براساس لیستی از نشانه‌های مطلوب و ارجحیت‌های شیوه زندگی، مقایسه مکان‌های واقعی با ایده‌آل
وابسته	مادی – جسمانی	محرومیت یا فقدان گزینش یا انتخاب، وابستگی به فرصت اقتصادی و یا فردی دیگر

1. Stedman

جدول ۲: معیارهای مربوط به هویت مکان از دیدگاه صاحب‌نظران (مأخذ: کاشی و همکاران، ۱۳۹۲: ۴۸)

ردیف	صاحب‌نظران	سال	معیارهای مطرح شده مربوط به سنجش و هویت مکان
۱	یان نایرن	۱۹۶۵	تجربه، نگاه انسان، ذهن و نیت ناظر و فرهنگ
۲	ادوارد رلف	۱۹۷۶ و ۲۰۰۷	ارزش‌های فردی و جمعی، انتظارات اولیه، تجربیات، نیات و مقاصد انسان، روح مکان، زمان، مکان و انسان – انسان، تحریک‌کننده (محرك بینایی، شناوی، بوبایی، حرکت، لامسه، حافظه، تصور)
۳	نوربرگ شولتز	۱۹۸۱	رویدادها و حوادث، مصالح، شکل‌ها، رنگ‌ها، بافت‌ها
۴	کوین لینچ	۱۹۸۱	قابل‌شناسایی، بهادماندنی و نمایان بودن
۵	شامای	۱۹۹۱	تجربه افراد، نگرش‌ها، رفتار افراد و مشارکت
۶	یان زو	۱۹۹۵	ساخترهای معنایی، نگرش‌ها، جهان‌بینی‌ها، ویژگی‌های فردی و پیوندهای افراد با مکان
۷	مونتگومری	۱۹۹۸	سرزندگی و تنوع
۸	استفانوویچ	۱۹۹۸	مفاهیم نمادین و عاطفی
۹	جنیفر کراس	۲۰۰۱	نوع رابطه با مکان (زندگی‌نامه‌ای، معنوی، ایدئولوژیک، داستانی، مطلوب وابسته)
۱۰	سیرکوس	۲۰۰۱	کیفیت مکان، پایداری مکان و قابل‌اعتماد بودن
۱۱	پرتی	۲۰۰۳	روابط بین افراد با مکان و افراد با افراد، مقیاس و عوامل فیزیکی
۱۲	کرمونا	۲۰۰۷	مدیریت و برنامه‌ریزی، زمان

براساس دیدگاه شولتز، فضاهایی که دارای نشانه‌های عینی مشخص باشند بیشتر قابلیت تبدیل شدن به مکان را دارند، گرچه فضای سینمایی با تجربه ذهنی همراه است اما استفاده از لوکیشن‌های واقعی - جایی که انسان‌ها آن را به شکل عینی تجربه کرده باشند - تأثیر بیشتری بر مخاطب می‌گذارد تا صحنه‌هایی که به‌واسطهٔ تکنیک‌های سینمایی ساخته و پرداخته می‌شوند و البته با فضاسازی، حس واقعی بودن را به بیننده القاء می‌کنند. نکته قابل تأمل تفاوت ماهیتی مکان سینمایی و مکان سکونت زندگی روزمره است؛ دو ماهیت متفاوت مکانی که در آثار سینمایی علی حاتمی و داریوش مهرجویی به زیباترین وجه پیوند خورده و با نگاهی ابرکتیو به معماری سنتی بازگشته و احساسی از غرور و افتخار را در بیننده زنده می‌کند.

مفهوم مکان

نوربرگ شولتز «در درون بودن» را هدف اصلی و اولیه مکان نامیده است، همچنین با تأکید بر ویژگی زمانمندی مکان معتقد است: «انسان بدون مکان قادر به زندگی نیست و «روح مکان چیزی است که انسان را قادر به بودن می‌کند» (نوربرگ شولتز، ۱۳۸۸: ۲۵)؛ و در جایی دیگر به معماری‌ای اشاره می‌کند که بشر را قادر به «بودن» یا همان تعلق داشتن به مکان کرده است: «انسان‌ها در مکان‌ها، حوادث و رویدادهای معنی‌دار زندگی خود را تجربه می‌کنند». در دیدگاه نوربرگ شولتز، مکان‌ها فراتر از محل‌های انتزاعی‌اند، وی کلیتی از چیزهای واقعی ساخته شده و دارای مصالح، ماده، شکل، بافت و رنگ را مکان معرفی می‌کند که به عناصر میزانسین سینمایی بسیار نزدیک هستند؛ به اعتقاد نوربرگ شولتز، مجموعه این عناصر در کنار هم شخصیت محیطی را می‌سازند، چیزی که درواقع ماهیت مکان محسوب می‌شود. وی مکان‌های طبیعی را ترکیبی از مؤلفه‌های سنتی، نظم، نور و زمان می‌داند و مکان‌های مصنوع را با صفاتی نظری محصور بودن، گشودگی، پهنا، باریکی، گرفتگی، درخشندگی، محافظت‌کننده، شادی‌بخش و کیفیت‌هایی از این دست توصیف می‌کند.

