

ماکس رافائل

کوششی برای شناخت هنر

ترجمه محمد تقی فرامرزی

کوششی برای شناخت هنر

برای بسیاری از پژوهندگان هنر، این پرسش پیش آمده است: چرا باید این همه نگران هنر بود؟ اینک که بخشی از اروپایک ایالت اقتصادی آمریکا شده و بخش دیگرش در حیطهٔ سیاسی مسکو قرار گرفته، هنر چه سودی دارد؟ کتب انگار گرایانهٔ درسی، سرشار از پاسخ به این گونهٔ پرسش‌ها هستند. پاسخ‌هایی نظیر «انسان‌ها فقط به‌نان زنده نیستند»، یا گفتهٔ مه‌جور و تکبرآمیز شیلر که «اگر می‌خواهیم فلان مسئلهٔ سیاسی را عملاً حل کنیم، باید از راه زیبایی شناختی برویم زیرا فقط از طریق زیبایی است که می‌توانیم به مرحلهٔ آزادی برسیم». لیکن، این گونه کلی بافی‌های مطمئن نمی‌تواند اعتراضاتی را که به هنر وارد می‌شود و امروزه در محافل مختلف مطرح می‌گردد، بررسی کند. به‌طور خلاصه، اعتراضات مزبور از این قرارند:

۱. هنر در عصر ماشین، یادگاری از نیاکان ما است.
 ۲. در جوامع سوداگر، هنر که روساخت عقیدتی را تشکیل می‌دهد، نقش زهر برای فکر مردم را بازی می‌کند.
 ۳. در عصر ما که سرآغاز انحطاط روحیهٔ اروپایی است، هنر و مطالعهٔ هنر، به‌هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
- اعتراض نخست، براین قضیه مبتنی است که چون انسان به‌مدد علم و تکنولوژی، جهان را اداره می‌کند، دوران سودمندی هنر نیز سپری

شده است. ظاهراً بحران کنونی هنر را هم دلیل بر این واقعیت می‌دانند. این دسته از معترضان هنر می‌گویند هنرمندان عصر جدید افرادی هستند که بازمانه خود را بطنه‌ی ندارند؛ آنان به جای الهام از اعجازهای تکنولوژی، درهای کارگاه‌ها و هنر کده‌هایشان را بسته به آفرینش لاطایلات پرداخته‌اند. اگر گفته کتاب مقدس را پس و پیش کنیم، آنان جسمی پرتوان ولی روحی ناتوان دارند.

برای رد این اعتراض، نخست باید متذکر شد که تکنولوژی بر حسب نظر گاه ما معانی متفاوتی به خود می‌گیرد و بستگی به این دارد که ما از نظر گاه يك مخترع یا مصرف کننده صحبت کنیم یا از نظر گاه يك کار گزار فرهنگی. تکنولوژی در نظر مخترع، پدیده‌ی است تولیدی که در این جانیازی به بحث مفصل در ماهیت آن وجود ندارد. اگر فرض کنیم نیروهای تولیدی جامعه در حوزه نیروهای طبیعت محدود هستند و در چهارچوب همین نیروها حرکت می‌کنند در این صورت هر گونه تغییری باید در کلیه حوزه‌های تولیدی تأثیر گذار گردد. نمی‌توان انکار کرد که از سده هجدهم به بعد، دین و هنر در برابر پیشرفت‌های علم و تکنولوژی، عقب نشینی کرده‌اند. در سده نوزدهم و بیستم نیز استعداد هنری به رشد خود ادامه داده است ولی در این دوسده اخیر جامعه به طور کلی فاقد جهان‌نگری مشترک بوده است. هنرهای تجسمی، به جای آن که تجسمی واحد در معماری به دست آورند به صورت‌هایی مستقل چون نقاشی و مجسمه سازی در آمدند. لیکن اقتصاد جدید، نیازهای جدید آفریده است و تکنولوژی بی سابقه نیز وسایل مورد نیاز معماری نو را فراهم آورده است. تتهاسوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اصول معنوی ما آن چنان استوار و انعطاف پذیر هستند که ساختمان کار کرد اجتماعی هنر را امکان پذیر گردانند یا نه؟

لوکوربوزیه، این وضع ناپایدار را با این عبارت کوتاه بیان

می‌کند: «سازندگی یا انقلاب». این دوشق، با هم جور در نمی‌آیند. سازندگی ممکن است موجب تأخیر يك انقلاب دیررس گردد و انقلاب پیروز را به سربلندی برساند، ولی این که بتواند جای انقلاب را بگیرد، از توهمات متخصصین است.

و اما این نظر که هنر در عصر ماشین، یادگار نیاگان ما است، بر پایهٔ دو فرض قدرگرایانه مبتنی است: نخست این که هر عصری بایک جریان «واحد» تکاملی مشخص می‌گردد؛ درثانی، پیکار در جهت منافع یا علیه این جریان مشخص، کاری بی‌ثمر- یا حتی زیان‌بار- است. اما تاریخ، نه‌روندی است طبیعی که قوانین تغییر ناپذیر بر آن حاکم باشند و نه تحقق مشیت الهی در روی زمین. تاریخ، مبارزه‌یی است انسانی؛ مبارزهٔ جامعهٔ انسان برای تبدیل ذخایر طبیعت و انتقال دست آوردهای نوابغ به فرهنگ مردم؛ تاریخ، مبارزهٔ انسان عصر حاضر و سنت‌های او است برای پی‌ریزی آینده. در این مبارزه، انسان به‌طور کلی آزاد نیست اما مطمئناً این فرصت را دارد که خود را از قید شرایط کهنه آزاد کند و شرایطی تازه و مناسب برای تکامل توانایی‌های بالقوه‌اش تدارک ببیند. به این فرصت از آن جهت می‌توان دست یافت که در هر عصر فرهنگی، نه يك جریان مشخص بلکه چندین جریان مسلط با هم در مبارزه‌اند. و انسان آنگاه به این فرصت دست می‌یابد که آگاهانه مرقی‌ترین عنصر سنت‌های خویش را که بیش از همه آینده را دردل خود دارد برگزیند، آن را متهورانه کمال بخشد (بدون کنارگذاشتن شکل‌های متنوع فرهنگ که رقابت‌شان نه موجب تضعیف بلکه موجب تقویت فرهنگ به‌طور کلی می‌شود)، و دست آورد تازه را به‌طور کلی جزیی از جوهر انسان گرداند.

در جریان این تلاش، تکنولوژی، تا آن‌جا که به عنوان يك پدیدهٔ نوآورانه تلقی شود مانعی به‌شمار نمی‌رود ولی بادر نظر گرفتن نحوهٔ

استفاده از آن، هدف‌هایی که در استفاده از تکنولوژی داریم و قدرت‌هایی که در پس آنند، می‌توانند به صورت مانعی در آیند. بدین جهت، تکنولوژی به خودی خود مانع رشد نیروهای خلاق هنرمند یا باعث تضعیف آنها نمی‌گردد، بلکه شرایط اجتماعی است که چنین می‌کند، شرایطی که در آن جامعه نمی‌تواند تکنولوژی را کنترل کند بلکه تکنولوژی جامعه را کنترل می‌کند. با این که تکنولوژی موجب تکامل نیروهای تولیدی شده است، ولی این امر چه از لحاظ توزیع تولیدات یا روابط مالکیت و چه از لحاظ سازمان‌سیاسی جامعه، هیچ‌گونه نتیجه اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی به بار نیاورده است. استفاده ناسنجیده از تکنولوژی و محصولات آن، موجب عدم تعادل در حیات تاریخی جامعه می‌گردد. و بین نیروهای زنده و مرده، مترقی و مرتجع، تضادی به وجود می‌آورد. در نتیجه نیروهای تمرکزگرایز بر نیروهای وحدت‌طلب پیروز می‌شوند و اراده انسان به سازمان دهی جهان دچار سستی می‌شود.

این سستی، توأم با بحران در رابطه‌های فرهنگی، یعنی ناتوان شدن گروه‌هایی از جامعه که نقش‌شان انتقال دست‌آوردهای نوابغ به مردم است (یا باید باشد)، شدیدتر می‌گردد. مردم که روحانیان و دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران هم آنها را از یاد برده‌اند، از فیلم‌های مهمل و برنامه‌های رادیویی تغذیه می‌کنند و به پرستش ستارگان سینماها یا قهرمانان ورزشی مشغول‌اند. آخرین بقایای حیات معنوی، به خاموشی تهدید می‌شوند. ولی ما نمی‌توانیم برخوردی قدرگرایانه با این وضع اتخاذ کنیم. تاریخ، آفریننده انسان نیست بلکه انسان آفریننده تاریخ است، البته در محدوده‌ی معین. هر قدر قدرت یک جریان مشخص تاریخی زیاد باشد، انسان می‌تواند و موظف است چنانچه این جریان با نیروهای خلاقش مخالف باشد، به مقابله با آن برخیزد. هیچ تقدیری فرمان نمی‌دهد که ماقربانی تکنولوژی باشیم یا هنر را به عنوان یک پدیده

کهنه‌تاریخی در بایگانی بگذاریم. «تقدیر»، همان سوء استفاده سوداگران از تکنولوژی در راه سرکوب کردن قدرت مردم برای آفریدن تاریخ است. هر کسی می‌تواند با شرکت در زندگی اجتماعی و سیاسی، در این باره که آیا هنر را باید کنار گذارد یا نه، تصمیم بگیرد. شناخت هنر در ارتقاء این تصمیم به عالی‌ترین سطح خود مؤثر است. همچنان که برگ در اثر نیروهای خلاق درونی‌اش شکل می‌گیرد، کار هنری هم خود را با تکیه بر نیروهای درونی‌اش زنده نگه می‌دارد و هر انگیزه‌ای را برای به توافق رسیدن با جهان، تقویت می‌کند.

اعتراض دوم بر پایه نظریه اقتصادی و آیینی مبتنی است که منتقد بزرگ سرمایه‌داری مطرح کرده است. سؤال مهمی که او می‌خواهد پاسخ گوید چنین بود: چگونه است که انسان برده کالاهایی می‌شود که خودش تولید می‌کند و چگونه می‌تواند خود را آزاد کند و مجدداً به صورت انسان در آید؟ او خود این گونه پاسخ می‌دهد: جامعه انسان، واقعیتی اصلی است و فعالیت اصلی آن که پیوسته تکرار می‌شود، تولید و سایل معاش و تولید مجدد است. (برای شناخت جامعه) تنها یک علم وجود دارد و آن علم تاریخ است و نخستین هدف این علم، فرمول‌بندی قوانین حاکم بر روند تولید و تکامل آن در جریان توالی نسل‌ها می‌باشد. ایده‌تئولوژی‌های حقوقی، حکومتی، هنری، اخلاقی و مذهبی، رو ساخت‌هایی هستند که بر روی این فعالیت واقعی و عینی پی‌افکنده می‌شوند. او به هیچ وجه اهمیت این رو ساخت‌ها را در روند تاریخ انکار نمی‌کند. پس از آن که دولت و قانون، اخلاقیات و غیره پدیدار شدند در برابر روند تولید و کنش‌شان می‌دهند؛ دولت و قانون، اخلاقیات و غیره، وسایلی هستند در اختیار طبقه بهره‌کش و برای استثمار شوندگان هم نقش افیون را ایفاء می‌کنند. برخی از مارکسیست‌های سطحی می‌گویند این طرز فکر را به حوزه هنر هم بسط دهند.

