

ترجمه علمی

تن زیبایی‌شناسی^۱ یک انتخاب انتقادی^۲نویسنده: ریچارد ام شوسترمن^۳مترجم: سمیه موسویان^۱

۱- دانش آموخته دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

صفحات: ۱۸۴ - ۱۹۵

چکیده

این مقاله به بررسی کاربرد تن زیبایی‌شناسی در معماری می‌پردازد و توجه ویژه‌ای بر مسئله‌ی بخرنج انتقادی بودن دارد. هرچقدر که جایگاه دیسپلینی، تعریف و کارکرد معماری محل مناقشه باشد، حوزه معماری برای این مخاطب کاملاً آشناست، درحالی‌که تن زیبایی‌شناسی احتمالاً هنوز یک راز سرپیسته است که نیاز به معرفی دارد.^۱ تن زیبایی‌شناسی ریشه در سنت کلاسیک پراگماتیستی دارد که تجربه را به عنوان یک مفهوم فلسفی بنیادین تلقی می‌کند و در عین حال بدن را به عنوان هسته سازمان‌دهنده تجربه می‌داند. تن زیبایی‌شناسی می‌تواند به طور خلاصه این‌گونه تعریف شود: مطالعه انتقادی و پرورش بهبوددهنده چگونگی تجربه که از طریق آن‌ها بدن زنده (یا سوما) را به عنوان جایگاهی برای درک حسی (aesthesis) و خودآفرینی خلاقانه به کار می‌گیریم. بنابراین، تن زیبایی‌شناسی با دانش، گفتمان‌ها، روش‌ها و انضباط‌های بدنی نیز مرتبط است که چنین مراقبت تنانهای را ساختار می‌دهند یا می‌توانند آن را بهبود بخشند.^۲ بدین ترتیب تن زیبایی‌شناسی، دیسپلینی است که هم نظریه و هم عمل را دربرمی‌گیرد (که بعد عملی آن به روشنی در ایده پرورش بهبوددهنده آن نهفته است). واژه تن (soma) به بدنی زنده، دارای احساس، دارای ادراک و هدفمند اشاره دارد، نه صرفاً بدن فیزیکی که فاقد حیات و حس است. درحالی‌که «زیبایی‌شناسی» در تن زیبایی‌شناسی نقش دوگانه‌ای دارد: هم بر نقش ادراکی تن (که قصدیت تجسم یافته آن با دوگانگی سنتی ذهن / بدن در تضاد است)؛ و هم بر کاربردهای زیبایی‌شناسی آن در سبک‌پردازی به خود و محیط‌های خود، و همچنین در درک ویژگی‌های زیبایی‌شناسی دیگر افراد و ابژه‌ها تمرکز دارد. تن زیبایی‌شناسی با هدف تکمیل پروژه اصلی من در زیبایی‌شناسی پراگماتیستی شکل گرفت؛ تا با شرح و بسط راههایی که توجه منظم، چند شاخه و میان‌رشته‌ای به احساسات، روش‌ها و عملکرد بدنی می‌تواند تجربه و عمل زیبایی‌شناسی ما را نه تنها در هنرهای زیبا؛ بلکه در هنرهای متنوع زندگی غناء بخشد.^۳ این مفهوم در ابتدا به عنوان تلاشی برای غلبه بر درک کارکردگرایی، تجسدیافتگی و میل بود که تا حد زیادی معرف سنت زیبایی‌شناسی فلسفی غرب از شفتسبری^۴، کانت^۵ تا شوپنهاور^۶ و امروز است؛ با وجود این واقعیت که بدن و میل در هنر و ادبیات غرب - حتی در اشکال دینی آن - حضور برجسته دارند.

تن زیبایی‌شناسی حوزه‌ای پیچیده با سه شاخه اساسی است که جنبه‌های متعددی را دربرمی‌گیرد. تن زیبایی‌شناسی تحلیلی^۷، اشکال مختلف ادراکات و اعمال بدنی و نقش آنها در دانش و برساخت ما از واقعیت را بررسی می‌کند. افزون بر موضوعاتی در فلسفه ذهن، هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی به ارتباط ذهن و بدن و نقش عوامل تنی در آگاهی و عمل مربوط می‌شود (مطالعه‌ای که به فیزیولوژی و علوم اعصاب نیز گسترش می‌یابد). تن زیبایی‌شناسی تحلیلی، همچنین شامل نوعی تحلیل‌های تبارشناسی، جامعه‌شناسی و فرهنگی است که فوکو^۸ به طور قدرتمندی معرفی کرده است؛ اینکه چگونه بدن هم توسط قدرت شکل می‌گیرد و هم به عنوان ابزاری برای حفظ آن به کار گرفته می‌شود، چگونه هنجارهای تنی مرتبط با سلامتی، زیبایی و حتی بنیادین‌ترین مقولات جنس و جنسیت، برساخت‌هایی هستند که توسط نیروهای اجتماعی پشتیبانی و هدایت می‌شوند.

1* - m.moosaviyan@gmail.com

بخشی از آموزش **فیلدنکرایس** به آموزش نحوه تشخیص چنین حالاتی و تشخیص علل آنها اختصاص یافته است.

رشته‌های تنانه را می‌توان بیشتر بر این اساس طبقه‌بندی کرد که گرایش اصلی آن‌ها معطوف به ظاهر بیرونی است یا تجربه درونی. تن‌زیبایی‌شناسی بازنمایانه (مانند آرایش) بیشتر با شکل‌های سطحی بدن سروکار دارد، درحالی‌که در رشته‌های تجربی (مانند یوگا) بیشتر هدف این است که در هر دو معنای آن عبارت مبهم، احساس بهتری به ما دست دهد؛ هم افزایش رضایت بخشی کیفیت تجربه جسمانی و هم افزایش حساسیت ادراکی نسبت به آن. بخش عمده‌ای از کتاب اخیر من با عنوان آگاهی بدنی: فلسفه ذهن آگاهی و تن‌زیبایی‌شناسی^۳ بر پروژه تن‌زیبایی‌شناسی تجربی تمرکز دارد و با بررسی شیوه‌ها و کاربردهای **آگاهی جسمانی ارتقا یافته**، به تحلیل انتقادی و مقابله با تمرکز وسواسی فرهنگ معاصر به بازنمایی‌های **تبلیغاتی معیارهای ظاهری زیبای بدن** می‌پردازد، معیارهایی که به‌طور سرکوبگرانه برای برانگیختن احساس ناکافی بودن ماست که ما را به خرید محصولات وادار می‌کند که معمولاً در تلاشی بی‌نتیجه برای رسیدن به آن معیارهاییم.

البته، تمایز میان تن‌زیبایی‌شناسی بازنمایانه و تجربی، بیشتر بیانگر یک گرایش غالب است تا یک دوگانگی سخت‌گیرانه. در اغلب موارد، اعمال بدنی هر دو جنبه بازنمایانه و تجربی (و مزایا) را دربرمیگیرند؛ زیرا یک تکمیل‌کنندگی اساسی بین بازنمایی و تجربه، بیرونی و درونی وجود دارد. نحوه ظاهرشدن ما بر احساس ما تأثیر می‌گذارد و برعکس. اعمالی مانند رژیم غذایی یا بدنسازی که در ابتدا با اهداف بازنمایانه دنبال می‌شوند، غالباً احساسات درونی‌ای ایجاد می‌کنند که سپس خود آن احساسات به‌خاطر جنبه تجربی‌شان جست‌وجوی می‌گردند. همان‌طور که رشته‌های بدنی مرتبط با تجربه درونی، اغلب از سرنخ‌های بازنمایانه استفاده می‌کنند (مانند تمرکز توجه بر بخشی از بدن در مراقبه)؛ به همین ترتیب، یک رشته بازنمایانه مانند بدنسازی نیز از سرنخ‌های تجربی برای دستیابی به اهداف خود در زمینه فرم بیرونی بهره می‌گیرد؛ به‌طوری‌که آگاهی انتقادی و آموزش یافته را از احساسات عضلانی دریافت می‌کند، تا برای مثال، نوع دردی را که به رشد عضله منجر می‌شود را از دردی که نشان‌دهنده آسیب‌دیدگی است، تمیز دهد^۳. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه می‌توان **آگاهی ارتقا یافته تن‌زیبایی‌شناسی تجربی** را به‌طور انتقادی در تجربه و طراحی معماری به‌کار گرفت؛ اما تلویحاً یک نتیجه یا پیشنهاد متقابل نیز در استدلال‌های من مطرح شده است: اینکه معماری می‌تواند به‌نوبه خود