فضای هستی

نوربرگ شولتز، فضای سکونت را به چهار مرحله‌ی آبادی (سکونتگاه طبیعی)، فضای شهری (مجتمع)، نهاد (سکونتگاه عمومی) و خانه (سکونتگاه خصوصی) تحت عنوان «چهار شیوه سکونت» تقسیم می‌کند. شهر و آبادی فضای دیدار انسان‌ها هستند، «در فضای شهری، انسان با آزمودن آنچه که به یک جهان غنا می‌بخشد مسکن می‌گزیند، با بهره‌جویی از واژه «تجمع» (به مفهوم ریشه‌ای آن که گردآمدن و انجمن کردن است) می‌توان این شیوه سکونت را سکونت مجتمع خواند» (نوربرگ شولتز، ۱۳۸۷: ۱۸). شهر اولین مرحله‌ی مصنوع از چهار شیوه سکونت یاد شده است، در این حد می‌توان از شکل مصنوع به عنوان «مکان» یاد کرد (نوربرگ شولتز، ۱۳۵۳: ۵۳). «خانه» که خصوصی‌ترین فضاهای در شهر است، لازمه نمود و پرورش هویت فردی به شمار می‌آید. بهزعم نوربرگ شولتز: «صحنه اجرای نقش سکونت خصوصی، بنای مسکونی یا خانه است؛ که تحت عنوان پناهگاه یا مکانی که خاطرات تشکیل‌دهنده جهان خصوصی آدمی را در خود گردآورده و به نمایش می‌گذارد، مشخص می‌شود» (نوربرگ شولتز،

۲۰). در یک دسته‌بندی دیگر، نوربرگ شولتز در تبیین فضای هستی به «شیء» اشاره می‌کند که در شکل‌گیری فضای مخصوص خانه که انسان خویشتن را در آنجا احساس می‌کند، نقش به سزاپی دارد. انسان در رابطه با اشیاء مادی، روانی، فرهنگی و اجتماعی زندگی می‌کند و در تمامی نواحی یادشده با آنها برخورد می‌کند. خصوصیات هر خانه به واسطه اشیاء ثابتی که در آن وجود دارد مشخص می‌شود، از سوی دیگر شخصیت اشیاء از طریق کنش و واکنش با محیط و عملکردشان آشکار می‌شود و زمانی که به‌طور مستقیم توسط انسان هویت می‌یابند کانون اصلی خانواده قلمداد می‌شوند (نوربرگ شولتز، ۱۳۵۳: ۵۳).

رابطه متقابل معماری و سینما

از اواخر دهه ۱۹۷۰ معماری اشتیاق فراوان به ایجاد پیوند با دیگر عرصه‌های هنری از خود نشان داده است. در بسیاری از مدارس معماری در سرتاسر دنیا پرطرف‌دارترین گرایش اخیر سینما است، اکنون فیلم‌ها باهدف کشف یک معماری ظریفتر و امروزی‌تر بررسی می‌شوند و از طرفی برخی چهره‌های شاخص آوانگارد معماری دوران ما، از قبیل برنارد چومی^۱، رم کولهاس^۲، زان نوول^۳ و شرکت کوب هیمل بلو^۴ اهمیت سینما را بر شکل‌گیری رویکرد خود به معماری پذیرفته‌اند. در کنش متقابل سینما و معماری – معماری به عنوان عنصر جدانشدنی بیان سینمایی در مقابل جوهره سینمایی تجربه فضای معماری – نیز در جای خود جنبه‌های مختلف دارد (خوشبخت، ۱۳۸۸: ۳۹). تأثیرپذیری معماران از سینما و به کارگیری آن در ایده پردازی‌هایشان از جمله مواردی است که در بررسی رابطه بین سینما و معماری می‌توان به آن اشاره کرد. هم‌چنین دانش و آگاهی در زمینه معماری می‌تواند سینماگر را در ساختن اثری بهتر یاری رساند (پنز، ۱۳۸۱: ۴۰). می‌توان گفت که سینما و معماری نه تنها از نظر ماهیت حرکت بلکه از نظر خیال، زمان، فضا، نور و رنگ، ریتم، بافت، پیوستگی و تداوم به یکدیگر نزدیک‌اند. در سینما فیلم‌ساز به‌طور ذهنی فضاسازی می‌کند و در معماری، معمار به فضا عینیت می‌بخشد (رحیمیان، ۱۳۸۳: ۱۱). بابک احمدی در تصاویر دنیای خیالی می‌گوید: «دنیای خیال ما از جهان زندگی هر روزه ما جدا هست و جدا نیست. همانندی‌هایشان ریشه در فاصله‌ها دارد و آنجا که منزل‌ها از یکدیگر دورند،

1. Bernard Tschumi
2. Remment Lucas "Rem" koolhass

3. Jean Nouvel
4. Coop HimmelBlau

نزدیک‌تر از همیشه می‌نمایند. سینما نیز همچون خیال منطق زندگی را در هم می‌شکند و جایگاه رخداد اعجاز‌هاست» (احمدی، ۱۳۸۳: ۲).

طراحی صحنه

معماری در فیلم عمدتاً با طراحی صحنه قربت دارد و توسط تئوری‌سینهای بسیاری تعاریفی از آن ارائه شده است: خوزه کارلوس سرونی، طراحی صحنه را ترجمان فضایی صحنه می‌داند. استاوروس آنتونوپولوس^۱، آن را مواجهه بصری واقعیت با تخیل تعریف کرده است و از نظر یاروسلاو مالینا^۲، طراحی صحنه پیکره‌ای است که اجزای درونی معماری را به ما می‌نمایاند و ژوف سیلر^۳، از آن به عنوان عامل جسمیت‌بخشِ تخیل نام می‌برد و در نهایت، طراح صحنه‌ی معروف چک، ژوف اسووبودا^۴، می‌گوید: صحنه برآیندی است از نیروهای متقابلی که در حرکت، زمان، فضا و نور مستتر هستند (پاملا، ۲۰۰۲: ۲۰)؛ بنابراین می‌توان گفت که طراحی صحنه با اصول و مبانی دقیق خود که سازماندهی میزانسن را در پی دارد، نقش زیبا شناسانه‌ای در هنر نمایش و سینما ایفاء می‌کند.