در این جا نمی توان نظریه واضح انتقاد از جامعه سوداگر را در باره هنر تحلیل کرد. لیکن، می خواهم به یکی از عبارات پایان مقاله «مقدمه‌یی بر نقد اقتصاد سیاسی» اشاره کنم که در آن به طرزی درخشان، مسئله اصلی ولی لاینحل نظریه خود درباره هنر و هر نظریه هنری دیگر را فرمول بندی کرده است. او می گوید:

«ولی مشکل در فهم این عقیده نیست که هنر و اشعار رزمی یونانیان با شکل های مشخص تکامل اجتماعی چه ارتباطی دارند، بلکه مشکل در درک این حقیقت است که چرا این هنر و اشعار رزمی هنوز هم برای ماسر چشمه لذت زیبایی شناختی به شمار می روند و در بعضی موارد به عنوان معیار و الگویی دست نیافتنی، در همه جا حاکمند. انسان نمی تواند به دوران کودکی باز گردد... ولی آیا انسان از شیوه های ساده بازی کودکان لذت نمی برد و نباید بکوشد حقیقت این لذت را در سطحی بالاتر، از نوپایی ریزی کند؟ آیا خصلت هر عصر در طبیعت کودک، به طور کامل موافق طبیعت عینی احیاء نمی گردد؟ چرا دوران کودکی انسان در جامعه، که در آن به زیباترین شکل تکامل خود رسیده است، نباید به عنوان عصری که هرگز باز نخواهد گشت، جذبه‌یی ابدی داشته باشد؟ بعضی از کودکان، بد تربیت شده اند و بعضی دیگر دارای رشد پیش رس هستند. بسیاری از ملت های کهن از نوع اخیرند. یونانی ها کودکانی بهنجار بودند. جذبه‌یی که هنر آنان برای مادر با خصلت ابتدایی بودن نظم اجتماعی به وجود آورنده این هنر در تضاد نیست. بلکه این جذبه تا اندازه‌یی محصول همین نظم ابتدایی، و تا اندازه‌یی هم محصول آن شرایط نارس اجتماعی است که هنر در آن به ظهور رسید و فقط تحت چنان شرایطی که دیگر قابل برگشت نیستند می توانست پدیدار گردد». شاید تصادفی نباشد که در این جا مقاله دچار گسستگی می شود، زیرا نویسنده اش به مسئله‌یی رسیده بود که نمی توانست حل کند. چگونه

ممکن است هنر، یعنی روساخت ایده‌ئولوژیک نوع خاصی از اقتصاد، در پی از بین رفتن آن اقتصاد، همچنان تأثیر گذار باقی بماند؟ چگونه ممکن است روساخت ایده‌ئولوژیک تا ابد به حیات خود ادامه دهد در حالی که زیر ساخت تاریخی عمری معین دارد؟ پاسخی که او بدین پرسش‌ها می‌دهد هیچ ارتباطی باتوسل به ماده‌گرایی تاریخی یا کمونیسم به عنوان و سیله‌یی برای دگرگون کردن جهان ندارد. این پاسخ، خرده‌بورژوازی است و تا اندازه‌یی هم از پاسخی که بورکهارت در تاریخ فرهنگ یونان داده است، قابل تمیز نیست، با توجه به این که بورکهارت به جای «کودکی»، اصطلاح «نوجوانی» را به کار برده است. اگر به جای تأثیر شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی، چیزی به نام جذبه ابدی وجود داشته باشد، در این صورت باید سرچشمه‌های ابدی هم برای این جذبه‌ها وجود داشته باشند. و اگر این درست باشد، تاریخ نمی‌تواند علمی یگانه و اقتصاد هم هدف اصلی آن باشد. تنها شق ممکن عبارت است از تحلیل روند معنوی پیوند دهنده شرایط تاریخی با ارزش‌هایی که انسانها آفریده‌اند، فراتر رفتن از محدوده یک عصر معین ولی نه از محدوده زمان تاریخی به‌طور کلی. عبارت «جذبه ابدی» که دو عنصر «ابدی» و «جذبه» دشواری درک آن را مضاعف می‌کند، نشان می‌دهد که منتقد جامعه سوداگر تاچه اندازه از مسئله‌یی که خودش آن چنان هشیارانه مطرح کرده بود، دور شده است. باز هم تکرار می‌کنیم که این مسئله لاینحل مانده است.

لاینحل ماندن این مسئله دلایلی روشن دارد. اگر بپذیریم که هنر، یک روساخت ایده‌ئولوژیک و فرض خود یعنی پایه استدلال ماده‌گرایی تاریخی است، در می‌یابیم که ماده‌گرایی تاریخی فقط ساخت تاریخی یک نظم معین اقتصادی، یعنی نظم سرمایه‌داری است که در آن تمامی نیروهای تولیدی در بخش اقتصادی متمرکز می‌گردند. دوره گذار،

همواره با ناپدیداری همراه است: کوشش‌های بانیان جامعه‌شناسی علمی برای شناخت عصر خویش گواه این مدعا است. در چنین عصری، احتمالاً دو گرایش وجود دارند. گرایش نخست می‌خواهد از نیروهای نوپا در نظم جدید استفاده کند و آن را براندازد، بر آن صحنه گذارد و آن را از خود دور کند: این، گرایشی است فعال، رزمنده و انقلابی. گرایش دوم به گذشته می‌چسبد، گذشته‌نگر و خیال پرداز است. بر-زوال گذشته اشک می‌ریزد یا آن را تأیید می‌کند، مدعی است که تمایل به زندگی از بین رفته است - به‌طور مختصر، گرایشی است انفعالی. هر جا مسایل اقتصادی - اجتماعی و سیاسی مطرح می‌شد منتقد جامعه سوداگر گرایش نخست را اتخاذ می‌کرد ولی در مسایل هنری، هیچ‌یک از این دو گرایش را اتخاذ نمی‌کرد. او تغییرات واقعی عصر خود را منعکس می‌کرد و می‌توان گفت در حقیقت، اقتصاد را شالوده فکر قرار داد. او مسئله بعدی را از نظر دور نکرد ولی چون راه حلی نمی‌دید، آن را لاینحل رها کرد. اگر او می‌توانست نشان دهد که در هنر نیز گرایشی فعال وجود دارد، می‌توانست شناخت هنر را تا موضع انقلابی خود ارتقاء بخشد.

گرایش نظری او نسبت به هنر، بی‌شک نواقصی دارد اما او خود بخوبی می‌دانست که پس از انقلاب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مهمترین انقلاب یعنی انقلاب فرهنگی نیز باید تحقق پیدا کند. او هیچ‌وقت هنر را مانند مذهب، به این دلیل که در جامعه بی‌طبقه جایی نخواهد داشت، از نظر دور نداشت. شبه‌چپ‌ها که هنر را با مذهب هم طراز می‌دانند، متوجه این حقیقت نیستند که خرافات دینی، استعداد های خلاق انسان را به قید می‌کشد، رابطه او را با امور دنیوی قطع می‌کند، و تضادهای آشتی ناپذیر طبقاتی را با نظریه‌های آشکارا خیالی و اکثراً سفسطه آمیز در باره عشق آشتی می‌دهد، در حالی که هنر فعالیتتی است

که همواره نومی شود و گفتگویی است فعال بین روح و ماده؛ کار هنری، نیروهای خلاق انسان را در درون ماده بیجان به گونه‌ای نفوذ می‌دهد که مجدداً می‌توان آن را به نیروهای زنده تبدیل کرد. در نتیجه، هنر، ماهیتاً افیون نیست؛ بلکه سلاح است. ممکن است دارای نتایج مخدر باشد ولی این در صورتی است که برای هدف‌های ارتجاعی مورد استفاده قرار گیرد؛ و از این جا می‌توان چنین نتیجه گرفت که این نوع کوشش‌ها برای لکه‌دار کردن هنر ناشی از آن است که از هنر به عنوان سلاح می‌ترسند.

سومین اعتراض به هنر و به کوشش برای درک هنر - که اعتراضی است به خود هنر - نه از تکنولوژی یا ماده گرایی تاریخی، بلکه از این نظریه انگار گرایانه ناشی می‌شود که انسان را با قدرت و تنوع نگرش‌ها، خیال‌ها، آرمان‌ها و رؤیاها و با این حقیقت متمایز می‌گرداند که او چیزهای موجود را در برابر چیزهای معدوم قرار می‌دهد. پل والری هنرمند انگار گرای برجسته عصر ما، «بحران فکری» ناشی از خسارت جنگ اول جهانی را مورد تحلیل قرار داده است. او که به هاملت روشنفکر شباهت دارد، به جستجوی علت‌ها پرداخته و چنین پاسخ می‌دهد: چیزی که به این کیفیت بحران فکر، عمق می‌بخشد وضعیت بیمار است.

بنابراین اگر من تمامی جزئیات را نادیده بگیرم و خود را به تأثیر زود گذر آن کل طبیعی که از ادراک حسی يك لحظه نصیبم می‌شود محدود کنم، متوجه ... چیزی نخواهم شد! هیچ چیز ... هیچ چیزی که تا بی‌نهایت ادامه خواهد یافت.

فیزیکدان‌ها می‌گویند اگر می‌توانستیم چشم را در کوره‌یی نگهداریم که حرارتش تا نقطه ذوب رسیده است، متوجه چیزی نمی‌شد. در برابر چشم دیگر نور ضعیف و شدید وجود ندارد که بتواند وجود

نقاط را در فضا تشخیص دهد. این نیروی مخوف مهار شده، موجب ناپدید شدن و برابری و نامشخصی می گردد. لیکن، این برابری چیزی نیست مگر «آشفته‌گی» کامل.

چه عاملی موجب پیدایش این آشفته‌گی در فکر اروپایی گردید؟ همزیستی آزادانه متشابه‌ترین افکار و متضادترین اصول زندگی و آموزش در فرهیخته‌ترین اذهان، موجب این آشفته‌گی گردید. این، مختص عصر «جدید» است....