تنزیبایی‌شناسی پراگماتیک^۴ شاخه‌ای هنجاری‌تر است به روش‌های بهبود بدنی و نقد مقایسه‌ای آن‌ها می‌پردازد. در طول تاریخ، مجموعه گسترده‌های از روش‌ها برای بهبود تجربه و کارکرد بدن ما توصیه شده‌اند: رژیم‌های غذایی متنوع، تمرینات ژیمناستیک، هنرهای رزمی، رقص، ایروبیک، بدن‌سازی، آرایش، ماساژ و یوگا تا رشته‌های غربی بهبود روان‌تنی مانند تکنیک الکساندر^۵ و روش فلدنکرایس^۶ که من در آنها آموزش حرفه‌ای دیده‌ام. ما می‌توانیم بین روش‌های کل‌نگر و روش‌های بیشتر جز-نگر تمایز قائل شویم؛ روش‌هایی که بر بخش‌های خاصی از بدن یا بر سطوح مشخصی تمرکز دارند. همچنین می‌توان تمرین‌های جسمانی را براساس اینکه عمدتاً معطوف به خود فرد تمرین‌کننده یا در مقابل عمدتاً معطوف به دیگرانند، طبقه‌بندی کرد. یک ماساژ درمانگر یا جراح بر روی دیگران کار می‌کند؛ اما در انجام تای چی جوان یا بدنسازی، فرد بیشتر بر روی خودش کار می‌کند. تمایز میان اعمال جسمانی خودمحور و دیگرمحور نمی‌تواند کاملاً انحصاری باشد؛ زیرا بسیاری از این اعمال هر دو جنبه را دربرمی‌گیرند. به‌کارگیری آرایش‌های زیبای اغلب هم برای خود و هم برای دیگران انجام می‌شود. افزون بر این، همان‌طور که رشته‌های خودمحور (مانند رژیم‌گرفتن یا بدن‌سازی) اغلب به‌نظر می‌رسد که با انگیزه خشنود ساختن دیگران صورت می‌گیرند.

با وجود این پیچیدگی‌ها (که بخشی از آن‌ها ناشی از وابستگی متقابل خود و دیگری است)، تمایز میان رشته‌های بدنی خودمحور و دیگرمحور برای مقابله با این پیش‌فرض رایج، مفید است که تمرکز بر بدن به‌معنای کناره‌گیری از امر اجتماعی است. آموزش حرفه‌ای من به‌عنوان یک مربی و درمانگر تجسمی، اهمیت مراقبت از وضعیت جسمانی خود را به من آموخته است تا بتوانم توجه مناسبی به مراجع خود داشته باشم. هنگام ارائه یک جلسه **فیلدنکرایس** به روش یکپارچگی عملکردی، لازم است از وضعیت بدنی و تنفس خود، تنش در دستان و سایر بخش‌های بدنم، و چگونگی تماس پاهایم با زمین آگاه باشم تا در بهترین وضعیت جهت ارزیابی تنش بدنی، تنوس عضلانی و سهولت حرکت مراجع قرار داشته باشم و بتوانم او را به مؤثرترین شکل ممکن حرکت دهم. لازم است خود را از نظر جسمانی کاملاً راحت کنم تا توسط تنش‌های بدنی خودم حواسپرت نشوم و پیام صحیح را به مراجع منتقل کنم. در غیر این صورت، وقتی به او دست می‌زنم، احساسات تنش و ناآرامی جسمانی خود را به او منتقل خواهیم کرد؛ چون اغلب نمی‌توانیم تشخیص دهیم چه زمانی و چرا در حالت کمی ناآرامی جسمانی قرار داریم،

و به‌طور انتقادی برای ارتقای آگاهی زیبایی‌شناختی متمایزتر به‌کار گرفته شود.

علاوه بر شاخه‌های تحلیلی و عمل‌گرایانه‌ی تنزیبایی‌شناسی، به آنچه که من آن را تنزیبایی‌شناسی عملی^۴ می‌نامم نیز نیاز داریم که مستلزم درگیر شدن در برنامه‌هایی از تمرین بدنی منظم و تأملی است که با هدف ارتقاء جسمانی (چه بازنمایانه، تجربی یا اجرایی) انجام می‌شود. این بُعد، نه تنها گفتمان در مورد رشته‌های بدنی؛ بلکه بر اجرای نظام‌مند آنها نیز تأکید دارد که متأسفانه اغلب در رویکردهای دانشگاهی، [موضوع] تجسمیافتگی نادیده گرفته می‌شود؛ اما این امر برای مفهوم تنزیبایی‌شناسی به‌عنوان یک عمل به‌همراه یک نظریه، ضروری است.

اگر بدن، معماری را دربرگیرد، **تنزیبایی‌شناسی** نیز باید به آن مرتبط باشد؛ گرچه که این ارتباط باید واضح باشد، اجازه دهید، به‌اختصار برخی ویژگی‌های **محوریت معماری بدن** را برجسته کنم. نخست، بدن - به‌عنوان یک ساختار مرکب که از طریق آن زندگی می‌کنیم - به‌صورت نمادین از طریق مفاهیم تکنونیک‌کی درک می‌شود. این پیوند نمادین از فیلسوفان یونان باستان چون افلاطون^۵، معماران رومی چون ویتروویوس^۶ و متفکران اولیه مسیحی چون سنت پاول^۷ تا نویسندگان رنسانسی مانند هنری ووتون^۸ و تا منتقدان علمی مدرن دین چون فروید^۹ ادامه می‌یابد^{۱۰}. همان‌گونه که افلاطون ساختار معماری بدن را به یک زندان تشبیه می‌کرد، ویتروویوس و سنت پاول بر **قیاس بدن - معبد** تأکید داشتند؛ ویتروویوس از منظر تناسبات متقارن و چشم‌نواز اجزا با کل، درحالی‌که سنت پاول بر این تأکید دارد که «بدن شما معبد روح‌القدس است که در شماست» (رساله اول قرن‌تیان، ۶:۱۹). قیاسی که زمان فروید سکولاریزه می‌شود، کسی که در تفسیرش از رؤیاهای، خانه را به‌عنوان نماد بدن در خواب معرفی می‌کند، جایی که روان به دور از معصومیت فرد، در آن جای گرفته است.

افزون بر این پیوند نمادین، بدن به‌صورت بنیادی برخی از اساسی‌ترین مفاهیم طراحی معماری را شکل می‌دهد. به ویژگی‌های زیر توجه کنید:

اگر معماری را بیان فضا با هدف ارتقاء زیستن، سکونت و تجربه بدانیم، آنگاه بدن اساسی‌ترین ابزار را برای هرگونه بیان فضایی فراهم می‌آورد؛ زیرا نقطه‌ای را شکل می‌دهد که از آن می‌توان فضا را دید و آن را بیان کرد. برای اینکه اساساً بتوانیم جهان را ببینیم، باید آن را از یک نقطه‌نظر ببینیم؛ جایگاهی که افق و صفحات جهت‌گیری مشاهده ما را تعیین می‌کند و معنای چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب، درون و بیرون را

مشخص می‌سازد و در نهایت، بسط‌های استعاری این مفاهیم را در تفکر مفهومی ما شکل می‌دهد. بدن آن **نقطه‌نظر آغازین** را از طریق جایگاه خود هم در میدان فضا - زمان و هم در میدان تعاملات اجتماعی فراهم می‌سازد. همان‌طور که ویلیام جیمز^{۱۱} اذعان می‌کند: «بدن، مرکز طوفان، مبدأ مختصات و مکان همیشگی تنش در زنجیره تجربه ماست. همه چیز پیرامون آن می‌چرخد و از منظر آن احساس می‌شود». او در ادامه توضیح می‌دهد: «جهان تجربه‌شده، همواره با بدن ما به‌عنوان مرکز خود، مرکز دید، مرکز عمل و مرکز توجه، همراه است»^{۱۲}.

تجربه زیسته ما از فضا اساساً شامل فاصله است و از طریق توانایی‌های حرکتی بدن است که به درک خود از فاصله و فضا دست می‌یابیم. بنابراین، بدن همان چیزی است که به ما امکان می‌دهد، نه تنها جلوه‌های بصری و ویژگی‌های طراحی ساختاری را که به ادراک فاصله و عمق وابسته‌اند، دریابیم؛ بلکه احساسات چندحسی حرکت در فضا را (با ویژگی‌های حس حرکتی، لمسی و حس عمقی) تجربه کنیم؛ [احساساتی] که برای تجربه زیستن با، درون و از طریق معماری حیاتی‌اند. فضای زیسته واقعی که بدن به لحاظ معماری تعریف می‌کند، فضایی انتزاعی و کاملاً همگن نیست؛ بلکه فضایی است که توسط جهت‌مندی بدن - با جلو، طرفین و پشت آن - شکل می‌گیرد. ویژگی اساسی معماری نما، این مفهوم جهت‌مندی مواجهه را بیان می‌کند.