میزانسن

نظریه پردازان سینما اصطلاح میزانسن را برای تأکید بر کترل کارگردان بر آنچه که در قاب فیلم دیده می‌شود به کار می‌برند. هم‌چنان‌که از ریشه‌ی تئاتری این اصطلاح بر می‌آید، میزانسن شامل آن جنبه‌هایی است که با هنر تئاتر تداخل می‌کنند: صحنه‌آرایی، نورپردازی، لباس، رفتار بازیگران و... . کارگردان با کترل میزانسن رویدادی را برای دوربین به روی صحنه می‌برد (بوردول و تامسون، ۱۳۸۳: ۱۵۷).

کارگردان برای کترل میزانسن به چهار حوزه کلی می‌پردازد: صحنه - لباس و چهره‌پردازی - نورپردازی - حالات و حرکات فیگوراتیو^۵ و اما آنچه که به معماری (معماری داخلی) مربوط می‌شود، صحنه و نورپردازی است. طراحی صحنه در آثار تئاتری و سینمایی شاخص، فقط به منظور ایجاد زمینه‌ای برای ایجاد این محورها نیست بلکه گسترشی از مضمون و شخصیت‌پردازی است؛ صحنه نیز مانند نور، لباس و گریم یک رسانه‌ی حاوی پیام است (جانتی، ۱۳۸۱: ۲۰۸)؛ بنابراین میزانسن در اصل فضای

1. Stavros Antonopoulos
2. Jaroslav Malina

3. Joseph siller
4. Joseph Svoboda

5. Figurative

حاکم بر صحنه است که با ادراک آن می‌توان به ذهنیت و تفکر فیلم‌ساز واقف شد و با طراحی دقیق میزان‌سنج می‌توان اهداف موردنظر را به بهترین شیوه به مخاطب انتقال داد.

نسبت میان هویت، معماری و طراحی صحنه

معماری سینما، معماری در مفهوم کلیات و جزئیات است. مختصات معماری صحنه در میزان اثرگذاری بر متن مشخص می‌شود؛ هم‌چنان‌که آنتونیوانی می‌گوید: «اگر معماری در سینما نبود فیلم کسوف من معنی پیدا نمی‌کرد». معمار سینما براساس سناریو، نسبتی میان شخصیت‌ها و فضای فیلم برقرار می‌کند و براساس شخصیت افراد فیلم‌نامه، لباس و محل زندگی آنها (مکان) را طراحی می‌کند؛ این ارتباط برگرفته از زندگی واقعی است، علاوه‌بر خواسته‌ها و نیازهای انسان در محل زندگی او تجلی می‌یابد.

وقتی شخصیت معماری از آن گرفته شود، برج‌سازی و انبوه‌سازی غیرمتعارف، هویت محله‌ها و شهرها را از بین می‌برد و آدمهای شهر را عصی می‌کند و دیگر جایی برای حرف زدن در مورد شکل‌گیری معماری براساس نیازها و تعلقات افراد جامعه باقی نمی‌ماند (عبدالعلی‌زاده، ۱۳۸۳)؛ بنابراین نسبت معناداری میان هویت، معماری و سینما قابل تعریف است؛ هویت ملی در ارتباط معماری و سینما می‌تواند تداوم یافته و ماندگار شود.

روش تحقیق

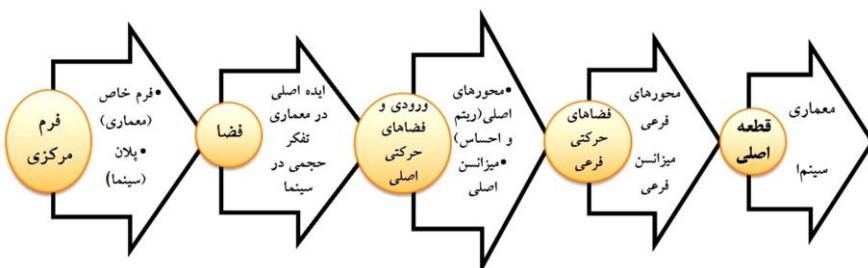
با عنایت به هدف این پژوهش که روشنگری نقش ویژگی‌های معمارانه مکان در طراحی صحنه است و با توجه به ارتباط چندبعدی معماری و سینما و نیز ارزش کاربردی - زیباشناصی طراحی صحنه و معماری مکان در شکل‌دهی به معنا و هویت درونی فیلم، روش تحقیق پژوهش حاضر، روشی تحلیلی - توصیفی با تکیه بر نشانه‌شناسی بصری است، ضمن این‌که پارادایم تحقیق از نوع پژوهش کیفی (از تئوری به نمونه مورد مطالعه) انتخاب شد، به‌گونه‌ای که گزاره‌های تحقیق، در بخش اول، مسیر فکری پژوهش را تعیین و هدایت می‌کند و در بخش دوم، موارد مطالعاتی که به عنوان نمونه‌های انتخابی تعیین شده است، طبق جداولی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بحث و تحلیل یافته‌ها