خوب، دیگر چه داریم! اروپا احتمالاً در سال ۱۹۱۴ به حدود نوگرایی به معنی امروزی رسیده بود. هر فکری با هر وسعت عملی که داشت آمیزه انواع عقاید بود؛ هر تفکری نمایشگاه بین‌المللی افکار به شمار می‌رفت. آثار فکری متعددی وجود داشت که در آنها انبوه تناقضات و جریان‌های متضاد، مانند نمایش‌های دیوانه‌وار آتش بازی در پایتخت‌های آن زمان بود؛ چشم‌ها خسته و خشمگین بودند... چقدر ثروت مادی به خرج رفت، کار و نقشه‌ریزی شد و چند سده طول کشید و چه انسان‌های ناسازگار با هم کنار آمدند تا چنین جشنی امکان پذیر گشت و آن را به عنوان حکمت والای انسان و پیروزی انسانیت بر پا کردند؟

در یکی از کتابهای همان عصر - نه در یک کتاب عادی - به راحتی با این وضع مغشوش مواجه می‌شویم: تأثیر باله روسی، تماس با ملال‌های پاسکالی، تأثیرات متعدد گونگوری، اندکی از نیچه، اندکی از رمبو، برخی نتایج حاصل از آشنایی با نقاشان و گاهی هم لحن کتب علمی... تماماً موافق یک حالت نامشخص انگلیسی بودند که ارزیابی‌اش بسیار دشوار است!... در ضمن بهتر است به این نکته هم توجه کنیم که در درون اجزاء تشکیل دهنده این مخلوط، اجسامی دیگر هم می‌توان یافت... هاملت نمی‌داند که با این همه جمجه چه کند. ولی فرض کنیم

که او مجموعه‌ها را از یاد ببرد! آیا هاملت باز هم هاملت خواهد بود؟... ذهن بی‌نهایت روشن او در اندیشه گذار از جنگ به صلح است: اگر ذهنش تار گردد، خطرناک‌تر از این است که از صلح به جنگ پای نهد؛ همه مردم از این جهت ناراحتند... اومی گوید: «اما به سر من که عقل اروپا هستم چه خواهد آمد؟... و صلح چیست؟... صلح شاید کیفیتی باشد که در آن، خصومت طبیعی بین انسان‌ها به شکل آفرینش متجلی می‌گردد نه به شکل انهدام در جنگ. صلح، زمان رقابت خلاق و پیکار تولیدی است؛ ولی آیا من از تولید خسته نشده‌ام؟... آیا اشتیان به آزمایشهای اساسی را از دست نداده‌ام، و خیلی زیاد در مفاهیم ظریف غرق نشده‌ام؟... آیا نباید احتمالاً وظایف دشوار و جاه طلبی‌های آرمانی خود را کنار بگذارم؟... شاید بهتر باشد هم‌رنگ جماعت شوم و مانند پولونیوس^۱ که اکنون مدیر یک روزنامه بزرگ است عمل کنم؛ یا مانند لائرتس^۲ که شغلی در نیروی هوایی دارد؛ یا مانند روز نکراتس^۳ که خدا می‌داند با اسم روسی که به خود گذاشته، مشغول چه کاری است؟

«بدرود، ای ارواح! جهان، دیگر به شما یا بمن نیازی ندارد. دنیا حرکت خود به سوی جریانی مرگبار را ترقی نام می‌دهد و می‌کوشد مزایای مرگ را هم به مزایای زندگی بیفزاید. هنوز نوعی آشفته‌گی بر جهان حاکم است؛ ولی پس از اندک مدتی همه چیز روشن می‌شود و ما سرانجام شاهد معجزه جامعه حیوانی، یا خوابگاه کامل و نهایی مورچگان خواهیم شد.»

پل والری معتقد است انسان اروپایی که عقاید، هنرها و فرهنگ‌های کلیه ملت‌ها و اعصار در ذهن او دست در دست چنان حرکت می‌کنند که گویی به سوی بازاری مشترک می‌روند، از لحاظ فرهنگی تا مغز استخوانش

پوسیده شده و دیگر قادر به تولید معنوی نیست. این کاملاً صحیح است که از سال ۱۸۷۰ به بعد جزم‌های مربوط به ارزش عالی یا انحصاری ادبیات و هنر کلاسیک عهد باستان و عصر رنسانس، رو به زوال نهاده‌اند. امروزه نه تنها هنر گوئیک و بادوک، بلکه هنر چین و ژاپن، هند، آسیای صغیر، مصر، قبایل سیاه‌پوست آفریقا، سرخ‌پوستان آمریکای شمالی، مکزیک، آمریکای جنوبی و اقیانوس آرام، بیش از هنر عصر رنسانس به‌مانندیکند؛ و امروزه هر گاه که به فکر احیای هنر عهد باستان می‌افتم، به هیچ وجه تصورمان مانند تصویری نیست که وینکلمان، گوته یا بورکهارت از آن داشتند. در این جا نمی‌توان نقش این عناصر تازه در هنر معاصر را مورد بحث قرار داد. مطمئناً این عناصر علت ازهم‌پاشیدگی معنوی اروپا نیستند بلکه محصول فرعی آن به‌شمار می‌روند. این دست آورده‌های تازه، برای نظریه هنر، بسیار ثمربخش بوده‌اند. انبوه پدیده‌ها، مارا به قبول خصلت نسبی موضوع‌ها و سبک‌ها و امیدارد؛ ما مجبور بودیم بپذیریم که بسیاری از عناصر هنر، که در گذشته جزو عناصر اصلی قلمداد می‌شدند در حقیقت عناصری فرعی بودند؛ همچنین دریافته‌ایم که عنصر مشترك در تمامی سبک‌ها و موضوع‌ها، یعنی جوهر هنر، نوع خاصی از نیروی خلاق است که در طبیعت و جامعه، فلسفه و اخلاقیات اجتماعی مؤثر می‌باشد. امروزه می‌دانیم که نیاکان مادر کتب انسان گرایانه مدرسه خود تاچه اندازه ابتدال و حقارت حمل کرده‌اند. امروزه می‌دانیم که شاهکارهای هنر جهان، بودای بورو بودور، غازهای وحشی چینی در موزه آسیای شرقی برلین، سبا ملکه جوان بر سر در دروازه‌های جارتزر، بعضی از آثار هنری مکزیک، پولی نزی و دوران پارینه سنگی دارای کیفیتی هستند که حتی هنر یونانیان هم به‌ندرت از آن برخوردار بوده است. کشف ماهیت اصلی هنر، تا حدی غیر قابل تصور، به قدرت ارزیابی ما افزوده است. البته به‌بهای احترام به نیاکانمان

که سخت به ابتذال و حقارت عشق می‌ورزیدند.

در این جابه‌بررسی مختصر بدبینی فرهنگی و الری بسنده می‌کنیم. وقتی که این انگار گرای و هاملت روشنفکر پیش‌بینی می‌کند که از ویرانه‌های جنگ، نه تقنوس يك جامعه جدید بلکه «معجزه جامعه‌ای حیوانی» سر بر خواهد آورد، تنها پاسخی که می‌توان داد چنین است: هاملت بیچاره! سفسطه‌او ابتدایی است: از آنجا که انسان گرای بورژوازی روبه‌زوال نهاده، او چنین نتیجه‌گیری می‌کند که کار جهان به پایان رسیده است. شاید تاخت و تازهای هنر بیگانه، نشانه ضعف و از هم پاشیدگی طبقات متوسط اروپا باشد؛ ولی این از هم پاشیدگی، شرط يك طغیان جدید است. اگر بتوانیم پیروزمندانه فرهنگ‌های بیگانه را جذب کنیم، بامعنوی‌تری نو و گسترده‌تر، از این مبارزه سر بر خواهیم آورد. اما برای این منظور، کافی نیست که فقط يك هاملت روشنفکر باشیم. بلکه باید همانطور که با کونین می‌گفت: در زیر پوستمان «شیطان انقلاب» داشته باشیم.

اعتراضات مختلف به هنر، هر قدر ظاهراً متفاوت به نظر برسند، همگی در يك بدبینی بی‌معنی مشترك هستند. هر گاه هنر را فعالیت تولیدی بدانیم که عناصر بی‌جان و تجسم یافته را در خود حل می‌کند و با وحدت بخشیدن به ضدین، شکلی به این روند می‌دهد، نامفهوم بودن این اعتراضات روشن می‌شود. هر گاه هنر موجد نگرشی حقیقی نسبت به طبیعت و جامعه گردد، یکی از عالی‌ترین شکل‌های نیروهای خلاق تسلط بر طبیعت، جامعه و تفکر است و هر کار هنری حاوی نیروهایی معنوی است که رهایی آنها موجب افزایش قدرت تولیدی ما خواهد گردید. هر گاه نیروهای حاصل از هنر را به منظور تصرف در طبیعت، رشد شخصیت و پی‌ریزی جامعه‌ی عادلانه‌تر به کار گیریم، مفهوم مقام انسان در نزد ما ارزشی والاتر می‌یابد.

با وجود این آیا واقعاً چیزی تحت عنوان «تحلیل خلاق هنر» وجود دارد؟ آیا انسان کوچه و بازار هرگز می‌تواند الهام هنرمند و تجربه‌اش را در جریان فعالیت خلاق، حس و تجربه کند؟ ولی این اهمیتی ندارد. زیرا تجربه هنرمند، پیش از فعالیت خلاق، در حین و پس از آن، تا آنجا که تجربه صرف باقی بماند، چیزی است خصوصی و به خود او تعلق دارد؛ فقط در صورتی می‌تواند باینده ارتباط برقرار کند که شکلی هنری به خود بگیرد - مثلاً تاموقعی که تجربه هنرمند به طور مستقیم در کار هنری منعکس نگردیده باشد، اهمیتی ندارد. گذشته از اینها، هنر دوست صرفاً ذوقی، تقریباً همان تجربه‌ی را دارد که بزرگترین هنرمند دارا است. او نیز با بارقه الهام و سلطه الهه هنر، شیفتگی‌ها و افسردگی‌ها، فضل فروشی تعصب آمیز و فعل و انفعال‌های ضمیرنیمه آگاه، لحظات هیجان و لحظات غرابت آشنایی دارد. هنرمندی که می‌کوشد کار خود را صرفاً با تکیه بر نبوغ توجیه کند، قدرت حیاتی و اهمیت تجربه‌اش به هیچ وجه نمی‌تواند بیش از هنرمندی که در «نزدیک» بودن اثرش به طبیعت اصرار می‌ورزد توجه ما را به خود جلب کند. در مقالات پیشین با مثال‌هایی که ذکر کردیم متوجه شدید که منظور ما از تحلیل خلاق هنر چیست. در اینجا می‌توانیم ویژگی‌های عمده این گونه تحلیل را جمع‌بندی کنیم:

۱. تحلیل باید مانند خود هنر، ما را از کار خلق شده به روند خلاقیت سوق دهد.

۲. تحلیل باید خلاقیت هنری را در جهت:

- (الف) تصویری (مفهومی) که عناصر ذهنی - نسبی و عینی - مطلق، در آن با هم ترکیب شده باشند؛
- (ب) کلیت؛ و
- (ج) ضرورت، آشکار سازد.

۳) باید سلسله مراتب ارزش‌ها را به جای دنیای اشیاء بنشانند. مفهوم «هنر و مطالعه هنر از کار هنری به روند خلاقیت راه می‌پویند» چیست؟ همه ما وقتی هدف‌های مشخصی را دنبال می‌کنیم گرایشی مصلحت‌آمیز به هنر اتخاذ می‌کنیم. شیء، در نظر ما وظیفه‌ی مشخص به عهده می‌گیرد یا مابه کمک شیء، وظیفه‌ی را به انجام می‌رسانیم. در خارج از این حدود، مابه عینیت اشیاء پی نمی‌بریم، این اشیاء از لحاظ ادراک حسی، چه مصنوعی باشند چه طبیعی و چه در حال تکامل، غیر واقعی‌اند. این یک گرایش انعکاسی نیست زیرا به دنبال علل وجودی اشیاء نمی‌گردد و اشیاء را در زمینه کاملشان مورد بررسی قرار نمی‌دهد. هر چند مسیح به پیروان خود آموخته است که با هر ذره گوشتی که می‌خورند و هر قطره شرابی که می‌نوشند با خداوند وحدت برقرار کنند؛ هر چند حکمت‌هند باستان به ما پند می‌دهد که آن‌چنان بخوریم که بتوانیم در اندیشه غذا خوردن تمامی جهانیان هم باشیم، ماهر چیز را با توجه به مورد مصرفش برمی‌گزینیم، «خودمان و آنها را به سنگ‌هایی در میان دیگر سنگ‌ها» مبدل می‌کنیم و در دور و تسلسل پایان ناپذیر احتیاج-وسیله - ارضاء گیر می‌افزیم.