اگر معماری هم جرم را دربرمی‌گیرد و هم فضا را، آنگاه بدن نیز بی‌واسطه‌ترین حس ما از جرم و حجم را فراهم می‌سازد. ما جرم سخت و ضخامت بدن خود را احساس می‌کنیم؛ همچنین مایعات و گازهایی را که در درون حجم آن جریان دارند را حس می‌کنیم. اگر عمودی بودن برای معماری اساسی باشد، آنگاه بدن ما، مدل تجربی بنیادی ما از عمودی بودن و نیاز به استقرار و مقاومت در برابر نیروهای گرانشی برای دستیابی به آن است. وضعیت عمودی بدن و توانایی حفظ این وضعیت در هنگام حرکت، نه تنها دیدگاه ویژه‌ای را که در دیدن داریم، ممکن می‌سازد؛ بلکه دستان ما را آزاد می‌کند تا بتوانیم از آن‌ها برای کار مؤثرتر با اشیاء، طراحی، ترسیم و ساخت ماهرانه استفاده کنیم. علاوه بر این، معماری بدن (با این واقعیت که ما اساساً دارای سنگینی در بخش بالایی [بدن] هستیم - سر، شانه‌ها و تنه سنگین‌تر ما روی پاها به‌طور قابل توجه، کم‌جرم‌تر قرار دارد)، بخشی از چیزی است که بدن را به حرکت وامی‌دارد؛ زیرا تعادل عمودی آن در حالت حرکت، راحت‌تر از حالت سکون حفظ می‌شود. ایستادن بدون حرکت در یک جا برای بیش از چند دقیقه دشوار است؛ اما می‌توانیم

کشیده‌ایم و هوای محیطی است که استنشاق کرده و بر روی سطوح بدن مان احساس می‌کنیم.

چنین احساسات غیربصری بدن به ما یادآوری می‌کنند که اگر طراحی معماری براساس بدن صورت گیرد و هدف آن ارتقاء تجربه بدنی باشد، باید با دقت انتقادی به چندگانگی حواس بدنی توجه شود. همان‌طور که متخصصان نوروفیزیولوژی اکنون دریافته‌اند، این حواس فراتر از پنج حس سنتی هستند که شامل برخی از حواس می‌شوند که به‌طور ویژه به‌عنوان حواس تنزیبایی‌شناسی شناخته شده‌اند و در معنای محدود آن به ادراک حسی از طریق خود بدن اشاره دارند و نه از طریق اندام‌های حسی خاص آن (چشم‌ها، گوش‌ها، بینی، زبان و غیره).

اگر بدن واسطه‌های حیاتی باشد که از طریق آن، معماری، تجربه و خلق می‌شود، پس توسعه قدرت‌های انتقادی و تمایزبخش آن می‌تواند گنجینه انتقادی و خلاقانه معماری را غناء بخشد؛ زیرا ادراک انتقادی همواره بخشی از فرایند خلاقانه است. اغلب گفته می‌شود که واژه «نقد» در زبان ما از واژه یونانی (به معنای «قاضی» گرفته شده است؛ اما این واژه در نهایت از فعل یونانی "krino" مشتق می‌گردد که به معنای «تمایز دادن، تشخیص دادن و جدا کردن» است؛ بنابراین، صفت (که معادل واژه «انتقادی» در زبان ماست، به معنای «توانای تمایز و تشخیص» است.^{۲۶} یادآوری این معنای بنیادی تمایز می‌تواند به ما کمک کند تا با بهره‌گیری از تنزیبایی‌شناسی، به دو مورد از بزرگ‌ترین چالش‌های انتقادی در معماری بپردازیم: مسئله خودمختاری و مسئله اتمسفر.^{۲۷}

خودمختاری دلالت بر **استقلال** دارد و یکی از برداشت‌های برجسته از استقلال (که ریشه‌ای فضا‌مند دارد) جدایی از آن چیزی را دربرمی‌گیرد که فرد از آن مستقل است. آن جدایی در مفهوم **فاصله انتقادی** بازتاب می‌یابد؛ جایی که منتقد، داوری غیرمعرضانه خود را حفظ می‌نماید، با داشتن نقطه‌نظری تا حدی بیرونی نسبت به ابژه یا موقعیتی که درباره آن قضاوت می‌کند، به جای آنکه اساساً در آن درگیر یا دخیل باشد. ایده **قاضی به مثابه ناظر بی‌طرف**، همان معنای فاصله انتقادی را منتقل می‌کند؛ اما نظریه معاصر نشان داده است که داشتن یک نقطه‌نظر کاملاً بیرونی برای داوری درباره جهان طبیعی، اجتماعی و فرهنگی ما از نقطه‌نظر منطقی غیرقابل دفاع است؛ چنین دیدگاهی به‌منزله دیدگاهی از ناکجاآباد خواهد بود و از چنین نقطه‌ای نمی‌توانیم چیزی را به‌طور معنادار ببینیم. ما به‌سادگی نمی‌توانیم بیرون از جهان بایستیم تا آن

از پیاده‌روی برای مدت زمان طولانی‌تر بدون هیچ‌گونه فشار جسمانی لذت ببریم.

همان‌طور که ویتروویوس مدت‌ها پیش بیان کرد، به نظر می‌رسد که اصول کلیدی فرم معماری از بدن مشتق شده‌اند. او استدلال می‌کند که «بدون تقارن و تناسب نمی‌توان اصولی را در طراحی هیچ معبدی داشت» و این ویژگی‌های فرم را براساس «رابطه» بین «قسمت‌های مختلف با بزرگی کلی کل» تعریف می‌کند، «همان‌طور که در مورد انسان خوش‌پیکر نیز صادق است» و این اصل رابطه‌ای را با این دلیل توجیه می‌کند که «طبیعت، بدن انسان را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که اعضای آن به‌طور مناسب با ساختار کلی، تناسب داشته باشند». او همچنین ادعا می‌کند که اشکال پایه‌ای دایره و مربع می‌توانند از بدن مشتق شوند، همان‌طور که مفاهیم بنیادی اندازه‌گیری مورد نیاز در طراحی نیز از آن قابل استخراج است (۷۲-۷۳). می‌توان استدلالی مشابه برای نقش بدن در تعیین مقیاس معماری ارائه داد، همان‌طور که می‌توان گفت که بدن به‌طور مرکزی ویژگی معماری ستون‌ها را شکل می‌دهد، ویژگی‌ای که ویتروویوس آن را تقلیدی از فرم‌های مردانه یا زنانه می‌داند.

معماری با وجود مادیت غیرگفتمانی‌اش (که گویی به خاموشی و سکوت اشاره دارد)، به‌عنوان یک طراحی هنری، امری بیانگر است. بیان غیرگفتمانی بدن از طریق اشاره، الگویی مرکزی برای قدرت بیانی معماری فراهم می‌کند. تا آنجا که ویتگنشتاین^{۲۸} از آن برای تعریف معماری و تمایز آن از ساختمان صرف استفاده می‌نماید. «معماری یک اشاره است. هر حرکت هدفمند بدن انسان یک اشاره نیست و همچنین هر ساختمان طراحی‌شده برای یک هدف، معماری نیست.^{۲۹}»

بدن مدل پایه‌ای برای رابطه طراحی معماری با محیط نیز ارائه می‌دهد. یک ساختمان موفق از نظر معماری باید هم با محیط هماهنگ باشد و هم به‌عنوان یک دستاورد متمایز برجسته شود، درست همان‌طور که بدن نیز برای بقا و شکوفایی باید چنین کند، انجام عملی متعادل که هم به جذب و تکیه بر منابع گسترده طبیعی و اجتماعی محیط خود می‌پردازد و در عین حال، فردیت متمایز خویش را ابراز می‌کند. همان‌طور که ما همیشه یک ساختمان را از منظر قاب‌بندی محیطی آن تجربه می‌کنیم، نمی‌توانیم بدن را به‌تنهایی و مستقل از محیط^{۳۰} وسیع‌تر آن احساس کنیم. اگر دراز بکشیم، چشمانمان را ببندیم و صرفاً سعی کنیم خود را به‌تنهایی و بدون حرکت احساس کنیم، آنچه احساس خواهیم کرد - اگر توجه داشته باشیم - سطح محیطی است که بر آن دراز

را کاملاً جدا از علایقی که در آن داریم و می‌جوئیم، ارزیابی کنیم. شبکه‌های کاملاً جهانی‌شده سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای امروز، این پیام درهم‌تنیدگی بنیادی و گریزناپذیر ما در جهان و نظم جهانی را در اصطلاحات عینی اجتماعی-فرهنگی تقویت می‌کنند.