در این پژوهش، ارتباط بین معماری و سینما از بعد مکان در نمونه‌های موردی (پری و

مادر) ارزیابی شد و آشکار است که «مهرجویی» و «حاتمی» در خلق این آثار با در نظر گرفتن «پویایی» و «تنوع دیداری» به آفرینش فضایی اندیشیده‌اند که حاصل آن سفر ذهنی مخاطب به درون لایه‌های پنهان و روانی فیلم است. هم‌چنان‌که ارسطو از حرکت به عنوان جوهر واقعی نمایش نام می‌برد؛ زمانی که معمار دست به طراحی می‌زند خطوط حرکتی و مسیرهای حرکتی از جمله مهم‌ترین نکاتی است که به آن توجه می‌کند. این مؤلفه هنگامی تفاوت‌های خود را به نمایش می‌گذارد که موضوع معماری و کارکردهای آن چهره‌های گوناگونی به خود بگیرد، با این حال آنچه که در تمامی این فضاهای مشترک است، بحث پویایی در حرکت است که معمار می‌کوشد تا مسیرهای حرکتی را در تعامل مستقیم با ساختار بنا قرار دهد. جنبش و پویایی مذکور، چیزی جز خلق میزانس‌های تأثیرگذار در صحنه نیست که حاصل کار طراحان صحنه است. می‌توان روند انطباق معماری با طراحی صحنه را به صورت زیر آنالیز کرد:

نمایه ۲: تجزیه و تحلیل روند انطباق معماری با طراحی صحنه

جامعه آماری و حجم نمونه

هدف از مطالعه نسبت معماري و سینما در پژوهش حاضر، دریافت پاسخی به این پرسش است که «ویژگی‌های معماری مکان در طراحی صحنه‌ی فیلم‌های ایرانی، چگونه می‌تواند در احراز هویت ملی تأثیرگذار باشد؟؛ از آنجا که «هویت و چیستی هویت» مسئله‌ی مشترک سینمای مهرجویی و حاتمی است و جواب هر دو این سینماگران به این مسئله، بازگشت به خویشتن و احیای هویت ملی است، انتخاب فیلم «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر زنده یاد حاتمی به عنوان نمونه‌های موردی پژوهش، با توجه به این موارد صورت گرفته است.

نمونه موردي ۱- فilm «پري»(۱)

«پري» ساخته داريوش مهرجویي، داستان دانشجوی جوانی است که افکار متعالی او تحت تأثير حوادثی دگرگون شده است. پري با مطالعه کتابی در باب سرگذشت عارفی گمنام در قرن پنجم هجری، از زندگی معمولی بیرون افتاده و در وادی دردناک طلب، سرگردان می‌شود. صحنه‌های اصلی فilm در هفت فضای اصلی واجدِ معماری: کاروانسرا، خانه، فضای شهری سنتی، فضای شهری مدرن، جاده، کلبه ساحلی و طبیعت رخ می‌دهد. صحنه ابتدایی film، با غرق شدن پري در حوضچه یک کاروانسرا قدیمی آغاز می‌شود که غبارآلود بودن صحنه، نشانه‌ای از سردرگمی ذهن پري در اين «طی طریق» است.

در حال تعمیر بودن خانه پدری پري، مؤید نیازمندی اعضای خانه برای بازسازی افکار و باورها يشان است. همه‌ی صحنه‌های مربوط به فضای داخل خانه، تیره و تاریک و آشفته هستند، جز اتاق پري که نوری آبي‌رنگ آن را روشن می‌کند و پنجره‌ای بلند و پر نور که با تأکيد نمایش داده می‌شود. اين طراحی صحنه، نمودی از هستی آدم‌هایی است که در آن خانه زندگی می‌کنند. مهرجویي با همراهی طراح صحنه خود، ناهمنگونی سرشه و نهفته در بطن film نامه را در معماری‌های هشیارانه برگزيرده و با بهره‌گيری كارکردي از معماري ويزگي‌های معمارانه مكان، اين ناهمنگونی را به مخاطب خود بازتاب می‌دهد (يوسفنيا، ۱۳۷۴: ۱۶-۱۹).

در ادامه، پري تصميم می‌گيرد که از يك شهر مدرن به ساختاري سنتی پناه برد. معماري شهر اصفهان به دليل پيشينه سنتی و فرهنگي و معماري خاص خود، صميميت سنت را در اعماق مدرنيته در بر دارد، پري پس از ورود به اصفهان و مواجهه با نامزدش در عبور از ميدان نقش جهان نگاهش به مسجد شيخ لطف الله می‌افتد و چون زمان رسيدنشان به ميدان با اذان ظهر مصادف می‌شود، گوibi چيزی او را فرامسي خواند، پري وارد مسجد می‌شود فضای داخلی مسجد فضایي بسيار روحاني است، او که در شبستان ايستاده و چشمان خود را بسته در عالم خلسه، از پله‌های تاریک و پیچ درپیچ منتهی به مناره‌ها عبور می‌کند و به نوعی با کاشی‌های فیروزه‌ای گنبد ارتباط برقرار می‌کند (طوسی، ۱۳۷۰: ۷۴). در نهايىت می‌توان گفت که مهرجویي، با بهره‌گيری از مفاهيم معماري و اشراق ايراني و شرقی، فضای معمار گونه‌ای از معنویت و انسان طراحی كرده است.