گرایش زیبایی شناختی، به گونه‌ی دیگر و کاملاً بی‌توجه به جوانب مختلف است و فقط یک هدف را دنبال می‌کند؛ درک جهان به مدد حواس، یا به مدد یک حس درونی، ویگانه شدن با جهان. این اهمیتی ندارد که بخش معینی از جهان که از نگرش زیبایی شناختی ما برکنار می‌ماند چگونه به نظر می‌رسد. مهم اینست که آن‌را به طور کلی و به طریقی ببینیم که تمامی علائق لحظه‌ی و فردی و همچنین فساد انگیز بودن اشیاء خارج از خودمان را تشخیص دهیم. شاید با جهان اطرافمان هماهنگ یا ناهماهنگ باشیم، شاید در رابطه با محدودیت خودمان یا حقارت تمسخرآمیز خودمان به صورت فرد، به عظمت کیهان پی ببریم.

چنین تجربه‌یی موجب شادی و تهذیب ما می‌گردد زیرا تضادهایمان با جهان اطراف، در جریان این تجربه حل می‌شوند.

هیچ يك از این دو گرایش، حق کار هنری را ادا نمی‌کند زیرا کار هنری، همان واقعیت به شکلی روشن‌تر است که به‌طور کلی و در تمام جزئیات با حواس سروکار دارد و در عین حال نشانه‌یی از مفاهیم غیر حسی است که همواره به‌قشرهای پایین‌تر نفوذ می‌کنند و هرگز و توجه ما را جلب نمی‌کنند و این واقعیت والا که غالباً به‌طرزی گمراه‌کننده «توهم» نامیده شده، چیزی از پیش آماده شده نیست بلکه در جلو چشمان ما و در ذهن ما تکامل می‌یابد، نه به این معنا که ما شاهد رشد معنوی یا تبدیل جرم به يك جسم کامل باشیم. ما شاهدیم که فلان روش مشخص هنری چه شکلی را ارائه می‌دهد و چه شکلی بالضروره از آن ناشی می‌گردد. آن‌جا که گفتیم هنر، ما را از کار هنری به‌روند خلاقیت سوق می‌دهد منظورم همین بود. پوسته یخی «هستی» صرف، ذوب می‌شود و ما روند خلاقیت را در واقعیت نو و والا که به حواس مان پناه می‌آورد و مفاهیمی بی‌پایان در بردارد، تجربه می‌کنیم.

اگر در مسیر این روند خلاقیت قرار بگیریم و کار هنری هم ما را هدایت نکند و سرچشمه‌های حرکت خلاق و هدف‌های آن را به ما نمایاند، راهمان را گم خواهیم کرد. همان‌طور که گفتیم این حرکت به‌سوی سه هدف پیش می‌رود.

بهبتر است اولین ویژگی وحدت بین عناصر ذهنی - نسبی و عینی - مطلق را مورد بررسی قرار دهیم. در هنرهای تجسمی، اجسام، نشانه واقعیت‌های روانی هستند. بعضی از اجسام، مانند پارچه، گلدان و سایر اشیاء بی‌جانند یعنی فاقد ویژگی‌های غریزی روانی هستند. بعضی دیگر جاندارند و به نحوی از ویژگی‌های روانی هم برخوردارند. ولی تمایز بین اجسام و موجودات جاندار که برای علم اهمیتی بسزا دارند، برای

هنرمند هیچ اهمیتی ندارد. زیرا وظیفه او این است که در ذهن خود بین اشیاء و موجوداتی که در محیط می بیند رابطه متقابل برقرار کند. او باید برای هر مضمون روانی، وضع و شکل و سطحی مناسب و رسا انتخاب کند. برعکس، برای وضع، شکل و سطح معین هر شیء باید در ذهن خود به دنبال حالتی بگردد که با آن شیء مطابقت داشته باشد و با همین حالت ذهنی است که آنچه را می بیند زنده می نمایاند. این گونه انتخاب چگونه می تواند تحقق پذیرد، چون جسم و روح از لحاظ کیفیت و ساختمان، باهم متفاوتند؟ مسلماً تنها پاسخی که می توان داد این است که یک وحدت عالی، این دو را بدون از بین بردن ویژگی های-شان، در خود ترکیب می کند.

در این جا باید به بحث درباره مقولات در برابر اشیاء اعم از مادی یا معنوی، بپردازیم. هر شیء دارای ویژگی های معین است؛ مثلاً خاص است یعنی از عام جدا و مشخص است و ما با توجه به ماهیت ویژه اش آن را در ارتباط با ماده، زمان و مکان تعریف می کنیم. ولی ما عام و خاص را فی نفسه نمی توانیم درک کنیم مگر این که به شکل مقولات خاص ذهن یعنی حواس، فکر و زندگی عاطفی بیان شوند. ادراکات حسی ما کره زمین را ثابت می نمایند. در حالی که به یقین می دانیم که زمین حرکت می کند. شاید از مردی یا به خاطر شخصیت کلی اش یا به خاطر کارهایی که انجام می دهد خوشمان نیاید، با این حال عقل ما می داند که او چرا چنین شخصیتی دارد یا چرا به فلان گونه خاص رفتار می کند. بدینسان اولاً ما فقط پدیده ها یعنی انعکاسهای «اشیاء فی نفسه» در ذهن خودمان را درک می کنیم؛ اشیاء به خودی خود، مستقیماً برای ما قابل حصول نیستند. در این هم بسا جای تردید است که ما بتوانیم مقولات را به طور مستقیم درک کنیم، چون مقولات هم به نوبه خود وابسته اشیاء هستند؛ مقولات موجب پیدایش اشیاء نمی شوند بلکه به

تعیین خصلت معنوی، حسی و عاطفی آنها کمک می کنند. همان طور که اگر مقوله‌یی در کار نبود هیچ وقت اشیاء خارج به شعور ما راه نمی یافتند، به همان سان، مقولات هم هیچ وقت بدون وجود اشیایی که باید به وسیله همین مقولات منعکس شوند نمی توانستند خصلت کل‌های عینی را به خود بگیرند. ولی چگونه ممکن است که اشیاء و مقولات، که این همه با هم متفاوتند، در وهله نخست وحدتی به وجود می آورند؟ وجه کسی می تواند تضمین کند که این وحدت به سوی سازش ضدین متمایل است و شکل تحریف شده وحدت نیست؟ چون ما نه می توانیم از «شکل فی نفسه» اطلاع مستقیم داشته باشیم و نه از «شیء فی نفسه». در حال حاضر کافی است فرض کنیم که اشیاء به اتکای مقولات به وحدت می رسند و مقولات ذهنی، صرفاً جزئی از این مقولات عینی در قوای مختلف ذهنی ما هستند. با چنین فرضی، اشیاء و مقولات فقط دو شکل عرضی و دو مرحله تکاملی يك واقعیت واحد یعنی ماده موجود در دنیای عینی به شکل وحدت و کلیتش هستند.

تفاوتی که بین پدیده‌ها و «اشیاء فی نفسه» وجود دارد و مانیز به آن اشاره کردیم، نه تنها در مورد رابطه بین دنیای خارج و شعور، بلکه در مورد رابطه بین ضمیر آگاه و ضمیر نا آگاه در دنیای درونی ما نیز صدق می کند. ضمیر نا آگاه محتوی عنصرهایی است که هرگز به وسیله مقولات به وجود نیامده‌اند یا به عللی شکل مقوله‌یی خود را از دست داده‌اند. از این رو اگر بخواهیم عنصری از ضمیر نا آگاه را وارد ضمیر آگاه کنیم بدین معناست که شکلی مقوله‌یی به آن داده‌ایم. بدین سان در می یابیم که ضمیر نا آگاه، صرفاً حاوی ماده خام است و وجود مقادیر عظیم این ماده خام در يك کار هنری دال بر ضعف خلاقیت است نه حاکی از قدرت. چون محتویات ضمیر نا آگاه، برخلاف دنیای خارج که از ذهن هنرمند نگذشته بلکه مقولات خاص خود را داراست،

در واقع از ذهن انسانی گذشته بدون این که در آن مسیر شکلی به خود گرفته باشد. این عدم وجود شکل مقوله‌یی می‌تواند به ضمیر ناآگاه انسان ارزش و موضوع تازه‌یی برای خلاقیت هنری بدهد، ولی ضمیر ناآگاه به خودی خود هیچ ارزش هنری یا فلسفی ندارد بلکه صرفاً مخزن موضوعاتی از این قبیل است.

در این جا به چهارمین و آخرین اعتراض می‌رسیم: و آن تضاد بین عنصر نسبی و مطلق است. منظور از نسبی، هر پدیده‌یی می‌تواند باشد، چه جسمی - روانی و مقوله‌یی - عینی باشد و چه نتیجه بررسی تفصیلی شعور ما. و منظور از مطلق، سراسر جهان عینی است که هیچ گاه نمی‌تواند به صورت یک پدیده در آید، هر چند خودش شالوده نهایی کلیه پدیده‌ها است. گذشته از این، به علل تاریخی، ما به آن بخش از تصورات مذهبی یا فلسفی که بشریت در اعصار مختلف برای نشان دادن تسلط خود بر قسمت‌های تسخیر نشده جهان پدید آورده است مطلق می‌گوییم، و این عنوانی است که تصور می‌کردند نمی‌توان آن را به طور کامل حتی با وجود این که در هر تجسم یا مفهومی دیده می‌شود، توصیف کرد.

ما هم قبلاً، متذکر شدیم که هنرمند می‌کوشد عنصر نسبی و مطلق را در یک انگار معین با هم ترکیب کند. منظور از «ترکیب»، هر گونه وحدت، ادغام، توافق و حل تضادها در واقع، حتی تأکید بر وجود تضادها می‌باشد. تمامی این گونه روابط یا ترکیبات، به تشکیل یک «انگار معین» منجر می‌گردد، انگار تاجایی که با چیزی محسوس و مدرک، چیزی ضروری و ویژه و عام از لحاظ انسانی، سر و کار داشته باشیم؛ و معین تاجایی که این انگار با شیوه تولید یک عصر مشخص، با سنت‌های آن عصر و خلق و خوی خود هنرمند ارتباط داشته باشد و در همین شرایط مشخص به وجود آید و تحقق پذیرد. «انگار معین»

از يك طرف منعكس كننده احساس زیبایی شناختی هنرمند در شرایط اجتماعی و لحظه معینی از تاریخ می باشد؛ از طرف دیگر نقطه حرکت شكل هنری و شكل خاص تجسم و احساس شدن انگار به شمار می رود. انگار، پلی است بین احساس زیبایی شناختی و شكل «انگارهای معین» هنرمندان که حتی در زمان و مکان واحد ممکن است باهم تفاوت فراوان داشته باشند، و هر يك از این انگارها همواره متضمن تشدید تضادها یا بهتر است بگوییم متضمن ستیز برای اثبات وجود خود باشد، که به تحقق پیوستن آن، جهات دو گانه خلاقیت هنری را که اکنون در باره اش بحث خواهیم کرد، تعیین می کند.

در بالا یکی از این جهات دو گانه را «کلیت» نامیدیم و منظورمان گروه های بسیار متفاوت امور بود. نخست با کلیت «من» جسمی - روانی مواجهیم. این کلیت، مادی است و شامل مقدار و اندازه، رابطه، ساختمان و سطح ظاهر می گردد. ولی از این جهت که قوای شناخت انسان (تن، حواس، تفکر، تعقل) و مراحل متوالی شناخت را در بر می گیرد، امری روانی بشمار می رود.