معماران با به پرسش گرفتن مفهوم خودمختاری که چندین نسخه از معماری انتقادی بر آن متکی است، در رسیدن به این نتیجه تعلل نکرده‌اند.^{۲۸} معمار با بهره‌گیری از انرژی‌ها، نهادها، مجوزها، منابع مالی و دیگر امکانات فراهم‌شده توسط جامعه مستقر نمی‌تواند از درگیر شدن و همدستی به نحوی اجتناب کند. اینکه معمار به نوعی «موج‌سوار بر امواج نیروهای اجتماعی» است، بخشی از پرسش رم کولهاس^{۲۹} نسبت به موضع انتقادی معماری را شکل می‌دهد، تردیدی مبنی بر اینکه «در ژرف‌ترین انگیزه‌های معماری چیزی وجود دارد که نمی‌تواند انتقادی باشد» و این دیدگاه او را به حوزه بسیار گسترده‌تر شهرسازی سوق می‌دهد تا در آن، دیدگاهی به کلی غیرانتقادی را مطرح کند: «ما باید جسارت داشته باشیم که کاملاً غیرانتقادی باشیم... ما باید بی‌مسئولیت شویم»، و «سبکسری نیچه‌ای» را در پیش بگیریم.^{۳۰}

چنین استدلال‌های پساانتقادی ممکن است، متقاعدکننده به نظر برسند، اگر فرض شود که نگرش انتقادی نیازمند یک دیدگاه بیرونی و خودآیین - کاملاً بی‌طرف و بی‌غرض است؛ اما این فرض بنیادین با یادآوری بدن، قابل به چالش کشیدن است. ما می‌توانیم جنبه‌هایی از تجربه تنانه خود را به‌طور انتقادی بررسی کنیم، بدون اینکه به خارج از بدن خود و به سوی ذهنی فرضی، بی‌طرف و جدا از بدن برویم. ما از انگشت خود برای لمس یک برآمدگی کوچک روی صورت و از زبان خود برای کشف و پاک کردن آثار غذا روی لب بالایی یا روی دندان استفاده می‌کنیم. ما درد خود را درون تجربه دردناک تمییز می‌دهیم یا ارزیابی می‌کنیم، نه تنها پس از آنکه گذشت و از این نظر ما فراتر یا بیرون از آن هستیم. فراتر از این شیوه‌های معمول آگاهی تنانه، مجموعه‌ای از تمرین‌های مراقبه‌ای بر تقویت بررسی نقادانه و آگاهانه خود تن استوار شده‌اند.

به‌طور خلاصه، خودکاوی جسمانی، الگویی از نقد درون‌زا ارائه می‌دهد، جایی که دیدگاه انتقادی فرد مستلزم آن نیست که کاملاً خارج از موقعیتی باشد که مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرد؛ بلکه صرفاً نیازمند یک دیدگاهی تأملی نسبت به آن است که کاملاً در فوریت تجربه آنچه رخ می‌دهد، فروزفته باشد؛ دیدگاهی که بهتر است به‌عنوان موقعیتی غیرمرکزی (یا بیمرکز) توصیف شود تا دیدگاهی بیرونی. چنین

دیدگاه‌هایی می‌توانند از طریق تلاش‌های ارادی و منضبط برای توجه حاصل شوند؛ اما اغلب به‌صورت خودجوش از طریق تجربه‌های **ناسازگاری بدنی** پدید می‌آیند، جایی که هماهنگی غیرتأملی مختل می‌شود و به این ترتیب، توجه انتقادی تأملی و غیرمتمرکز را نسبت به آنچه در حال رخ دادن است، تحریک می‌کند. آگاهی نقادانه بدن شامل بررسی برخی از جنبه‌های مجموعه پیچیده از نظام‌های بدن توسط سایر جنبه‌های همان پیچیدگی است.

می‌توان در مورد روابط میان آنتیت غیرتأملی و تأمل در آگاهی بدنی و چگونگی تلفیق این حالت‌های متفاوت برای به حداکثر رساندن کیفیت تجربه و عملکرد، بسیار بیشتر صحبت کرد؛ اما با حفظ این نکته کلیدی که انتقادی بودن نیازمند هیچ موقعیت کاملاً مستقل یا بیرونی نیست، اکنون به دومین چالش عمده انتقادی بودن معماری می‌پردازیم: مسئله اتمسفر.

۲. معنای اصلی اتمسفر که از کلمات یونانی به معنای بخار و کره گرفته شده است، هوا است؛ بنابراین سبکی، غیرملموس بودن، نوعی بی‌شکلی و دست‌نیافتنی بودن را القاء می‌کند که می‌تواند به راحتی حس سبکسری یا فقدان وقار، ساختار یا جوهره را برانگیزد. در گفتمان معماری مدرنیستی، مفهوم اتمسفر بار معنایی معمولاً منفی داشت و به ویژگی‌ای نسبتاً مبهم و ذهنی اشاره می‌کرد که فاقد شکل یا عملکرد ساختاری روشن بود؛ بلکه به چیزی بی‌مورد، بیهوده، تصنعی، مصنوعی یا ناخالص اشاره می‌کرد.^{۳۱}

با افول پارادایم مدرنیستی معماری (و ایدئولوژی‌های پوزیتیویستی، خردگرایانه، عینیت‌گرا و مینیمالیستی آن)، توجه فزاینده‌ای به نقش مهم اتمسفر در معماری معطوف شده است.^{۳۲} معنا و ارزش معماری را نمی‌توان به تکتونیک و فرم‌های بصری یا ساختاری قابل تعریف فروکاست. بعدی اساسی معماری این است که فضاهای شکل‌یافته آن، چه معنایی دارند و در تجربه زیسته کسانی که در این فضاها سکونت دارند یا از میان آن‌ها عبور می‌کنند، چه تأثیری دارند. بخش قابل توجهی از این تجربه زیسته، معنا و ارزش همان چیزی است که نظریه‌پردازان معماری امروز، عموماً از آن با عنوان اتمسفر یاد می‌کنند. این مفهوم که شایسته تحلیلی گسترده است، به نظر می‌رسد، طیف وسیعی از ویژگی‌های ادراکی، احساسات یا حالات غالب و تأثیرات محیطی را دربرمی‌گیرد که نه تنها از پیچیدگی فرم‌ها، روابط و مصالح فضای شکل‌یافته پدید می‌آید؛ بلکه از پیچیدگی کنش‌ها، تأثیرات محیطی و ویژگی‌های تجربه‌شده‌ای ناشی می‌شود که در فضای زیسته یک ساختمان یا سایر ساختارهای معماری

جریان دارند.

توجه فزاینده‌ای که به اتمسفر معطوف شده است را می‌توان هم به جهت‌گیری‌های جدید در نظریه زیباشناسی و هم به گرایش‌های فرهنگی گسترده‌تری نسبت داد که تأکید سنتی بر سنگینی، ماهیت مادی و سخت را به چالش می‌کشند؛ عناصری که پیش‌تر، به‌عنوان عناصر تعیین‌کننده واقعیت اصیل تلقی می‌شدند. رسانه‌ها و فناوری‌های نوین ما (با اقتصادها و نظام‌های ارزشی متناظرشان) در حال غیرمادی‌سازی سنگینی سنتی جهان زیسته‌اند، به‌گونه‌ای که بُعد پیش‌تر نامرئی اتمسفری محیط‌های ما (که تجربه ما - که هرچه بیشتر از رهگذر فناوری‌های الکترونیکی و نانوفناورانه شکل گرفته است - از طریق آن هدایت می‌شود)، اکنون به‌عنوان امری کاملاً واقعی و ضروری پدیدار می‌شود. همان‌گونه که یکی از متفکران شناخته‌شده (با آن ایمان خطاکارانه خاص به منابع بی‌پایان ما) بیان می‌کند: «این از رهگذر ظهور فراوانی در جهان مدرن است که سنگینی به نمود بدل شده است - و اکنون آنچه «اساسی» تلقی می‌شود، در سبکی، در هوا و در اتمسفر ساکن است»^{۳۳}. افزون بر این، باید به یاد داشت که هواگونگی در تاریخ فرهنگی ما پیوندهای بسیار عمیقی با معنویت دارد^{۳۴}. این امر حتی به معماری نیز تسری می‌یابد؛ همان‌گونه که پیتر آیزنمن اشاره می‌کند، «هوا» مرتبط با «امر والا» و در تضاد با مادیت امر گروتسک است^{۳۵}. هاله^{۳۶} نیز که اغلب برای انتقال مفهوم اتمسفر به کار می‌رود (و ریشه در واژه یونانی مربوط به هوا یا نفَس دارد) غالباً با دلالت‌های متعالی یا معنوی همراه است؛ به‌عنوان نمونه، نظریه معروف والتر بنیامین^{۳۷} درباره هاله هنر، این مفهوم را به روشنی با اتمسفر متعالی و مذهبی کاربرد آیینی یا فرقه‌های پیوند می‌دهد^{۳۸}.