جدول ۳: تحلیل صحنه‌های اصلی و مراتب فضای در لوکیشن‌های غالب فیلم «پری» براساس نظریه فضای هستی نوربرگ شولتز (مأخذ: نگارندگان)

فضای سکونت از دیدگاه نوربرگ شولتز	مکان	معماری صحنه همگون با حالات فیزیکی - روحی - معنوی
نهاد	کاروانسراي قدیمی (حوض آب)	نمایش فضای غبارآلود، غرق شدن پری در حوض آب، انطباق آن با غبارآلود بودن ذهن پری
فضای خصوصی	خانه پدری (اتاق پری)	نمایش فضای تاریک و تیره خانه، اتاق‌های تودرتو - انطباق باحالت سرگشتشگی و تردید پری
فضای شهری	بازار	نورگیرهای سقفی در بازار، انتهای روشن بازار، وجود تضاد بین فضای داخل و خارج بازار - هدایت از تاریکی به سوی روشنایی، بارقه‌هایی از تغییر و تحول
نهاد	دانشگاه (سردر، راهرو، کلاس درس)	سردر دانشگاه بسیار روشن و نورانی - راهروی دانشگاه بسیار تاریک و همآلود، کلاس درس بسیار روشن و پر نور ولی لباس پری تیره است - نمایانگر افکار بی‌رنگ کسانی که در دانشگاه تحصیل می‌کنند و عدم وجود اعتقاد راسخ میان آدم‌ها در دانشگاه
فضای خصوصی	خانه پدری	نمایش خانه در حال تعمیر - ساکنان خانه نیازمند بازسازی اندیشه و باور
فضای شهری	اصفهان	شهری سنتی با معماری خاص و دور از هیاهوی مدرن - پری در جستجوی معنا
نهاد	مسجد شیخ لطف‌الله	فضایی روحانی و مقدس با تم آبی‌رنگ نمایانگر نوعی پاکی و صلابت - رفتن پری به دنیایی ماورای دنیای زمینی
نهاد	رستوران قرمز (درون)	نمایش رستورانی با پنجره‌های بزرگ و نورانی با شیشه‌های رنگی، چهره آدم‌ها در تاریکی - نمایانگر برآورده ساختن نیاز جسمی آدم‌ها در حالی که روح آن‌ها در تاریکی است
نهاد	رستوران قرمز (پشت‌بام)	نمایش چشم‌اندازی از مسجد شیخ لطف‌الله همراه با تابش نوری خیره‌کننده - بی‌هوش شدن پری و رفتن به عالم خلشه
فضای خصوصی	زیرزمین (درون - پشت‌بام)	نمایش پری در تاریکی و داداشی در روشنایی - تلاش داداشی برای رساندن پری به واقعیت (نوری در تاریکی)
فضای خصوصی	کلبه ساحلی سوخته	نمایش کلبه‌ای سرد و تاریک - تصمیم پری به خودکشی
آبادی (سکونتگاه طبیعی)	طبیعت و نیزار	نمایش نوری خیره‌کننده ولی مبهم - به نتیجه رسیدن پری

نمونه موردي ۲- فilm «مادر»(۲)

تجربه ذهنی و درک غنای فضای خانه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فیلم مادر است، سوته دلان و مادر دو فیلمی هستند که حاتمی در آنها به خانواده و مفاهیم خانه و معماری ایرانی می‌پردازد (پهلوان، ۱۳۸۷: ۴۱). داستان فیلم مادر در یک خانواده قدیمی اجدادی روایت می‌شود، خانه‌ای متعلق به سال‌های دهه ۱۳۲۰ ش واقع در کوچه پس‌کوچه‌های خیابان قوام‌السلطنه (سی تیر) که ویژگی معماری آن دوره را می‌توان در آن مشاهده کرد؛ نمای خانه آجری و با تزئینات محدود و ظریف آجری، اطراف درها و پنجره‌ها نمایان است، خانه بروون‌گرا است و پنجره‌هایی رو به کوچه دارد، این پنجره‌ها نقش مهمی در قاب‌بندی و تعریف تصویر کادر ایفاء می‌کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های بارز معماری در سال‌های آغازین دهه‌ی ۳۰ وجود بالکن‌های بیرون زده از بدنه ساختمان است که در این فیلم در جلوی اتاق مادر قابل مشاهده است، لوکیشن‌های دیگر شامل محل کار و زندگی هریک از فرزندان است که به منظور معرفی شخصیت آنها نمایش داده می‌شود، زهتابی (۳) محل کار محمدابراهیم است که در یک خانه ویلایی زندگی می‌کند، جلال‌الدین در بانک کار می‌کند و در آپارتمان‌های آتی‌ساز (نمونه‌ای از معماری مدرن در تهران) ساکن است. غلامرضا در تیمارستان است و ماه منیر از شمال می‌آید و هر یک برای رسیدن به خانه پدری که نمادی از زندگی سنتی ایرانی است، ناگزیر از سردر باغ ملی، نماد تهران قدیم، عبور می‌کنند.

در این نمونه که برگزینش آگاهانه در مکان با ویژگی‌های معمارانه‌ی ناهمانند استوار است، نمودی از توانمندی نهفته اما روش‌نگر طراحی صحنه را در بازار آفرینی درون‌مایه می‌توان دید. این توانمندی بیش از آن که برگرفته از به کارگیری مکان‌هایی با معماری وابسته به سبکی ویژه باشد، زاده‌ی بهره‌گیری اندیشه‌ی از ویژگی‌های معمارانه مکان است؛ که اگر با آنچه در مکان روی می‌دهد همخوانی داشته باشد، طراحی صحنه را به تراز کارکرد استعاری - زیباشتاختی می‌رساند. برای مثال در میان حیاط، حوضی است به شکل قلب که نشانه حضور همیشگی مهربانی و دوستی در فضای خانه قدیمی است و بارها دوربین از ایوان اتاق مادر نظاره‌گر حیاط است تا شکل حوض کامل دیده شود (حیدری، ۱۳۷۵: ۴۷۹).