گذشته از این، کلیت رابطه یی هم داریم: رابطه با طبیعت که از تماس های تصادفی با اشیاء منفرد تا اطاعت همیشگی از قوانین کیهانی در نوسان است؛ رابطه با مردم که از دوستی و عشق تا روابط خانوادگی و شغلی و شكل های گسترده زندگی اجتماعی و ملی یا بین المللی در نوسان است؛ و سرانجام، دامنه اش به آثار فرهنگی که به وسیله کلیسا، هنر، علم، فلسفه و دیگر حوزه های فرهنگی به وجود آمده اند کشیده می شود. تا این جا کلیت را يك عنصر خارجی دانسته ایم: به کلیت درونی فرد توجه نکرده ایم. در حال حاضر باید کلیت معنوی یعنی حقایق ذهن را هم به این کلیت بیفزاییم. من سه گروه را مشخص می کنم. گروه اول به وجود و عدم مربوط می شود. آنچه ما در ذهن خود داریم نه مرگ

به عنوان پایان زندگی بلکه حضور عدم در هر لحظه زندگی است؛ ما همواره بین این دو قطب در حرکتیم و این روند لاینقطع کون و فساد همواره با شعوری که ما به کمک آن بر مسایل غیر قابل درک و تحقق احاطه می کنیم، همراه است. گروه دوم شامل مراحل و شکل های شعور یعنی ضمیر ناخود آگاه، ضمیر آگاه و فوق آگاه، و تمامی روابط پیچیده بین آزادی و انقیاد است. گروه سوم شامل ارزش گذاری، نظریه شکل کامل و تمایل به تحقق بخشیدن به هر استعداد بالقوه می گردد. هر فرد باید تا سطح تمامی انسان ها و روابط افراد با کل جامعه ارتقاء یابد؛ تفکر باید تابع قانون، دین تابع تقدس، و آفرینش هنری تابع شکل زنده گردد. خلاقیت هنری مستلزم کلیت حالات، وظایف، روابط، حقایق و ارزش ها است. این عناصر باید تماماً به طوری هماهنگ دارای کنش و کنش متقابل باشند: جسم و روح، درون و برون، فرد و جامعه، «من» و کیهان، سنت و انقلاب، غریزه و آزادی، زندگی و مرگ، شدن و بودن، انسان و سرنوشت، مبارزه و سازندگی، خوشی و زیبایی، قانون و تصادف، سبک و نما، اندیشه و عمل، آموزش و پیشرفت، حساسیت و روح، شک و یقین، عشق و وظیفه، زشتی و کمال، تناهی و لایتناهی، هیچ یک از این اصطلاحات زوج زوج، منافی همدیگر نیستند یا حتی یکی از آنها منافی یکی دیگر نیست. تمامی این ها باید با وحدتی عالی تر در کنار هم قرار گیرند.

«ضرورت»، دومین هدف خلاقیت هنری از ترکیب کردن عنصر نسبی و مطلق است. این ضرورت به چهار شکل متجلی می شود: خود-بسندگی کار هنری؛ وحدت درونی کار هنری؛ قوانین ترکیب کار هنری؛ و تأثیر بالقوه کار هنری.

خودبسندگی، مطابق قضایای منفی منطق، نشان دهنده مستقل بودن کار هنری از ذهنیت هنرمند است، حتی اگر کار هنری سراسر

گویای شخصیت او باشد. هم‌چنین نشان دهنده استقلال موضوع کار هنری می‌باشد، حتی اگر کار هنری همه خصوصیات این موضوع را به طور کامل بیان کند. کار هنری، صرفاً يك رابطه، تجسم یا بیان شخصی نیست؛ هم‌چنین، نه تکرار صرف حالات درونی یا تقلید از دنیای خارج، بلکه ترکیبی است که در زندگی این کار هنری راه یافته است. زندگی کار هنری، چیزی است سوای زندگی روحی یا زندگی اشیاء. این زندگی در صورتی می‌گردد که قانون باپدیده، عام باخاص، ژرفا باسطح ترکیب شوند و این ترکیب بتواند به حیات خود ادامه دهد و در نتیجه موجب جدایی کار هنری از دنیای خارج و استقلال آن از دنیای درون گردد.

وحدت درونی کار هنری موجب خود - بسندگی آن می‌شود. به گفته گوته، آنچه هنرمند را به وجود می‌آورد، قلبی است که «از يك احساس واحد سرشار باشد». ولی وحدت زیبایی‌شناختی احساس، فقط تا آن اندازه به شکل مبدل می‌شود که بامجموعه تضادها و نیروها ارتباط پیدا کند. احساس زیبایی‌شناختی فقط برپایه نیروهای مؤثر در آن می‌تواند در يك شکل نمایان مجسم گردد و این شق اخیر آنچنان تکامل یافته باشد که هر جزئی که منتج از قوانینی معین است، شکل دیگری از احساس اصلی و شکل اصلی به شمار می‌رود. چنانچه این شکل‌های دیگر را در کنار هم بگذاریم، به تجسمی از وحدت حالت مسلط در تصویر مورد نظر دست می‌یابیم.

وحدت حالت، به وحدت شکل مبدل می‌گردد و همان قوانین حاکم بر شکل اصلی و جزئیات آن از این شکل حمایت می‌کنند. هر جزء یا شکل ویژه، انحرافی است از مضمون اصلی و هر انحراف، جایی معین در تصویر دارد. چنانچه از قسمت‌های پایین تصویر به قسمت‌های بالای آن نظر افکنیم، متوجه می‌شویم که هنرمند در طی يك مبارزه توانسته

است از حالت ناخودآگاه ذهنی به وضوح ذهنی برسد. چنانچه از چپ به راست بنگریم، متوجه گسترش حوادث روی صحنه، نمایش اراده و روابط زندگی روزانه می‌شویم. چنانچه در ژرفای تصویر تعمق کنیم، به روابط موجود بین عناصر مادی و غیرمادی پی می‌بریم. شاید هنرمند، مختصات فضایی و روحی خود را مطابق اصولی دیگر ترتیب دهد، ولی همواره باید به نزدیک‌ترین وحدت ممکن بین این سه مجموعه دست یابد. گذشته از این، هر شکل ویژه منطقاً معلول شکل‌های پیش از خود و در عین حال نتیجه هدف کلی است. بدین ترتیب، کار هنری، از قوانین منطق پیروی می‌کند و در عین حال، ترکیبی از گانیک است، به نحوی که ظاهراً تناقض بین نظام هستی و زندگی در آن مرتفع می‌گردد.

لیکن، فقط پیدایش روابط صوری، تابع قانون نیست. از آنجا که هنر بیش از هر چیز با حواس سروکار دارد و می‌کوشد با استفاده از آنها مفهومی را روشن کند، قوانین ساختمان کار هنری فقط در صورتی تحقق می‌پذیرند که ضرورت حواس یعنی ضرورت هماهنگی، تداوم مادی، وزنده نشان دادن شکل ظاهر را اثبات کنند. فقط کامل شدن شکل ظاهر، حاکی از کمال کار هنری است. لئوناردو داونچی می‌گوید: «ابداع، آزاد است و ساده‌ترین کار در هنر نیز همین است. دشوارترین و ظریف‌ترین کار در هنر، ادراک کامل حسی است. همین کامل بودن، علت وجود هنر نقاشی است. ادراک کامل حسی، و نه بازی صرف با خیالات، عبارت است از لایتناهی شدن امر متناهی و محدود شدن امر نامحدود، به نحوی که هر گاه به تابلوی نقاشی نگاه می‌کنیم، فراموش کنیم که این یک نقاشی است.»

خود - بسندگی، وحدت و ساخت ناشی از قانون، باهم رابطه تنگاتنگ دارند، شرط و مکمل یکدیگرند و بر روی هم، تأثیری مشخص می‌گذارند. ماتأثیر بالقوه را که در نقطه مقابل تأثیر مجسم و بالفعل قرار

دارد، تا آنجا که جهت کار خلاق را تعیین کند، به عنوان چهارمین و آخرین ویژگی ضرورت معرفی کرده ایم. در هنرهایی که دین بر آنها مسلط است، نظیر کارهایی که در کلیساهای جامع گوتیک یا معابد هندوستان دیده می شود، جزییات به قدری زیاد است که چشم مافقط ظاهراً متوجه آنها می شود. در کوچک ترین تصویر هم جزییاتی وجود دارند که از چشم دقیق ترین بیننده پنهان می مانند. مهم این است که بیننده به بخشی از اثر مبدل گردد، یعنی هنرمند نه فقط نتیجه تجربه خود را از نو تولید می کند بلکه آن را به طریقی می نمایاند که تمام وسایل به کار گرفته شده، برای شخص دیگر نیز همان نتیجه را می دهند. هنرمند، کار هنری را فقط برای شخصی دیگر نمی آفریند بلکه با در نظر داشتن رابطه انسان با عنصر «مطلق» (کلیت عینی) و کامل کردن پیکره کلی واقعیت، چنین می کند. این نکته را هرگز نمی توان با عبارات روشن بیان کرد و هنرمند، در عین حال چنانچه نمی خواهد یا نمی تواند به دیگر افراد برسد، نباید امر متناهی را نادیده بگیرد. روش فوق العاده ما بعد الطبیعی، درست به اندازه روش خودمدارانه، هنری است.

نقطه عزیمت ما این فرض بود که خود هنر دلایل علاقه ما به هنر را در بر دارد. ما کوشیده ایم هنر را به کمک سه مفهوم که در عین حال، علت های توجه عملی ما به هنر نیز هستند، بیان کنیم. دو مفهوم ویژه نخست، این طور بود که هنر، ما را از کار خلق شده به سوی روند خلاقیت هدایت می کند و هنر، خلاقیت را در جهات معین یعنی به سوی ترکیب عنصر نسبی و «مطلق» در یک انگار معین، به سوی کلیت و به سوی ضرورت سوق می دهد. ما مفهوم ویژه سوم را این طور فرمول بندی کردیم: دنیای ارزش های آگاه از نسبیت خویش، به جای دنیای اشیاء نشسته است. و همراه با این دگرگونی، شیوه زندگی تازه ای از روند خلاقیت هنری پدیدار می گردد.

خلاقیت هنری، ماهیتاً، مفهومی مستقل به موضوع کار هنری نمی‌دهد. مطمئناً عید تبشیر، عید میگزساری و عیاشی بارب النوع گله‌ها و چراگاه‌ها، باساتیرها و «مائناها» نبوده‌است. هرچند ما آن را با مستی‌های معنوی در ارتباط می‌دانیم و حتی از این که قلبمان به خداوند می‌پیوندد، خوشحال می‌گردیم. مطمئناً يك نبرد تاریخی، مثلاً فتح قسطنطنیه به وسیله مهاجمان صلیبی را به ندرت ممکن است با سبب پوسیده‌یی که روی شاخه‌های سرسبز گذارده‌اند اشتباه بگیریم. آیا این هر دو مستلزم طرفین پیروز و مغلوب، و درهم آمیختن متقابل نمادهای به علاوه و منها که هر چیز را وابسته نقطه نظر ما می‌سازد، نیستند؟ روشن است که آنچه مضمون يك اثر به بیننده منتقل می‌کند همان موضوع اصلی کار هنری نیست، بلکه به خود هنرمند و منظوری که او از يك مضمون معین دارد و مفهومی که به اشیاء تحمیل می‌کند بستگی دارد. البته همین منظور و مفهوم را می‌توان در اشیاء گوناگون مجسم کرد و هر شیئی، بخشی از طبیعت خود را منتقل می‌کند. هنرمند نمی‌تواند این حقیقت را نادیده بگیرد، اما نکته مهم در يك کار هنری، نه آن «چیز» معین که موضوع اصلی کار هنری حامل آن است، بلکه، نیروی انتقال مفهوم کلی به وسیله تجسم است که به همین خاطر هر چیزی را که احتمالاً بتواند بین مفهوم و مضمون کار هنری اختلافی ایجاد کند از میان برمی‌دارد.