در نظریه معماری معاصر، گرایش به اتمسفر ارتباط نزدیکی با پروژه موسوم به پسانتقادی داشته است؛ اما نباید پسانتقادی را با غیرانتقادی اشتباه گرفت. گرایش پسانتقادی به سوی اتمسفر، در واقع یک پاسخ انتقادی جدی به محدودیت‌های ادراک‌شده دیدگاه‌های پیشین معماری است که اتمسفر را به‌عنوان امری نامربوط به عمل و رسالت دیسیپلینی معماری، بی‌اعتبار کرده یا نادیده می‌گرفتند و دیسیپلینی بودن (و انتقادی بودن) معمار را براساس خودمختاری تعریف می‌کردند. بنابراین سومول و وایتینگ گرایش پسانتقادی را به‌عنوان حرکتی تأیید می‌کنند که «درک دیسیپلینی را از خودمختاری به دیسیپلینی بودن به مثابه کارکرد یا عمل تغییر می‌دهد» و هسته تعیین‌کننده عمل معماری را در درون مفهوم گسترده‌ای از طراحی که شامل بعد اتمسفری نیز می‌شود، شناسایی می‌کنند: «طراحی شامل

ویژگی‌های ابژه (فرم، تناسب، مادیت، ترکیببندی و غیره) است؛ اما ویژگی‌های حسی، همچون اثر، حال و هوا و اتمسفر را نیز دربرمیگیرد»^{۳۹}.

با این حال، چالش اتمسفر برای انتقادی بودن از بین نمی‌رود، حتی اگر دیدگاهی جامع‌تر و منطقی‌تر به نقد اتخاذ کنیم، به‌گونه‌ای که نه تنها شامل نفی‌ها، مقاومت‌ها و نگرش‌های مخالف باشد؛ بلکه ارزیابی‌های سازنده، تفسیرها و قدردانی‌های مثبت را نیز دربرگیرد. اتمسفر همچنان برای نقدورزی، چالش برانگیز باقی می‌ماند؛ زیرا هر شیوه نقدی که مدعی عقلانی بودن، اصول‌مندی و به‌نوعی بی‌طرفانه بودن (و نه دل‌خواهی بودن) باشد، منطقاً نیازمند موضوعی است که بتوان گزاره‌های انتقادی را براساس آن از نظر دقت و بینش سنجید؛ اما اتمسفر چنین موضوعی را فراهم نمی‌کند؛ زیرا دقیقاً چیزی است که در تقابل با ابژه‌بودگی متعارف تعریف می‌شود. این امر به‌طور مشخص فاقد خطوط واضح، جوهره محکم و پایدار و فردیت گسسته ابژه‌های معمولی در فضا است. همچنین اتمسفر چیزی نیست که بتوان آن را صرفاً به موضوعی شخصی و خصوصی، یا واکنشی صرفاً فردی و خاص تقلیل داد؛ زیرا افراد مختلف آشکارا ادراکات مشترکی از اتمسفر دارند. نظریه‌پردازان اتمسفر متوجه شده‌اند که این مفهوم در فضای میانی بین عینی و ذهنی معلق است^{۴۰}.

به‌گمانم، اتمسفر را بهتر می‌توان به‌عنوان کیفیتی تجربه‌شده از یک موقعیت درک کرد و چنین کیفیت‌هایی به‌طرز آشکاری در برابر تعریف مفهومی و تحلیل گفتمانی مقاومت می‌کنند. اگر اتمسفر از دسته‌بندی روشن به‌عنوان امری عینی یا ذهنی سرباز می‌زند، دلیل آن این است که اتمسفر ویژگی کیفی یک موقعیت است که معمولاً به‌صورت یک کل جذب‌کننده، دریافت می‌شود، پیش از آنکه آن موقعیت به عناصر عینی و ذهنی تقسیم گردد^{۴۱}. اتمسفر توسط سوژه به‌عنوان یک احساس ادراکی تجربه می‌گردد؛ احساسی که از دل یک موقعیت پدیدار می‌شود و در آن نفوذ می‌کند و اتمسفر نیز همچون سایر احساسات ادراکی، تا حد زیادی به‌صورت یک احساس بدنی تجربه می‌شود^{۴۲}.

چنین کیفیت‌های تجربه‌شده جسمانی معمولاً برای تحلیل بسیار دشوارند؛ زیرا در ابژه‌های پایدار تثبیت نشده‌اند و تمایل دارند براساس احساساتی بی‌نام، گریزپا و اغلب گذرا درک شوند. در تحلیل انتقادی این کیفیت‌های اتمسفری ادراک‌شده به‌صورت بدنی، دشواری‌های بیشتر از این واقعیت ناشی می‌شوند که ما عادت نداریم به احساسات جسمانی دخیل در ادراک خود به‌صورتی صریح توجه کنیم؛ زیرا تمرکز عادت‌وار توجه و علاقه ما براساس جهان بیرونی

که بازدیدکننده را هنگام ورود به یک فضای قدرت مقتدرانه کوچک جلوه می‌دهد، یا پلکانی پرهیبت برای نزدیک شدن به تختگاهی برافراشته، نمونه‌های آشنا از چگونگی القاء اتمسفر باشکوه توسط معماری هستند که همزمان به گونه‌های قدرتمند، زیبایی‌شناسی و سیاسیاند.

اگر نظریه معماری بپذیرد که حواس لمسی‌تر و تنزیب‌پیشناسی برای اتمسفر تجربه‌شده معماری بسیار مهم هستند، این پیش‌فرض همچنان باقی می‌ماند که این ابعاد اتمسفر اصولاً بیش از حد گریزان‌اند تا بتوان آن‌ها را به‌طور انتقادی مورد بررسی قرار داد. خاستگاه کلاسیک^{۴۷} این پیش‌فرض تأثیرگذار، روایت مشهور والتر بنیامین از تجربه معماری است که در آن، ادراک لمسی و بصری را در تضاد با هم قرار می‌دهد و در عین حال، تجربه معماری را با تجربه فیلم مقایسه می‌کند. برخلاف نقاشی (با هاله سنتی یگانه‌اش)، فیلم و معماری هر دو امکان یک «تجربه جمعی و همزمان» را «توسط توده مخاطبان» برای دریافت زیبایی‌شناسی فراهم می‌سازند (۲۳۴)؛ اما سپس بنیامین، فیلم و معماری را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ از یک سو، فیلم با بهره‌گیری از فناوری‌های بازنمایانه عکاسانه و تمرکز بصری، امکان‌های بیشتری برای آگاهی انتقادی فراهم می‌آورد؛ اما از سوی دیگر، معماری به سبب اتکای غالب خود بر عادت‌های تملک لمسی^{۴۸}، به نحوی مسئله‌ساز در برابر آگاهی انتقادی، مقاومت می‌ورزد.

بنیامین می‌نویسد: «ساختمان‌ها به دو شیوه مورد تملک قرار می‌گیرند، [واژه آلمانی rezipiert بار دینامیکی کمتر]: از طریق کاربرد ادراک - یا دقیق‌تر بگوییم، از طریق لمس و بینایی. چنین تملکی [Rezeption] را نمی‌توان براساس تمرکز دقیق یک گردشگر در مقابل یک بنای مشهور درک کرد. در سوبیه لمسی، هیچ‌همتایی برای تأملی که در سوبیه بصری وجود دارد، دیده نمی‌شود. تملک لمسی نه‌چندان از طریق توجه؛ بلکه بیشتر از طریق عادت تحقق می‌یابد» (۲۴۰). باید توجه داشت که اصطلاح‌شناسی بنیامین، حتی به تجربه لمسی جایگاه کامل ادراک (Wahrnehmung) را نمی‌دهد، ادراکی که دلالت بر شناخت و آگاهی فعال دارد؛ بلکه بیشتر جذب کورکورانه (Rezeption) از طریق سازوکار عادت را القاء میکند. بنیامین در ادامه استدلال می‌کند که این جذب لمسی بدون تأمل و غیرانتقادی از طریق عادت، «تا حد زیادی حتی دریافت بصری» در معماری را نیز تعیین می‌کند. افزون بر این، این شیوه غیرانتقادی دریافت عادت‌واره و جسمانی از طریق استقرار مداوم خود در قلمرو فراگیر معماری، «ارزشی متعارف» یا قدرتی فراگیر به‌دست می‌آورد که به سایر

ابژه‌هاست^{۴۹}. احساسات ادراکی به‌صورت بدنی و با سطوح مختلفی از آگاهی تجربه می‌شوند و بیشتر این احساسات در سطحی پایین‌تر از هوشیاری کامل عمل می‌کنند. درحالی‌که خواب هستیم، همچنان می‌توانم احساس کنم که بالمش جلوی نفسم را می‌گیرد و بنابراین خود را طوری جا‌به‌جا می‌کنم که آن را کنار بزنم، بی‌آنکه به سطح هوشیاری بازگردم. حتی زمانی که بیدار هستیم، بیشتر احساسات یا ادراکات بدنی ما به آگاهی صریح یا خودآگاهی نمی‌رسند؛ زیرا توجه ما به جای دیگری معطوف است. هنگام پایین آمدن از پله‌ها، به‌ندرت از احساسات جنبشی-حرکتی، تعادل حس عمقی و امتداد در فضا و کیفیت‌های لمسی تماس پاها با پله‌ها آگاه هستیم؛ اما باید دست‌کم این کیفیت‌ها را به شکل ضمنی احساس کنیم تا بدن بتواند برای هماهنگ‌سازی حرکت ما به‌درستی واکنش نشان دهد. چنین کیفیت‌های ضمنی احساس‌شده، تأثیر چشمگیری بر رفتارها، نگرش‌ها و خلق‌و‌خوهای ما دارند^{۴۴}. این کیفیت‌ها هسته اتمسفر را شکل می‌دهند و خود اتمسفر نیز غالباً ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بی‌آنکه حتی از آن به‌عنوان بُعدی صریح از تجربه‌مان آگاه باشیم.