جدول ۴: تحلیل صحنه‌های اصلی فیلم و مراتب فضای در لوکیشن‌های غالب فیلم «مادر» براساس نظریه فضای هستی نوربرگ شولتز (مأخذ: نگارندگان)

فضای سکونت از دیدگاه نوربرگ شولتز	مکان	معماری صحنه همگون با حالات فیزیکی - روحی - معنوی
نهاد	خانه سالمندان	مادر در انتظار ملاقات با فرزندان
فضای شهری	کوچه و محله قدیمی	بازگشت مادر به خانه
فضای خصوصی	حياط خانه مادر	رسیدن مادر به خانه - نمایش پیوستگی فضایی (کوچه، حياط، راهرو، پله، اتاق مادر)
نهاد	بانک	نمایش معماری مدرن - محل کار جلال الدین
نهاد	شهرک، آپارتمان‌های آتنی ساز	نمایش معماری مدرن - محل سکونت جلال الدین، معماری منسجم، یکپارچه، یکتواخت ولی با ساکنین متفاوت
فضای شهری	سردر باغ ملی	نماد و نشانه‌ای از تهران قدیم
نهاد	زهتابی	نمایش محل کار محمدابراهیم - محل کار سنتی
نهاد	تیمارستان	محلی کاملاً متفاوت - محل سکونت غلامرضا
فضای شهری	سردر باغ ملی	نمایش آمدن ماه منیر
فضای خصوصی	خانه مادر (حياط، راهرو، اتاق مادر)	رسیدن ماه منیر به خانه، اتصال فضای درون و برون به هم برخلاف فضای فیلمیک - پیمایش فضای معماري به طور کامل
فضای خصوصی	خانه مادر (حياط - اتاق مادر)	آمدن برادر ناتنی - ورود به خانه مادر از ورودی متفاوت
فضای خصوصی	خانه مادر (اتاق کمنور)	یادآوری تبعید پدر - آوردن پدر شب‌هنجام، ظاهر خانه نشانگر دوران سختی، انتخاب فصل سرد برای این صحنه، بارش شبانه، شبشه‌های بخار گرفته، نمایش اتاقی تاریک و کمنور
نهاد	گرمابه	آشتی محمدابراهیم و جلال الدین
فضای خصوصی	حياط خانه مادر	آشتی محمدابراهیم و جلال الدین - نمایش همه در یک سمت کادر و نزدیک هم با گل‌های زنده
فضای خصوصی	خانه مادر (حياط، اتاق مادر)	تدارک دیدن برای مراسم عزاداری
فضای خصوصی	خانه مادر (حياط، اتاق مادر)	مرگ مادر - نمایش نوری خیره‌کننده و سفیدرنگ

حاتمی با شناخت مکان‌های با معنا و شخصیت هر مکان، فضا و محیط را به یکی از شخصیت‌های اصلی اثرش تبدیل می‌کند. آدم‌های فیلم او دست‌وپابسته‌ی محیط‌اند و درام واقعی فیلم‌ها نیز از کشاکش آنها با فضا نشست می‌گیرد (حیدری، ۱۳۷۵: ۲۳۰). نه تنها فضای سکونت بلکه اشیاء نیز مورد توجه او هستند، او دیدگاهی نوستالژیک به اشیاء دارد، اشیایی که در بستر فرهنگ ایرانی ریشه داشته و به کار فضاسازی می‌آیند. در مقایسه با دیگر فیلم‌ها، حاتمی در مادر شکلی متفاوت از قاب‌بندی، حرکت دوربین و زاویه فیلم‌برداری ارائه کرده است. دوربین در فضای معماری حرکت می‌کند؛ اتاق مادر، حیاط و بالکن، طبقه پایین، طبقه بالا، راهروها و پله‌ها در فضاسازی سهم دارند و فضا محدود به جغرافیای مکان نیست (کلاری، ۱۳۸۷: ۱۴۰). سرانجام همه این فضاسازی‌ها، همچون قاب کهنه و گران بهایی تصویر مادری مهربان را در خود فرو می‌برد؛ مادر به روشنی روز می‌پیوندد و طی چند نمای ظریف ادغام شده در یکدیگر، بر تختخواب قدیمی مادر نوری خیره‌کننده بر جای می‌ماند. تمام عوامل بصری در این فیلم بر درک «خانه» نه به عنوان یک بنا بلکه به عنوان مفهومی سرشار از روح زندگی تأکید می‌کنند. در این فیلم بیان معماری بر حالت‌های فضایی و افعال تکیه دارد؛ «پدیدار شدن خانه و نه نما، عمل وارد شدن و نه در عمل از پشت پنجره بیرون را دیدن و نه خود پنجره...» (پالاسما^۱، ۱۳۸۹: ۱۱۸) و اینها عواطف و احساسات بیننده را برمی‌انگیزد.

نتیجه‌گیری

معماری یک ابزار بیانی کارآمد در سینماست و از سوی دیگر سینما، بهویژه آنجا که به موضوعات اصیل می‌پردازد می‌تواند ارزش‌های نهفته در یک فرهنگ را بازتاب دهد، در این پژوهش با توجه به آنچه که به تفصیل شرح داده شد، طراحی صحنه با تمامی مسائل مرتبط به آن و فیلم‌های مطرح شده که از فیلم‌های مطرح هنری و موفق در عرصه طراحی صحنه هستند، مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت و چنین نتیجه‌گیری شد که بحث پویایی و حرکت در معماری چیزی جز خلق میزانسن‌های جذاب و تأثیرگذار در صحنه نیست و هرقدر این خطوط و مسیرهای حرکتی از پویایی و استحکام بصری برخوردار باشند کارگردان نیز در ارائه تصاویر جذاب‌تر موفق خواهد بود و طراح صحنه با طراحی دقیق میزانسن، استفاده از متن، نور و رنگ و دیگر

1. Pallasmaa

آیتم‌های معماری می‌تواند فضای صحنه را برای بیان مفاهیم مورد نظر طراحی کند و نقش عمیقی در اکران اندیشه داشته باشد. نمودار تحلیلی ذیل نحوه خلق فضا را در آثار بررسی شده در این پژوهش نشان می‌دهد.