قدرت تجسم، به معنای نمایش قدرت هنرمند، به معنای سرزندگی و نیروی حیاتی که موجب زنده نمایاندن دنیای خارج به مدد نیروهای شخصی هنرمند خلاق می‌گردد، و به معنای ثبات منطقی یا عاطفی که به مدد آنها يك مسئله محدود را تا رسیدن به نتایج نهایی اش مورد بررسی قرار می‌دهند نیست. قدرت تجسم، حاکی از درجه شناخت ماهیت هنر و آشکار کردن دنیای اشیاء، ساختن دنیای ارزش‌ها و بالنتیجه آفریدن يك دنیای نو به دست انسان است. اصالت شکل این دنیای نو، معیاری

کلی به دست می‌دهد که به مدد آن می‌توانیم قدرت تجسم را بسنجیم. اصالت شکل، به این معنایست که ضرورتاً با دیگر شکل‌ها متفاوت باشد و چیزی کاملاً نو تولید کند؛ این اصالت (به مفهوم لغوی) به معنای شناختن سرچشمه و ریشه‌های خودمان و اشیاء گوناگون است.

می‌توانیم با بررسی شرایط به وجود آورنده کار هنری، این معیار کلی را بیشتر تشریح کنیم. در این صورت، چنانچه چگونگی رابطه «مطلق» و نسبی، یعنی درجه غیرمادی شدن عنصر نسبی و به تحقق پیوستن عنصر «مطلق» را مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که کار هنری هر قدر در آن واحد عینی و مجرد باشد، به عبارت دیگر، هر قدر تمثیلی‌تر و مفاهیم و معانی‌اش هر قدر نامحدودتر باشند، به همان اندازه، بزرگتر به شمار خواهد رفت. همچنین، بادر نظر گرفتن خصلت کلیت، می‌توانیم بگوییم که کار هنری هر اندازه جامع‌تر باشد یعنی هم‌دارای مفهومی اختصاصی باشد هم دارای هماهنگی باشد، یا به عبارت دیگر، در آن واحد دارای شکلی معین بادامنه مفاهیمی گسترده باشد، به همان اندازه بزرگ خواهد بود. سرانجام، بادر نظر گرفتن خصلت ضرورت می‌توان گفت که هر قدر وحدت از کثرتی بیشتر برخوردار باشد، کار هنری، همان اندازه دارای تضادهای بیشتر، ساختمان منطقی‌تر، خود-بسنده‌ترو کاری بس بزرگ‌تر خواهد بود.

شکی نیست که قدرت تجسم هنرمندان باهم متفاوت است. این تفاوت را که حاکی از مهمترین جنبه خلاقیت هنری است می‌توان با يك مثال نشان داد. مثلاً بر خوردهای مختلف رامبراند با موضوع یوسف و همسر پوتیفار را در نظر بگیرید. تصویر نخست که يك سیاه‌قلم است (لوح ۲۳ الف) با تصویر دوم (لوح ۳۳ ب، در لنینگراد) به خاطر مفهومی که از این موضوع گرفته است فرق می‌کند. تصویر نخست، نمایش شورانگیز جنسی است و تصویر دوم حالت تمسخر آمیز زنی را نشان

می‌دهد که می‌کوشد با فکر عدالت مخالفت کند. سومین و آخرین تصویر (لوح ۲۴ در برلین) از لحاظ جزئیات روند خلاقیت بادو تصویرپیشین تفاوت دارد و بیشتر به کمال نزدیک می‌شود.

درجات گوناگون قدرت تجسم، موجد سلسله مراتب ارزش‌ها یعنی موجد ترتیبی می‌شود که در آن هر تجسم جایی مشخص بین دو تجسم دیگر دارد، یکی بالاتر و دیگری پایین‌تر از آن است. ما نمی‌توانیم این درجات را به‌طریقی ریاضی بیان کنیم یا حتی از آنها نام ببریم – و این خود دلیلی است محکم بر فقدان نظریه‌های علمی درباره هنر. مسلماً سلسله مراتب ارزش‌ها در هنر وجود دارد، هرچند فرمول‌بندی آن دشوار است و هرچند غیر از کوشش پیوسته برای نزدیک‌تر شدن به عقیده به یک ارزش کامل، چیزی به نام ارزش عالی و مطلق وجود ندارد. قدرت خلاقیت، محدود است ولی نه به این علت که تابع شرایط معین تاریخی است، بلکه فی‌نفسه چنین است. و این محدودیت، هر اندازه واضح‌تر، همه جاذبه‌تر و ژرف‌تر، بخش کنترل شده جهان را مجسم کند در هر کار هنری دیده خواهد شد. کار هنری، نه آفرینش خود به خودی است و نه تقلید از آفرینش جهان. در کنار کاری که انسان می‌تواند انجام دهد، کاری به‌ظهور می‌رسد که در حال حاضر نمی‌تواند آن را به انجام برساند، ولی همین، کاری است که شالوده هر گونه خلاقیت به‌شمار می‌رود. همه هنرمندان خلاق و بزرگ، متوجه این امر شده‌اند و غالباً آن را بازبانی مذهبی بیان کرده‌اند. هنگامی که موسی می‌خواست به عظمت خداوند بنگرد، صدایی از غیب چنین گفت: «تو پشت مرا خواهی دید: ولی چهره‌ام هرگز دیده نخواهد شد.» و هومر می‌گوید: «آن‌گاه که یکی از خدایان ارادش بر این باشد که کسی او را نبیند، کدام چشم می‌تواند متوجه آمدن یا رفتن او شود؟» و تا اعصار بعد و تا زمان گوته و بودلر نیز مسئله به همین ترتیب بوده است. این ناممکنی

بینش مستقیم و کلی، بی نتیجه نیست. غرور هنرمند خلاق در مواجهه با کلیت عینی و با عنصر «مطلق» عصر خود درهم می شکند، و در جریان همین مواجهه است که نیروی خلاق او از نو شکل می گیرد. اگر خلاقیت بدون وجود عنصر «مطلق» امکان پذیر می بود، نخستین خلاقیت هنری، در واقع آخرین خلاقیت به شمار می رفت.

بدین ترتیب، هر چند وجود نظریه هنر به مفهوم احیای روش تجسم در یک اثر معین، چیزی غیر ممکن نیست، وظایفی که در این راه باید به عهده گرفت چندان ساده نیستند و هر کسی هم از عهده انجام دادن آنها بر نمی آید. هر کسی از ابتدای تولدش از استعداد درک هنر برخوردار است ولی تا کنون کسی نتوانسته از عهده خواست ها و توقعات هنر به طور کامل بر آید. خود هنرمند، پس از تکمیل یک کار هنری، مجبور است با مسایلی بزرگتر مواجه شود. «شکل در نظر بسیاری از انسان ها یک رمز است.» بدون تردید، منظور گوته از بیان مطلب فوق این بود که ماهیت شکل، بر بسیاری از انسانها پوشیده است. ولی ما نمی توانیم گفته او را این طور تعبیر کنیم که شکل، حاوی عنصری اسرار آمیز است که نمی توان به آن دست یافت. همان، تجسم زیبایی و کمال شکل را فقط کسی می تواند از دنیای زیرین باز گرداند که راهی به سوی «مادران» مادرانی که پایمال نشده اند و نباید پایمال شوند، یعنی راهی به سوی ژرف ترین و دورترین اعماق بگشاید. بنابراین هر پژوهش هنری باید بپذیرد که هدف هنر عبارت است از «جستجوی هر آنچه شناختی است و احترام گذاشتن به هر آنچه ناشناختنی است.» با چنین محدودیتی در فکر، معتقدم که عملاً از دو راه می توانیم به جوهر هنر پی ببریم.

اولین راه این است که کار هنری را در برابر چشم هایمان بگذاریم و یک لحظه هم از آن چشم برنداریم و از خودمان بپرسیم که برای این کار هنری، البته از لحاظ مفهوم، چه کاری می توانیم بکنیم. در مقالات

پیشین دیدیم که بر روی هم در هنر، چهار مسئله اصلی وجود دارد:
(۱) ترکیب شکل معین با در نظر گرفتن مواد کار و مکان آن شکل.

(۲) ترکیب شکل به طور کلی از لحاظ خارجی (طول و عرض، خطوط اصلی، خطوط لازم برای نشان دادن جهت) و از لحاظ داخلی (شکل واقعیت، فکر معین، احساس زیبایی، مایه اصلی شکل و غیره).
(۳) ترکیب روابط بین تك تك شكل‌های داخل يك کار هنری (ترکیب داخلی و خارجی، و منطق ساختمان اثر، و غیره).

(۴) تجسم تك تك شكل‌ها و تجسم به طور کلی.
هر يك از این چهار مرحله، شیوه هنری را به مثابه پدیده‌یی عینی می‌نمایاند.

راه دوم عبارتست از مقایسه درجات قدرت تجسم. این راهی است که بیننده تازه‌وارد، به طور طبیعی برمی‌گزیند و فقط در میان شکلها سیر می‌کند تا «زیبا» و «زشت» را باخوش آمدن‌ها و نیامدن‌هایش مقایسه کند، یعنی کسی است که قضاوت‌هایی غیرانعکاسی و واکنش‌هایی ذهنی دارد. ولی اگر بادقت تمام درباره ارزش قضاوت‌هایمان بررسی کنیم درمی‌یابیم که هدف از قضاوت، بیان این واقعیت عینی است: اگر دواثر هنری داشته باشیم هر يك از این دو، مقامی معین در سلسله مراتب ارزش‌ها دارد، و این همانطور که نشان دادیم، واقعیتی است و رای ذوق شخصی ما و مستقل از آن.

انکار وجود معیارهای عموماً معتبر در ارزیابی کارهای هنری، نه تنها به معنی انکار یکی از بدیهی‌ترین قضایا بلکه به معنی از بین بردن دنیای ارزش‌ها است، چون اگر هنر را به امید ذوق و سلیقه فردی رها کنیم خوب و حقیقی هم خصالت هنجاری خود را از دست می‌دهند، لیکن باید مسئله ارزش در هنر را که همواره با ثمره‌ترین قسمت آن به شمار

می‌رود از نظردور نداریم. برای ارزیابی کار هنری، باید از هر گونه احساسات و افکار خصوصی دربارهٔ موضوع اثر برکنار باشیم، باید بدون جهت‌گیری معین به ارزیابی آن بپردازیم و همهٔ موضوع‌ها را برابر و مرتبط بدانیم و هر گونه انتظار کمال به معنی مطلق را از خود دور کنیم. در بالا نشان دادیم که در درون همین محدوده، معیارهایی وجود دارند که عموماً معتبرند زیرا به ماهیت هنر نزدیک‌ترند. استفاده از این معیارها در ارزیابی تك تك آثار هنری را روش هنجار می‌گویند.