بسیاری از کیفیت‌هایی که اتمسفر را شکل می‌دهند، صرفاً به‌صورت جسمانی ادراک نمی‌شوند؛ بلکه به حواس مشخصاً بدنی نیز مربوط می‌گردند؛ برای مثال، حس عمقی، حس حرکتی، حس تعادل در حرکت^{۴۵} و حس لامسه. تجربه حسی ما از معماری بسیار فراتر از ورودی بصری متغیری است که هنگام نگریستن و حرکت در میان فضاهای آن دریافت می‌کنیم. احساساتی از نور و سایه وجود دارد که از طریق پوست ما احساس می‌شوند و نه صرفاً از طریق بینایی. هنگام حرکت در فضای معماری، دماهای متفاوت و جریان‌های هوا را بر پوست خود احساس می‌کنیم (همراه با بوهایی که هوا با خود می‌آورد و حواس ما را در بینی و دهان تحریک می‌کند. همچنین تمام احساسات لمسی و عضلانی ناشی از حرکت در فضا وجود دارند - احساس مصالح سطح زیر پاها، ریتم قدم‌ها، حس حرکتی، تعادل حس عمقی و تلاش عضلانی برای گذر از یک حیاط، بالا یا پایین رفتن از پله‌ها یا تنظیم قدم و حالت بدن برای عبور از یک راهروی باریک یا در کوتاه. همان‌طور که بدن آموزش می‌بیند یا عادت می‌کند تا خود را با انواع مختلف فضاها (که هم جسمانی و هم اجتماعی هستند) تطبیق دهد، بنابراین به‌طور ضمنی به‌صورت حس عمقی به تغییرات کیونسفر^{۴۶} واکنش نشان می‌دهد، بدون آنکه معمولاً فرد متوجه آن شود و چنین واکنش‌هایی اغلب دارای بعد عاطفی هستند که اهمیت زیبایی‌شناسی واقعی و بار اجتماعی-سیاسی دارند. یک کیونسفر وسیع

براین، همان‌گونه که پژوهش‌های اخیر در نظام نورون‌های بینایی-حرکتی نشان داده‌اند، ادراک به‌طور قابل توجهی فراحسی^{۴۳} است، به‌گونه‌ای که دیدن یک عمل، نورون‌هایی را که در عملکرد حرکتی یا عضلانی آن عمل درگیرند را نیز فعال می‌کند و ظاهراً بالعکس آن نیز صادق است.

اگر بنیامین استدلال می‌کند که دریافت لمسی عادت وارو حواس پرتانه ما از معماری، دریافت بصری آن را نیز به همین ترتیب به‌صورت حواس پرتانه‌ای درآورده است، پس چرا ورق را برنگردانیم و استدلال کنیم که با افزایش توجه ما به احساسات لمسی یا تنزیبایی‌شناسی در دریافت معماری، نه تنها می‌توان چنین ادراکی را دقیق‌تر، نافذتر و انتقادی‌تر کرد؛ بلکه دقت و تیزبینی ما در تجربه بصری معماری را نیز تقویت مینماید. این یک واقعیت آناتومیک است که دامنه چرخشی و سهولت بینایی فرد می‌تواند از طریق بهبود دامنه چرخشی ستون فقرات، به‌واسطه حساسیت حس عمقی، افزایش یابد. علاوه بر این، با آموزش و تمرین توجه تنزیبایی‌شناسی می‌توانیم آگاهی دقیق‌تر و صریح‌تری از احساسات مبهم؛ اما تأثیرگذار جسمی که تجربه ما از اتمسفر معماری را شکل می‌دهند، به‌دست آوریم و بدین ترتیب، آگاهی متمرکزتر و دقیق‌تری برای تحلیل انتقادی آن کسب کنیم. چنین آموزشی نه تنها برای بهبود حساسیت‌های انتقادی معماران طراح؛ بلکه برای جمعیت‌های مختلفی که در فضاهای معماری زندگی می‌کنند و نظرات آگاهانه آنها درباره طراحی معماری مفید خواهد بود، ارزشمند است؛ البته اگر چنین طراحی‌ای واقعاً قرار باشد به بهترین نحو به خدمت آن‌ها درآید. روش‌های متنوعی برای آموزش چنین حساسیت تنزیبایی‌شناسی وجود دارد که من در کتابم با عنوان آگاهی بدنی به آن‌ها پرداخته‌ام. این روش‌ها بهترین حالت خود را در محیط‌های کارگاهی نشان می‌دهند.

پی‌نوشت‌ها

- این مقاله ترجمه فصل دهم از کتاب تفکر از طریق بدن: مقالاتی در زمینه تن‌زیبایی‌شناسی (Thinking through the Body Essays in Somaesthetics)، در سال ۲۰۱۲ که در انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.
- حرف تعریف نامعین در زیرعنوان این مقاله با هدف تأکید بر این نکته به‌کار رفته است که تن‌زیبایی‌شناسی در اینجا صرفاً به‌عنوان یکی از گزینه‌های انتقادی ممکن برای معماری مطرح شده است. این رویکرد به‌منزله تنها گزینه و حتی به‌عنوان مهم‌ترین گزینه مطرح نمی‌شود؛ بلکه صرفاً

حوزه‌های فرهنگ و زندگی نیز گسترش می‌یابد، جایی که در دوران دگرگونی‌های بزرگ تاریخی، چالش‌هایی که پیش روی ادراک و سازگاری انسانی قرار دارند «تنها از طریق ابزارهای بصری؛ یعنی از راه تأمل [یا آگاهی متمرکز و دقیق] قابل حل نیست» (همان). سپس بنیامین می‌تواند به تجربه فیلم بازگردد و استدلال کند که در آنجا نیز دریافت توده مردم، هرچند بصری است؛ اما اساساً نوعی دریافت است که تابع عادت بوده و با حواس پرتی مشخص می‌گردد و از این رو «هیچ توجهی را نمی‌طلبد». بدینسان، بازتولید مکانیکی هنر با دریافت غیرمتمرکز، «بیحواس» و غیرانتقادی از طریق سازوکار عادت، متناظر می‌شود (۲۴۱).

بنیامین هیچ مدرکی ارائه نمی‌دهد که احساسات لمسی‌ای که در معماری تجربه می‌کنیم، ناگزیر باید در قلمرو عادت مکانیکی، بی‌توجه و غایب‌ذهن باقی بمانند؛ عادت‌هایی که مانع از آگاهی صریح برای ارزیابی انتقادی می‌شوند. هیچ چیزی در احساسات لمسی و سایر احساسات مشخصاً جسمانی وجود ندارد که مانع از آن شود که ما آنها را با آگاهی متمرکز و هوشیارانه درک کنیم و در بسیاری از شرایط این کار را انجام می‌دهیم. ما اغلب در تجربه روزمره، متوجه انواع درد، خارش، قفلک، نوازش، لذت‌های حسی، احساس سرگیجه، سرعت، گرما، سرما و حس سطوح و بافت‌های مختلف بر پوست خود می‌شویم و حتی سعی می‌کنیم آنها را توصیف کنیم. البته، بنیامین درست می‌گوید که شیوه عادت ما در تجربه معماری، مبتنی بر عادت کورکورانه و بی‌توجه است؛ اما عادات به‌عنوان رفتار آموخته‌شده (حتی اگر به‌طور ضمنی آموخته شده باشند)، می‌توانند تغییر کنند و همه عادات، کورکورانه و بی‌توجه نیستند.