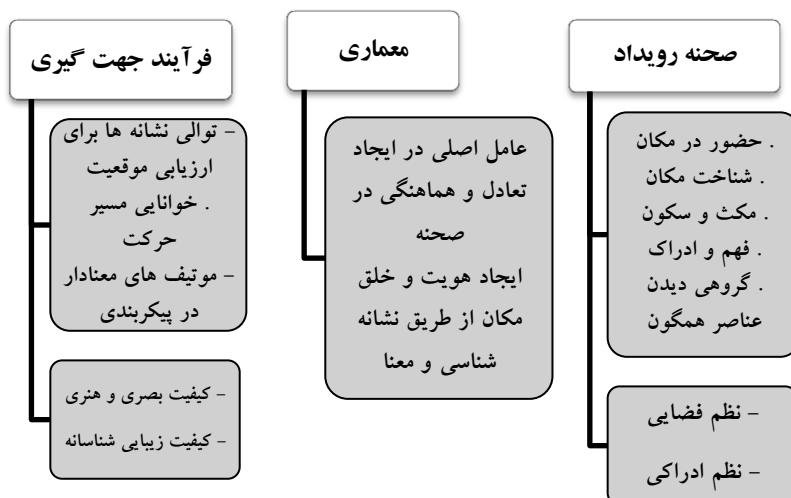
جدول ۵: تحلیل تعامل معماری و سینما در آفرینش فضا در فیلم «پری» اثر مهرجویی و «مادر» اثر حاتمی براساس معماری مکان

آفرینش فضا	
حرکت و پویایی	تنوع بصری
چرایی	چرایی
۱- تغییر و تنوع زاویه دید تماشاگر ۲- ایجاد تنوع در ترکیب‌بندی صحنه ۳- خلق میزانس‌های جذاب و تأثیرگذار ۴- آفرینش هندسه در صحنه	۱- افزایش جذابیت و لذت بخشی صحنه نمایش ۲- زیبایی‌شناسی صحنه با کاربست نماد و نشانه ۳- صحنه‌سازی سه‌بعدی ۴- جداسازی ذهن تماشاگر از فضای بیرونی به درون فضای صحنه
چگونگی	استفاده از احجام هندسی و ایجاد اختلاف سطح در آنها از قبیل گونه‌های متنوع پله، رمپ و ... استفاده از عناصر معماري ايراني در ترکیب‌بندی صحنه و تعریف خط آسمان مواد و مصالح در خدمت خلق فضا هندسه صحنه مبتنی بر فیلم نامه
برخی نمونه‌های شاخص	برخی نمونه‌های شاخص
. نمایش کاروانسرایی قدیمی با فضای غبارآلود و انطباق آن با ذهن آشفته پری . نمایش خانه در حال تعمیر منطبق با بازسازی اندیشه و باور پری . نمایش کلبه‌ای سرد و تاریک در انطباق با تصمیم به خودکشی پری	. هدایت از تاریکی به سوی روشنایی (بارقه‌هایی از تغییر و تحول) با نمایش تضاد بین فضای داخل و خارج بازار - نمایش فضایی روحانی و مقدس با تم آبی رنگ (در مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان) نمودی از پاکی و صلاقت در ارتباط با سیر پری در دنیایی ماورای دنیای زمینی - نمایش نوری خیره ولی همراه با ابهام، نمودی از رسیدن پری به هدف

<ul style="list-style-type: none"> - تأکید بر نمایش اشیاء و فرم‌های معماری سنتی در سکانس‌های متعدد همراه با حسن نوستالژی - سکانس مرگ مادر همراه با نوری سفید و خیره‌کننده 	<ul style="list-style-type: none"> - نمایش پیوستگی فضایی (کوچه، حیاط، راهرو، پله، اتاق مادر) - نمایش سردر باغ ملی به عنوان نماد و نشانه‌ای از تهران قدیم - یادآوری خاطره تبعید پدر با فصل سرد و شیشه‌های بخار گرفته 	<ul style="list-style-type: none"> - سکانس‌هایی متعدد از قاب‌بندی تصویر با مرکزیت حوضی به شکل قلب در مرکز حیاط تداعی کننده مفهوم مادر به عنوان قلب خانه
---	--	--

از طرفی با توجه به اهمیت مکان و هویت مکانی، در معماری و سینما، نحوه شکل‌گیری هویت مکان در جهت خلق مکان‌های بامنا، براساس آراء شولتز در قالب جداول شماره ۳ و ۴ به منظور مشخص کردن مراتب فضا در لوکیشن‌های غالب در فیلم‌های مورد پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت مدلی به صورت ذیل تعریف شد.

نمایه ۳: مدل آفرینش و احراز هویت، درنتیجه تعامل معماری و سینما

برآیند نتایج حاکی از آن است که تبیین راهکارهای عملی که از پلان نشئت‌گرفته و به طرح کلی صحنه بیانجامد، صحنه‌پردازی را از قدرت و صلابتی دوچندان برخوردار کرده و علاوه بر واردکردن معماری بر پیکره صحنه در سینما آن را به عنوان موجودی نظاممند معرفی می‌کند. از طرفی طراحان صحنه تمایل به تصویر کشیدن معنای نهان در فیلم‌نامه را دارند، لذا ایجاد بستری حسی که از فضا و معماری برمی‌خیزد نتیجه‌ای مطلوب در پی خواهد داشت، بنابراین با تطبیق روند طراحی صحنه با ویژگی‌های معمارانه مکان آثاری هنرمندانه و برجسته می‌تواند خلق شود؛ و از این نظر معماری و سینما پیوستگی بیشتری در جهت کیفیت مطلوب و هدفمند فضا پیدا می‌کنند.