به این دو روش می‌توان يك روش دیگر هم افزود که ارزش تربیتی دارد. این روش مستلزم مطالعهٔ کار هنری به مدد تخیل هنری است. اگر دقیق‌تر بگوییم، دشواری این روش به همان اندازه است که بخواهیم رشد يك درخت را نظاره کنیم. آنچه ما در دسترس داریم مراحل کمال-یابی اثر است، و هرگز نمی‌توانیم روند کار هنری را در اختیار داشته باشیم. ولی همین مراحل نیز گوشه‌یی از اسرار پنهان را برای ما فاش می‌سازند. چون وقتی به شناخت محرك يا گروه محرك‌های الهام‌بخش کار هنری نایل آییم و آنها را با مراحل اولیه یا نهایی کار هنری مقایسه کنیم، از این تفاوت‌ها می‌توانیم به چیزهایی که به کار هنری افزوده شده‌اند (یا بدون تغییر باقی مانده‌اند، البته موقعی که محرك، يك کار هنری دیگر باشد) پی‌بریم و این جزو ماهیت اصلی هنر است. وقتی درمی‌یابیم هنرمند چگونه کار می‌کرده، بارها و بارها طرح کار خود را که نسخهٔ مستقیم تصورات خود او هستند از نو ریخته تا به تصویری دست یافته که مطابق دلخواهش بوده است، حدسیات خودمان را بیشتر تأیید می‌کنیم.

یکی دیگر از روش‌ها، هر چند در درستی‌اش تردید است، روش مقایسهٔ آثاری است که يك هنرمند در مراحل مختلف زندگی‌اش می‌آفریند. با این که حتماً باید عامل سن و تفاوت‌های موجود در قدرت تجسم در

مراحل مختلف را در نظر بگیرم، می‌توانیم فرض کنیم که هنرمندی که به مرحله بلوغ رسیده، به‌ماهیت هنر نیز نزدیکتر شده است و آن را کاملتر می‌نمایاند. با این نظر گاه می‌توان سراسر زندگی هنرمند را به مثابه روند طولانی کار بر روی یک موضوع یا در یک رشته واحد تلقی کرد. تصویرهای نخستین مانند تصویرهای فرجامین به کمال نزدیک نیستند، و بر پایه مقایسه کارهای متوالی هنرمند می‌توان این تفاوتها را دریافت و تنظیم کرد.

لیکن، نظریه خلاقیت هنری، خواهان چیزی است بیش از بازسازی روند زندگی و فعالیت هنرمند توسط بیننده؛ این نظریه می‌گوید نیروهای رها شده معنوی به‌وسیله کار هنری، باید برای تقویت نیروهای خلاق بیننده به کار گرفته شوند.

گفتیم که هنر ما را از مشاهده کار هنری به‌روند خلاقیت سوق می‌دهد. این برگشت، در خارج از حیطه نظریه هنر، سرانجام موجب تردیدی عمومی نسبت به‌دنیای طبیعی و اجتماعی آن چنان که مجسم گردیده‌اند خواهد شد. مابه‌جای پذیرفتن اشیاء و امور به‌همان گونه که هستند، به‌جای مسلم فرض کردن آنها، تدریجاً در پرتو هنر، آنها را با مقیاس کمال می‌سنجیم. هر قدر فاصله بین آرمان و واقعیت بیشتر باشد، همان اندازه بیشتر با این سؤال مواجه می‌شویم: «باید در همه چیز تردید کنیم! به‌چه چیزی می‌توان اطمینان کرد؟» (دکارت). حل کردن اشیاء ظاهراً بیجان و تبدیل جهان باشکلی کنونی‌اش به‌جهانی که دائماً در جریان شدن و آفریدن است، جزو ماهیت ذهن خلاق به‌شمار می‌رود. مابه‌این طریق از کثرت امور می‌رهیم و سرانجام به‌شناخت عامل مشترك بین کلیه امور نایل می‌گردیم. مابدینسان، به‌جای این که به‌صورت موجوداتی جدا افتاده در میان دیگر موجودات جدا افتاده در آییم؛ خودمان بخشی از آن نیرویی می‌شویم که همه چیزها را می‌آفریند، به‌این طریق است

که راه منتهی به دادن در برابر ما گشوده می گردد. نخست از تصمیمات تصادفی و فردی آزاد می شویم و قدرت تفکر به دست می آوریم؛ سپس از تفکر محض می رهیم و قدرت باز آفرینی خلاقیت را به دست می آوریم؛ و سرانجام از آفرینش مجدد خلاقیت می رهیم و می توانیم خودمان را از نوبیا فرینیم. اگر هنر راه فعالیت خلاق را به ما نشان نمی داد هرگز از سفر باز نمی گشتیم، سفری که نشانه‌یی از کمال است، بلکه همواره به بیراهه خود ادامه می دادیم.

پیش از این گفتیم که در هنر، سه جهت وجود دارد یا به عبارت دقیق‌تر، سه نشانه که به یک طرف اشاره می کنند؛ و آن انگار معین است که از عنصر نسبی و مطلق، کلیت و ضرورت تشکیل می شود. فعالیت خلاق با چنین جهتی، می تواند به سوی «من» کشیده شود و من را شکل دهد؛ از آن جا می تواند به حیطه روابط اجتماعی و شکل دادن به جامعه و سرانجام به حوزه طبیعت، منجمله نیروهای کار انسان و شکل دادن به زندگی اقتصادی بپردازد.

در این جا بهتر است کمی هم درباره مفاهیم اصطلاح شکل دادن به زندگی بیندیشیم. برای این که بتوانیم به خودمان شکل بدهیم باید متوجه این حقیقت بشویم که ما تماماً محصول طبیعت نیستیم، ما باید به شناخت خودمان نایل گردیم. این هر چند هم مشکل و پرمسئولیت، تازه اول کار است. از آنجا که ما نه مستقیماً بلکه از طریق اعمال و رفتار خودمان می توانیم خودمان را بشناسیم، دراینکه نظرمان درباره خودمان با انگیزه‌های واقعی مطابقت داشته باشد، بسی جای تردید است. ولی برای رسیدن به چنین تطابقی، باید لاینقطع بکوشیم. چون فقط از طریق خودشناسی می توان به خود مختاری یا تعیین سرنوشت خود دست یافت؛ و خود مختاری کاذب موجب تباهی زندگی مامی شود و شرارت آمیزترین کار ممکن به شمار می رود.

در جریان خودشناسی، آگاهانه بر آن چیزی صحه می گذاریم که حالت طبیعی و سرشت اصلی ما یعنی طریقه‌یی باشد که بتوانیم عنصر کل و عنصر مطلق را در آن مجسم کنیم. تنها در صورتی قادر به تعیین سرنوشت خود خواهیم بود که پیوسته به خاطر داشته باشیم که عنصر خاص این تعیین سرنوشت، يك الكواست یعنی به کاملترین وجه ممکن در کل وجود ما و در وحدت با دیگر انسانها مجسم گردیده است. هیچ فردی مجاز نیست از این پیوند بگسلد و فردیت خود را به جای الكو بگیرد. در واقع، فردیت، واقعیتهایی است در طبیعت، در حالی که الكو، مبارزه‌یی فکری و پدیده‌یی همیشگی است. ما الكو را زمانی به تحقق می‌رسانیم که تعیین سرنوشت خودمان را بادو ویژه‌گی دیگر خلاقیت هنری یعنی کلیت و ضرورت، پیوند دهیم.

ما هنگامی دارای کلیت هستیم که دامنه حق تعیین سرنوشت‌مان به کلیه قوای ذهنی و سراسر وجودمان کشیده شود، نه روشنفکرانی يك سونگر باشیم نه به طور کامل مخلوقات غریزی، نه خودخواهانه به درون خویشتن پناه برده باشیم نه افرادی منفعل و فاقد آگاهی. نباید بگذاریم جسم‌مان به خاطر روحمان یا روحمان به خاطر لذت‌های مادی، پژمرده شود. ما نباید به اشیاء وابستگی پیدا کنیم، تا مبادا احیاناً آزادی خود را از دست بدهیم، و نباید از توانایی تحرك و جنبش خودمان سوء استفاده کنیم و در نتیجه به صورت افرادی فاقد حس ارزش در آییم. بلکه اگر می‌خواهیم افرادی هماهنگ، یکپارچه و جهان شمول باشیم که مانند ماده اولین، نه خدا باشد و نه شیطان، حق تعیین سرنوشت ما باید همه چیز منجمله خودپرستی و فداکاری، مستی و هوشیاری، جسم و روح، و آزادی و انقیاد را در بر بگیرد.

گذشته از این، کلیت در شکل دادن به من به معنی در گیر شدن من در شبکه روابط، منجمله روابط انسانی و فرهنگی می‌باشد. اینجا با

سر چشمه تضادهای بزرگ و احتمالاً لاینحل مواجهیم: کسی که در تلاش دست یافتن به حق تعیین سرنوشت خویش است، در آرزوی کلیت نیز هست، لیکن در روابطی که با دیگر افراد و گروه‌ها دارد متوجه می‌شود که فقط قسمت‌هایی از وجود او قابل استفاده و در نتیجه برتر از دیگر قسمت‌ها هستند، و همین قسمت‌ها وظایف و حقوقی دارند که کوشش برای اجرا و اثبات آن‌ها باهدف کلی حق تعیین سرنوشت او در تضاد می‌باشد. معهذا نباید از این گونه تضادها گریزان بود. در برابر هر تکلیف و در برابر هر حقی، باید از خودمان پرسیم: آیا می‌توانیم از عهده آن برآییم؟ می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟ در هر موردی باید از این اصل کلی پیروی کنیم که پیش از این که بتوانیم عمل کنیم، باید وجود داشته باشیم. در غیر این صورت هر کاری که بکنیم، یا مکانیکی است یا جزمی، و هیچ یک از کارهایمان از فرا گرفتن هنر جلوتر نخواهد رفت.

هنگامی که فرد ضمن کوشش برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خود با خواست‌های جهان واقعی روبه‌رو شود، درمی‌یابد که آزادی، او را از دنیا جدا و دستخوش غرابت و بی‌فایده‌گی نمی‌کند بلکه دنیایی را به‌روی اومی‌گشاید و به‌او امکان نفوذ در این دنیا و تأثیر گرفتن از آن را می‌دهد. در این جا ممکن است با عملکرد ضرورت یا حداقل با چیزی مواجه شویم که در تشکیل آن، همزمان با اظهار وجود خودمان و در عین حال همزمان با پذیرفتن مدعاهای عادلانه وجود، نقش ضرورت حق تعیین سرنوشت را مشاهده کنیم. نوع ضروری حق تعیین سرنوشت آن نوعی است که در برابر همه و سوسه‌ها و دشواری‌هایی که می‌توانند موجب آشفته‌گی و حتی انکار نفس شوند، پایداری کند. نوع ضروری حق تعیین سرنوشت آن است که بتواند محدودیت‌های خود را بشناسد و از این که در درون همان محدوده باقی می‌ماند راضی باشد. این گونه

حق تعیین سرنوشت، به وحدت درونی و اشتراك هدف منجر می گردد؛ در عین حال که جهان را شکل می دهد به من نیز شکل می دهد و این به طریقی است که در آن فقط به گونه هایی از فرهنگ حمله می شود که به جای آنها گونه هایی تازه داریم، که اساساً با گونه های پیشین متفاوت و از آنها کارآمدترند. هر کار دیگر به معنی از بین بردن وحدت و پیوستگی تکامل انسانی و ناکام کردن خودمان در رسیدن به هدف هایمان است. این گونه شکست، يك شکست اخلاقی است که شالوده اش حق تعیین سرنوشت کاذب می باشد.