اگرچه بنیامین به‌صورت قابل درکی، عادت را در مقابل توجه قرار می‌دهد؛ اما در واقع عادت‌های توجه نیز وجود دارند و پرورش چنین عاداتی، کلید ضروری برای موفقیت در آموزش و زندگی است. بیشک درست است که اکثر ما در تمرکز توجه انتقادی بر بازنمایی‌های بصری، بسیار بهتر از احساسات لمسی یا تنزیبایی‌شناسی عمل می‌کنیم و ممکن است دلایلی برای این موضوع وجود داشته باشد که فراتر از اثرات صرف عادت هستند؛ برای مثال، دلایل تکاملی و عواملی مربوط به نحوه‌ای که فاصله و آرایش فضایی بصری می‌توانند فردیت‌سازی و عینیت‌بخشی را تسهیل کنند؛ اما نباید بین ادراک بصری و لامسه دوگانگی قائل شویم؛ زیرا در واقع اولی ذاتاً دومی را دربرمی‌گیرد؛ چراکه خود عمل بینایی لزوماً حرکت عضلانی چشمان ما و در نتیجه حس لامسه، حس عمقی یا احساس حرکت عضلانی را به‌کار می‌گیرد. افزون

pp. 677 – 690. For an articulation of that project, see my *Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Re-thinking Art* (Oxford: Blackwell, 1992); 2nd edition (New York: Rowman and Littlefield, 2000), which has an additional chapter devoted to somaesthetics.

4. Shaftesbury
  5. Kant
  6. Schopenhauer
  7. Analytic somaesthetics
  8. Foucault
  9. Pragmatic somaesthetics
  10. Alexander Technique
  11. Feldenkrais Method
  12. Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics
۱۳. از آنجاکه تن‌زیبایی‌شناسی تجربی و بازنمایانه دسته‌هایی متقابلاً انحصاری نیستند، آن‌ها دسته‌هایی جامع و فراگیر نیز محسوب نمی‌شوند. برخی از رشته‌های بدنی را می‌توان به‌طور متمایزتر در قالب رشته‌هایی اجرایی‌تر طبقه‌بندی کرد تا بازنمایانه یا تجربی. چنین رشته‌هایی عمدتاً به افزایش قدرت و کارایی اختصاص دارند؛ برای مثال، وزنه‌برداری (در تمایز با بدن‌سازی)، هنرهای رزمی، دومیدانی، ژیمناستیک و غیره. تاجایی که این رشته‌های معطوف به اجرا یا به نمایش بیرونی قدرت و مهارت می‌پردازند، یا برعکس، به احساسات درونی ناشی از این توانمندی‌ها توجه دارند و می‌توان آن‌ها را در یکی از دو الگوی غالب بازنمایانه یا تجربی جای داد.
14. Practical Somaesthetics
  15. Plato
  16. Vitruvius
  17. St. Paul
  18. Henry Wotton
  19. Freud
  20. Plato's famous image is most influentially evoked in the *Phaedo* (82d); Vitruvius: *The Ten Books on Architecture*, trans. M. H. Morgan (Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1914), parenthetical page references to this text

به‌عنوان گزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود که به گمان من برای برخی از مسائل مورد بحث در این مقاله، رویکردی امیدبخش و شایسته تأمل است. من بر این باورم که ما به تکرار ابزارها در جعبه‌ابزار انتقادی خود نیاز داریم؛ و چنین کثرت‌گرایی مانع از آن می‌شود که فقدان یا افول یک شیوه انتقادی را به اشتباه، معادل از دست رفتن کلیت رویکرد انتقادی تلقی کنیم.

۱. در مقاله‌ای که قبلاً برای مخاطبان حوزه معماری ارائه دادم، سخنم را با اشاره به واژه تن‌زیبایی‌شناسی به پایان رساندم؛ اما فرصت بسط بیشتر آن را نداشتم. رجوع کنید به:
  2. See Richard Shusterman: "On Pragmatist Aesthetics," in Joan Ockman: *The Pragmatist Imagination* (New York: Princeton Architectural Press, 2000), pp. 116 – 120.
  3. For initial formulations of this project, see Richard Shusterman: *Practicing Philosophy: Pragmatism and the Philosophical Life* (New York: Routledge, 1997); "Somaesthetics: A Disciplinary Proposal," *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 57 (1999), pp. 299 – 313; *Performing Live* (Ithaca: Cornell University Press, 2000). The most comprehensive account of somaesthetics is in my *Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). For some of the more interesting elaborations and critical discussions of somaesthetics by other scholars, see, for example, Martin Jay: *Somaesthetics and Democracy: Dewey and Contemporary Body Art*, *Journal of Aesthetic Education*, 36 (2002), pp. 55 – 69; Eric Mullis: "Performative Somaesthetics," *Journal of Aesthetic Education*, 40, (2006): pp. 104 – 117; Shannon Sullivan: "Transactional Somaesthetics," in her *Living Across and Through Skins* (Bloomington, Indiana University Press, 2001); Cressida Heyes: "Somaesthetics for the Normalized Body," in her *Self-Transformations* (Oxford: Oxford University Press, 2007); and Wojciech Malecki: "Von nicht diskursiver Erfahrung zur Somästhetik," *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 56 (2008),

جدایی یا فاصله از دیگر چیزها دلالت دارد که گاه به صورت «میان» سایر دیسپلین‌ها یا صورت‌بندی‌گفتمانی توصیف می‌شود.

27. Robert Somol and Sarah Whiting: "Notes Around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism." In: *Perspecta*, 33 (2002), p. 73.

28. Rem Koolhaas

29. Rem Koolhaas: "What Ever Happened to Urbanism." In: Rem Koolhaas and Bruce Mau: *S,M,L, XL* (New York: Monacelli Press, 1995), p. 971, for the quotes on uncritical Nietzschean frivolity. The other quotes are taken from Hilde Heynen: "A Critical Posture for Architecture?" In: Jane Ren-dell and Jonathan Hill (eds.): *Critical Architecture* (London: Routledge 2007), p. 51, and George Baird: "Criticality and its Discontents," *Harvard Design Magazine*, 21 (2004-5), p. 649 who takes this Koolhaas quote about architecture's deepest (and uncritical) motivations from an oral remark, quoted by Beth Kapusta in the *Canadian Architect Magazine*, 39 (August 1994), p. 10.

۳۰. با وجود اینکه معنای نخست اتمسفر به هوا و در نتیجه به سبکی اشاره دارد، نقد مدرنیسم از اتمسفر بر نوعی فضای تشدید شده مصنوعی متمرکز بود که به عنوان یک جلوه تزئینی برای تشدید حال و هوا یا شوریدگی ادراک، به گونه‌ای سنگین اعمال می‌شد. اگرچه هوا اساساً سبک است؛ اما می‌توانیم از فضایی سنگین یا بی‌روح صحبت کنیم.

۳۱. افول انتقادی بودن در معماری، گاهی با افول پارادایم مدرنیستی مرتبط دانسته می‌شود. درست است که جریان‌های مختلف در جنبش مدرنیسم معماری دارای دیدگاه‌های آرمان‌شهری بودند که نسبت به وضعیت اجتماعی سلسله‌مراتبی موجود انتقادی داشتند و این وضعیت هم در ساختارهای سنتی معماری بازتاب می‌یافت و هم توسط آن‌ها حفظ می‌شد؛ اما باید به خاطر داشت که چهره‌های کلیدی مدرنیسم نیز به همان اندازه از سیاستی واقع‌گرا و عمل‌گرایانه حمایت می‌کردند که هدف آن سازگار کردن بلندپروازی‌های معماری با واقعیت‌های سخت جهان اجتماعی-اقتصادی بود؛ برای نمونه، رویاپردازان باوهاوس، مانند والتر گروپیوس و لودویگ میس ون در روهه، خروج خود از اکسپرسیونیسم آرمان‌شهری پیشین را با تأکید بر نیاز

will be to this edition. Henry Wotton, in *The Elements of Architecture* (London, 1624 and based on Vitruvius) advised his architectural viewers "to pass a running examination over the whole edifice, according to the properties of a well shaped man." For more details on Wotton and 17th-century English architecture, see Vaughan Hart: "On Inigo Jones and the Stuart Legal Body: Justice and Equity...and Proportions Appertaining," in George Dodds, Robert Tavernor, and Joseph Rykwert (eds.): *Body and Building* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002), pp. 137-149; citation 138. Freud explains the body-house analogy in his *Introductory Lectures on Psycho-analysis* (lecture 10), see the James Strachey edition (New York: Norton, 1966), p. 153, p. 159; see also Freud's *The Interpretation of Dreams*, translated by A.A. Brill (New York: Modern Library, 1950), pp. 125 - 126.

21. William James See William James: "The Experience of Activity." In: *Essays in Radical Empiricism* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), p. 86.

22. Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein: *Culture and Value* (Oxford: Blackwell, 1980), p. 42.