یادداشت‌ها

- ۱- ساخته شده در سال ۱۳۷۰.
- ۲- ساخته شده در سال ۱۳۷۰.
- ۳- صنعت روده و به قولی زهتابی در ایران سابقهای بس طولانی دارد و استفاده از این فرآورده‌ی دامی و نحوه تهیه و کاربرد آن در صنایع از ابتكارات خاص ایرانیان بوده است.

منابع

- احمدی، بابک (۱۳۸۷)؛ *تصاویر دنیای خیالی*، تهران: مرکز.
- پالاسما، یوهانی (۱۳۸۹)؛ *پدیدارشناسی مفهوم خانه در نقاشی*، *معماری و سینما*، س. ۸، ش. ۹۷، صص ۱۱۶-۱۲۱.
- پناهی، سیامک (۱۳۸۵)؛ «شناخت تأثیر فضاهای معماری بر تجلی معنا در سینمای معناگرا»، *پایان‌نامه دکترای معماری*، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
- پنزا، فرانسو! مورین، تامس (۱۳۸۸)؛ *سینما و معماری*، ترجمه‌ی شهرام جعفری‌نژاد، تهران: سروش.
- پهلوان، سیما (۱۳۸۷)؛ «کارگردان شاعرانه‌های سینما: نگاهی به آثار زنده‌یاد علی حاتمی»، *میهن*، س. ۱۴، ش. ۱۷، صص ۴۰-۴۱.
- جانتی، لوریس (۱۳۸۱)؛ *شناخت سینما*، ترجمه‌ی ایرج کریمی، چ ۱، تهران: روزگار.
- حسینی، سیدباقر؛ ابی‌زاده، الناز؛ باقری، وحیده (۱۳۸۸)؛ «معماری و سینما عناصر مکمل و هویت‌بخش فضا و مکان»، *محله آرمانشهر*، س. ۲، ش. ۳، صص ۱۱۳-۱۲۰.

- حیدری، غلام (۱۳۷۵)؛ معرفی و نقد فیلم‌های علی حاتمی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- خوشبخت، احسان (۱۳۸۸)؛ معماری سلوکوید: درآمدی بر جهان سینما و معماری، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
- رحیمیان، مهدی (۱۳۸۳)؛ سینما: معماری در حرکت، تهران: سروش.
- ساتر، یواکیم (۱۳۸۱)؛ «تجربه واقعیت خیالی»، نقل از کتاب سینما و معماری، فرانسوا پنز، شهرام جعفری‌نژاد، تهران: سروش.
- ضیاء بخش، نداء؛ مختارباد امرئی، سید‌مصطفی (۱۳۸۹)؛ «معنا بخشی عبادی نور طبیعی در فضاهای معماری دو فیلم» نور زمستانی «برگمن و» پری «مهرجویی»، نشریه هنرهای زیبا – هنرهای نمایشی و موسیقی، س، ۳، ش ۴۲، صص ۵۹-۷۰.
- طوسي، جواد (۱۳۷۰)، «نقد فیلم پری»، ماهنامه فیلم، س، ۹، ش ۱۱۰، ص ۳۷.
- عبدالعلی زاده، علی‌اکبر (۱۳۸۳)، «نوستالژی هویت گمشده»، ماهنامه شهر و ساختمان، س، ۱۱، ش ۸۱ صص ۱۴-۱۶.
- کاشی، حسین؛ بینادی، ناصر (۱۳۹۲)؛ «تبیین مدل هویت مکان – حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن»، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، س، ۱۸، ش ۳، صص ۴۳-۵۲.
- کلاری، محمود (۱۳۸۷)؛ «خاطرات و خطرات»، ماهنامه صنعت سینما، بهمن، س، ۷، ش ۷۹ ص ۱۵۱.
- مختارباد امرئی، سید‌مصطفی؛ پناهی، سیامک (۱۳۸۶)؛ «بررسی و تحلیل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فیلم‌های علمی تخیلی»، نشریه هنرهای زیبا، س، ۳۰، ش ۱۱۸ ص ۱۰۷-۱۱۸.
- نوربرگ شولتز، کریستین (۱۳۵۳)؛ هستی، فضا و معماری، ترجمه‌ی محمدحسن حافظی، تهران.
- نوربرگ شولتز، کریستین (۱۳۸۷)؛ مفهوم سکونت به‌سوی معماری تمثیلی، ترجمه‌ی محمود امیری‌باراحمدی، تهران: آگه.
- نوربرگ شولتز، کریستین (۱۳۸۸)؛ روح مکان: به‌سوی پدیدارشناسی معماری، ترجمه‌ی محمدرضا شیرازی، تهران: رخداد نو.
- یوسف‌نیا، شراره (۱۳۷۴)؛ «نقد فیلم پری»، مجله سینما تئاتر، س، ۲، شماره ۷، ص ۱۶-۱۹.
- Doming, M. (2001); *Calling the station home: place and identity in New Zealand's high country*, Rowman and little field publishers, Lanham.
- Pamela, Howard (2002); *What is scenography*, Routledge, world view, USA.
- Stedman, R. (2002); Toward a social psychology of place: predictive behavior from place-based cognition, attitudes, and identity, *Environmental Behavior*, Vol 34, Issue 5, No 34, PP 561-581.