همین مطالب را می توان درباره امکان بهره برداری از نیروهای معنوی مستور در کار هنری برای شکل دادن به زندگی اجتماعی گفت. مابین روابط سازمان یافته و خصوصی افراد فرق می گذاریم. روابط خصوصی، ریشه های بلا فصل روانی و فرهنگی دارند؛ لیکن روابط سازمان یافته معمولاً از يك شالوده مادی برخوردارند. این روابط از بطن همان روابط خصوصی که بی واسطگی خود را از دست داده اند، ناشی می شوند. در حال حاضر، هنر روابط خصوصی را و رای هر گونه رابطه یی قرار می دهد و الگوهای آرمانی آنها را در نظر مامجمم می کند. هنر، این گونه روابط را با چنان خلوص و ثباتی مجسم می کند که ما کمتر می توانیم در زندگی واقعی به آنها دست پیدا کنیم. زیرا دستخوش فشارهای گوناگون اجتماعی هستیم. هنر به ما نشان می دهد که زندگی با تفاوت هایی آشنایی دارد که نمی توان آنها را به صورت مفاهیم در آورد و همچنین از شرایطی برخوردار است که نمی توان آنها را با معیارهای مرسوم اخلاقی مورد قضاوت قرارداد؛ و این خصوصیت هنر، موجب رهایی ما از قید کلمات، مفاهیم و ارزش های نادرست اخلاقی می شود. نگرش ما به روابط سازمان یافته انسانها نیز تحت تأثیر شناخت صحیح و استفاده از نیروهای معنوی ذخیره شده در کار هنری می باشد. از آن جا که

هنر، مارا از کار هنری به جریان خلاقیت هنری سوق می‌دهد، ما را بر آن می‌دارد که نسبت به دستگاه بوروکراتیک با تمام مجرد بودنش تردید کنیم و نقش واقعی آن را بیازماییم. به این ترتیب، هنر، با توجه به جنبه سازمان یافته روابط انسان‌ها، همواره روح انتقادی ما را زنده نگه می‌دارد و این کار را نه بر حسب ضرورت مادی بلکه بر حسب نیروهای خلاق ما انجام می‌دهد.

فرد انسانی باید به حدود نیروهای خلاق خود پی ببرد، هر انسانی مطابق استعدادهای فردی‌اش در شکل دادن به جهان سهمی به عهده می‌گیرد و در نقطه مقابل این حقیقت باید از قدرت سیاسی (دولت و غیره) بخواهیم که به افراد امکان دهد تا نیروهای خلاق خود را به اعلا درجه کمال بخشند. این آخرین معیار ارزش جامعه است.

در این جا باید به طور خلاصه با توجه به تشکیل روابط سازمان یافته بین انسان‌ها، درباره چیزی که هنر به انسان می‌آموزد بحث کنیم. کافی است نمونه مجسم دولت را در نظر بگیریم. قبل از هر چیز باید به الگوی مشخص مستور در تکامل تاریخی پی ببریم و به آن تحقق بخشیم. چون این کار مستلزم رابطه‌ی معین بین عنصر نسبی و عنصر مطلق است، کلیه مفاهیم نسبی سیاسی نظیر اقتصاد، حکومت، حکمروایان، ملت و غیره، سوای رابطه‌شان با عنصر مطلق که در اصطلاح تاریخی به معنی مرحله بعدی تکامل است، هیچ معنای دیگر ندارند. صحبت کردن از الگوی مشخص دولت، سفسطه‌ی است آمیخته با رؤیا. درست به تعداد شکل‌های تاریخی حق تعیین سرنوشت خود، دولت پدید آمده است. مطمئناً تمامی این دولت‌ها مجری اصول کلیت و ضرورت نیستند.

به گمان ما نیاز به کلیت در شکل دادن به زندگی اجتماعی زمانی بر آورده می‌شود که کلیه اعضای یک گروه اجتماعی فعالانه در آن شرکت جویند. گذشته از این، هر عضو اجتماعی باید بتواند با سازمانهای

جامعه پیوند و اتحاد برقرار کند. هیچ بخشی از جامعه نمی تواند مدعی برتری بر بخش های دیگر باشد؛ حتی دولت و دستگاه دینی هم مطلقاً مستقل نیستند. سرانجام، فرد را نباید به عنوان یک کارکرد محض یا ماده خام انسانی در نظر گرفت، بلکه او انسانی است واحد و بهم پیوسته. این سه عامل را می توان در یک عامل گردهم آورد: شکل دادن به زندگی اجتماعی، هر گاه تا حد امکان به شناخت الگوی بشریت نزدیک شده باشد، نیاز به کلیت را برمی آورد. غرض از بشریت در این جا نه بشریت کمی بلکه بشریتی است کیفی: ترکیب اجتماعی باید به کلیتی دست یابد که مشابه کلیت خود فرد باشد.

شکل اجتماعی دولت، هنگامی برآورنده نیاز به ضرورت خواهد بود که نخست بین تمام نیروهای خلاق کمک کننده به آن تعادلی درونی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر عدالت برقرار باشد. عدالت نه به این معنا که همه دارای وظایف و تکالیفی مشابه باشند بلکه به آن معنا که افلاطون سده ها پیش ضمن انتقاد از دموکراسی یونان باستان گفته، یعنی هر کسی باید سهم خود را ادا کند و مقرری خود را بگیرد، بدون هیچ گونه تعصبی نسبت به اصل و خاندان، و با دادن فرصت های مساوی به عموم. گذشته از این، ضرورت به شکل خود بسندگی یعنی توانایی زنده ماندن با تکیه بر منابع مالی خود بدون تجاوز به حقوق دیگران، متجلی می گردد. بجاست به یاد آوریم که هر بخشی از جامعه از ابتدایی ترین بخش گرفته تا بخش های وسیعاً سازمان یافته فقط حلقه یی از زنجیر ارزش های فرهنگی می باشد. بنابراین هیچ بخش واحد اجتماعی، مثلاً دولت، یا حتی تصور صرف یک بخش اجتماعی را نمی توان با مجموعه کل ارزش ها مقایسه کرد. مجموعه کل ارزش ها بر تکامل مستقل هر حلقه زنجیر متکی است و نظم آن منعکس کننده جامعیت و قدرت هر حلقه می باشد. اگر بر پایه نوعی حکم نظری، به یکی از

گونه‌های فرهنگی اجازهٔ سرکوب کردن يك گونهٔ فرهنگی دیگر را بدهیم، به‌ناگزیر، هرج و مرج را دامن خواهیم زد. هرملت که تحت هر شرایطی، چه به دنبال علم و فلسفه و هنر برود چه به دنبال مذهب، و در این راه به هر گونه اقدامات دلبخواه متوسل شود، دولتی است فاسد و ضعیف که توسل به قدرت و حشیانه، ضعف آن رامستورنگه می‌دارد.

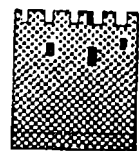
گفتیم که هنر، سلسله مراتب ارزش‌هایی را که از نسبیت خود مطلع‌اند، به‌جای نظم عینی اشیاء و ادراکات حسی می‌نشانند و تمامی برداشت ما از زندگی را دگرگون می‌کند. برداشت مافقط به‌شناخت زندگی محدود نمی‌شود بلکه ارزیابی زندگی و در واقع تمامی چشم انداز ما را دربرمی‌گیرد. در حال حاضر کلمهٔ پرسشی چه اهمیت خود را از دست داده است: از این پس حرفه و دارایی، استعداد و احساسات پاك، هر قدر هم شریف، و ارادهٔ نيك و ایمان خالص، واقعیت اصیل به شمار نمی‌روند. مای توانیم ثابت کنیم که مثل افلاطونی سراپا دروغ‌اند - و در واقع می‌توانیم ثابت کنیم که چیزی به نام حقیقت مطلق وجود ندارد - و در عین حال، افلاطون رایکی از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا پذیریم، یعنی او بیش از دیگران به نظریهٔ شکل کامل نزدیک شده است. مای توانیم مانند بسیاری از فرانسویان، ناپلئون را يك جنایتکار بی‌همه چیز و در عین حال انسانی بدانیم که کمتر کسی پیش از او فقط یکنفر پس از او توانست به عملی خلاق و چنان کامل، کلی و ضروری دست بزند. تجهیز نیرو و همواره باید در خدمت کمال جویی باشد اما بدون توسل به تعصب. چون هنر به ما می‌آموزد که هر انسانی که به شناخت نیروهای خلاق خود توفیق یابد، کاری کرده است که در واقع فقط از دست خود او برمی‌آید؛ در عین حال، هر کار خصوصی نمی‌تواند به کمال برسد، در نظر انسانی که می‌تواند در هر پیشرفتی نقش عظیم قانون بقای مسائل و نیروهای خلاق را ببیند،

هنر، نمایانگر ارزش‌های کامل و در عین حال نسبی می‌باشد. هر قدر به این ارزش‌ها نزدیکتر شویم، همان اندازه عنصر مطلق (کلیت‌عینی) رامهیب‌تر و مشخص‌تر خواهیم دید. و هر اندازه آگاهی ما نسبت به عنصر مطلق بیشتر باشد، با قدرتی به مراتب بیشتر می‌توانیم به‌روند سازندگی زندگی پردازیم، بدون اینکه خودمان را فدا کرده باشیم. ما از آن جهت دست به خلاقیت نمی‌زنیم که بگوئیم چیزی بیش از دیگری هستیم، بلکه این کار را به این دلیل می‌کنیم که خودمان واقعیتی به‌شمار می‌رویم که زندگی را احاطه کرده‌ایم و به آن ارج می‌نهیم. خلاقیت، ما را از جهان خارج جدا نمی‌کند بلکه به‌ما کمک می‌کند تا از آن فاصله بگیریم - این کمک هر قدر بیشتر باشد فاصله ما با جهان نیز به‌همان اندازه بیشتر خواهد شد. ما در آن واحد واقعی‌تر و غیر واقعی‌تر می‌شویم، درست مانند چراغ‌های دریایی. از این جهت، آگاهی ما از نسبیت، پشتیبان آرزوی کمال‌جویی ما می‌باشد. مایسترا کهارت در يك مورد کاملاً متفاوت قضیه را این‌طور مطرح می‌کند: «مشغول شدن به معنی ور رفتن سطحی با اشیاء است؛ انجام دادن يك کار، به معنی خبر گرفتن از عقل و به‌طور کامل دست به کار شدن است. فقط مردانی که دست به عمل می‌زنند، در ورطه امور و مسائل جهان هستند بدون اینکه در آن‌ها غرق شوند. با این وجود، آن‌ها از میان این همه اشیاء جهان خارج شده‌اند و در آخرین دایره عالم و در مرز ابدیت ایستاده‌اند».

نیروی خلاق، در هنر، بیش از هر حوزه دیگری، آزادانه‌تر متجلی می‌گردد. بنابراین، مطالعه خلاق و فعال‌هنر، برای بیدار کردن نیروهای خلاق، گماردن آن‌ها در برابر سنت و تجهیز آن‌ها برای مبارزه به‌خاطر نظم اجتماعی که در آن هر کس از امکانات فنی برای رشد استعدادهای خلاق خود برخوردار گردد، امری ضروری می‌نماید. جزئیات این نظم اجتماعی، بدون توسل به رؤیا و خیال، قابل پیش‌بینی نیست. ما

۴۴ / کوششی برای شناخت هنر

می‌توانیم و باید از این آگاهی خویشتن خوشنود باشیم که هنر، ما را
در رسیدن به نظم حقیقتاً عادلانه یاری می‌رساند، لیکن پیکارهای نهایی
در عرصه‌ای دیگر صورت خواهند گرفت.

نشر مالول

قیمت ۴۰ ریال