23. Umwelt

۲۴. برای اطلاعات بیشتر در مورد اصطلاحات یونانی، به واژه‌نامه یونانی-انگلیسی لیدل و اسکات (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۷) مراجعه کنید. جالب توجه است که طراحی که مفهومی اساسی در معماری است، ریشه نسبتاً مشابهی با معنای تمایز دادن یا علامت‌گذاری دارد؛ که از ترکیب لاتین *de + signare* به معنای علامت‌گذاری یا جدا کردن مشتق شده است؛ همانند تفکیک فضا که از طریق ایجاد علائم یا نشانه‌هاست.

25. Atmosphere

۲۶. سومول و وایتینگ، در ارائه رویکردی «بسانتقادی» در معماری، موضع انتقادی (که به اشکال مختلف توسط مایکل هیز و پیترایزمن نمایان شده است) را چنین تعریف می‌کنند که این موقعیت را پیش‌فرض می‌گیرد که «خودمختاری پیش‌شرط درگیر شدن است» و چنین خودمختاری بر نوعی

زیرا ریشه یونانی با کلمه سانسکریت به معنای نفس یا روح (آتمن) مرتبط است.

35. Peter Eisenman: "En Terror Firma: In Trails of Grotexs," *Architectural Design*, 1-2 (1989), p. 41.

۳۶. واژه Aura (آورا) در زبان‌های اروپایی به‌ویژه آلمانی و انگلیسی، به معنای «هاله»، «جَو»، یا «تابش خاص» به کار می‌رود. این واژه از یونانی باستان aura گرفته شده که به معنی «نسیم» یا «دم» (نفس) است و ریشه آن با واژه سانسکریت atman (به معنی نفس یا روح) هم‌خانواده است (مترجم).

۳۷. Walter Ben-jamin

38. Walter Benjamin: "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction," *Illuminations* trans. Harry Zohn (New York: Schocken, 1969), pp. 221 - 227.

39. Somol and Whiting, see note 10, p. 75.

40. See Gernot Boehme: "Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics," *Thesis Eleven*, 36 (1993), pp. 113 - 126.

۴۱. من نیز به همین صورت استدلال کرده‌ام که تجربه ابتدایی یا بی‌واسطه ما از هنر به دسته‌بندی‌های متمایزی از کیفیت‌ها یا معانی (برای مثال، کیفیت‌ها و معانی «زیبایی‌شناسی» در برابر «اخلاقی») تقسیم نمی‌شود. نگاه Richard Shusterman: "The Convergence: of Ethics and Aesthetics," in Sanda Iliescu (ed.): *The Hand and the Soul: Ethics and Aesthetics in Architecture and Art* (Charlottesville, Va: University of Virginia Press, 2009), pp. 33- 43.

۴۲. والتر بنیامین در یک نقطه مشابه، هاله را به عنوان چیزی توصیف می‌کند که آن را به‌طور بدنی از طریق «تنفس» در اتمسفر موقعیت آن درک می‌کنیم - «یک شبکه عجیب و غریب از فضا و زمان». من در اینجا از اولین نسخه *Gesammelte Schriften* که در *Gesammelte Schriften* (Frankfurt: Suhrkamp, ۱۹۹۱, p. ۴۴).

۴۳. این مشکلات و راه‌حل‌های آن‌ها را در کتاب آگاهی بدنی *Body Consciousness* بررسی می‌کنم.

۴۴. در واقع، همان‌طور که برخی فیلسوفان و عصب‌شناسان استدلال کرده‌اند، این ویژگی‌ها حتی فرایندهای تفکر عقلانی ما را نیز هدایت می‌کنند. رجوع شود به کتاب آگاهی بدنی، فصل‌های ۵ و ۶.

به پذیرش عمل‌گرایانه واقعیت‌های جدید پیشرفت فناوری، مصالح نوین و شرایط زندگی توجیه کردند. اگر گروپیوس بر «تأیید قاطع محیط زیست ماشین‌ها و وسایل نقلیه موتوری» بدون «زیباسازی رمانتیک» تأکید داشت، میس نیز اصرار می‌ورزید که «ما باید شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته را به عنوان واقعیت بپذیریم»؛ زیرا «این امور مسیر تعیین‌شده خود را طی می‌کنند و نسبت به ارزش‌ها بی‌توجه هستند» و طراح تنها می‌تواند «این واقعیت‌ها را بپذیرد تا از دل آن‌ها چیزی ارزشمند بیرون آورد. رجوع کنید به See Wal- ter Gropius: "Grundsätze der Bauhausproduktion" (Dessau), 1926. In: Ulrich Conrad (ed.): *Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts* (Bauwelt Fundamente: Braunschweig, 1975) p. 90. Ludwig Mies van der Rohe: "Die neue Zeit," 1930, in Conrad, 114. My translation.

۳۲. در اینجا نقل‌قول‌هایی به زبان آلمانی هستند؛ نخست نقل‌قول از گروپیوس: «تنها از طریق تماس مداوم با فناوری پیشرفته، با اختراع مصالح نوین و سازه‌های جدید، فرد خلاق توانایی پیدا می‌کند که اشیاء را در رابطه‌ای زنده با سنت‌ها قرار دهد و از آن، نگرش کاری نوین را توسعه دهد: تأیید قاطع محیط زیسته ماشین‌ها و وسایل نقلیه، طراحی ارگانیک اشیاء بر اساس قانون زمان‌بندی خودشان، بدون زیباسازی‌های رمانتیک و بازیگوشی‌ها». نقل‌قول از میس: «عصر جدید یک واقعیت است و کاملاً مستقل از اینکه به آن «آری» یا «خیر» بگوییم، وجود دارد؛ اما نه بهتر و نه بدتر از هر عصر دیگری است. این یک امر کاملاً مفروض و ذاتاً مستقل از ارزش است. بنابراین، من زمان زیادی را صرف تلاش برای روشن کردن عصر جدید، نشان دادن روابط آن و افشای ساختار پشتیبان آن نخواهم کرد». ما همچنین نمی‌خواهیم مسائل مربوط به مکانیزاسیون، تیپ‌سازی و استانداردسازی را بیش از حد بزرگ جلوه دهیم و ما می‌خواهیم شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته را به عنوان یک واقعیت بپذیریم. همه این چیزها مسیر سرنوشت‌ساز و بی‌ارزش خود را طی می‌کنند. تنها چیزی که تعیین‌کننده خواهد بود، این است که چگونه در این شرایط از خود دفاع کنیم».

33. Peter Sloterdijk: "Against Gravity," an interview with Bettina Funcke, *ArtForum/BookForum*, February/March, 2005, cited from http://www.bookforum.com/archive/feb_05/funcke.html

۳۴. ریشه‌های اتمولوژیکی برای این معنویت وجود دارد؛

۴۵. سیستم دهلیزی (Vestibular system) یک دستگاه حسی است که حس تعادل در حرکت را ایجاد می‌کند و از جهت‌گیری و موقعیت فضایی بدن مطلع می‌شود تا هماهنگی حرکتی به وجود آید (مترجم).
۴۶. kinosphere: کیونسفر به محدوده فضایی اطراف بدن انسان گفته می‌شود که بدون جابه‌جا شدن مرکز ثقل بدن، می‌توان با حرکات دست‌ها، پاها یا بدن به آن دسترسی داشت. به عبارت دیگر، کیونسفر به معنای فضای نزدیک به بدن و تغییراتی که بدن به‌طور ناخودآگاه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد (مترجم).
۴۷. locus classicus: منبع کلاسیک اصطلاحی است که در متون علمی و فلسفی به کار می‌رود و به منبع یا مرجع اصلی و معتبر برای یک مفهوم یا ایده اشاره دارد. به عبارت دیگر، مکانی است که برای اولین بار یا به بهترین شکل یک ایده خاص در آن مطرح شده است و بعدها تبدیل به منبعی معتبر و مرجع در آن زمینه می‌شود (مترجم).
۴۸. Tactile appropriation: به معنای تصرف و دریافت لمسی است و در اینجا به روش‌های بدنی یا لمسی‌ای اشاره دارد که فرد برای ارتباط با محیط یا فضای معماری از آن‌ها استفاده می‌کند. این تصرف، معمولاً به معنای ارتباط غیرکلامی و بدنی با فضا است که بیشتر به حس‌های لمسی و حرکت بدن وابسته است تا به تجربه بصری (مترجم).
۴۹. Transmodal: به پدیده‌هایی اشاره دارد که میان چند حس مختلف (مانند بینایی، شنوایی، لامسه و...) جریان دارند یا از طریق بیش از یک حس پردازش می‌شوند (مترجم).

©Authors, Published by **Art and Aesthetics Studies Quarterly**. This is an open-access paper distributed under the CC BY (license: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

