

رنه ولك

تاریخ نقد جدید

جلد دوم

ترجمة سعيد ارياب شيراني

This is a Persian translation of

Reed Welick, *A History of Modern Criticism: 1750-1950*

2nd Volume: *The Romantic Age*

(New Haven and London: Yale University Press, 1966).

سرشناسه	ولنگ، رید، ۱۹۰۳، ۱۹۹۹، Welick, Reed
خوان و دیده آور	: تاریخ نقد جدید (جلد دوم) / رید ولنگ، ترجمه مهد اربابشیرازی
مشخصات نشر	: تهران، پلوس، ۱۳۷۴، ۱۳۸۸.
شابک	: (دوره ۲) 978-964-448-000-3 (جلد دوم) 978-964-448-002-7
مشخصات ظاهری	: ۵۱۲ ص.
پاداشت	: فهرستبوسی بر اساس اطلاعات غیره
پاداشت	: عنوان اصلی: 1750-1950: A History of Modern Criticism.
پاداشت	: کتابخانه
موضوع	: نقد - نقد ادبی - تاریخ نقد ادبی
شماره فهرست	: (اربابشیرازی، مهد، ۱۳۸۸، مترجم
راهنمای کنگره	: ۱۳۷۴، ۱۳۸۵، ۲ ت. ۵ و ۱/۸۶۸ PN
راهنمای دیوبی	: ۸۰۱/۹۵۰۹
تعداد کتبخانه ملی	: ۹۳، ۹۱۸۵ و

۹۶-۹۷

چاپ اول: ۱۳۷۴

چاپ دوم: ۱۳۷۹

چاپ سوم: ۱۳۸۸

کتابخانه ملی ایران، خیابان دانشگاه، نقش : ۶۶۶۶۱۱۱۷

رید ولنگ

تاریخ نقد جدید (جلد دوم)

ترجمه مهد ارباب شیرازی

حروف چینی: نخستین

چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۸

چاپ گلشن

شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

حق چاپ محفوظ است.

شابک دوره ۲: ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۰۰۰-۳

شابک جلد دوم: ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۸-۰۰۰-۳

فهرست

۵	یادداشت مترجم
۷	مقدمه
۱۳	فصل اول : فریدریش شلگل
۵۱	فصل دوم : اوگوست ویلهلم شلگل
۹۳	فصل سوم : نسل نخست رمانتیکهای آلمان
۹۳	شلینگ
۱۰۲	نووالیس
۱۰۹	واکنرودر و نیک
۱۰۹	ژان پل
۱۳۵	فصل چهارم : از جفری تا شلی
۱۵۹	فصل پنجم : وردزورت
۱۸۳	فصل ششم : کولریج
۲۱۳	فصل هفتم : هزلت، لم، کینس
۲۵۵	فصل هشتم : مادام دوستال و شانو بریان
۲۸۳	فصل نهم : استاندال و هوگو
۳۰۵	فصل دهم : منتقدان ایتالیایی

۳۲۷	فصل یازدهم : نسل دوم رمانتیکهای آلمانی
۳۲۷	گورس
۳۳۲	برادران گریم
۳۳۷	آرنیم و کلاپست
۳۴۰	آدام مولر
۳۴۹	فصل دوازدهم : فیلسوفان آلمانی
۳۴۹	زولنگر
۳۵۵	شلایرماخر
۳۶۰	شوپنهاور
۳۷۱	هگل
۳۸۹	خانمه
۳۹۷	کتابشناسیها و یادداشتهای مؤلف
۴۹۷	فهرست آثار به ترتیب زمانی
۵۰۱	تعلیقات و توضیحات مترجم
۵۱۷	واژهنامه
۵۳۵	فهرست نامها
۵۵۳	فهرست موضوعی

یادداشت مترجم

چنانچه در مقدمه ترجمه جلد اول تاریخ نقد جدید ذکر شد، طرح نخستین و لک این بود که این تاریخ را در چهار جلد به پایان برد. به تدریج به شمار جلدها افزوده شد تا به هفت جلد رسید، و قرار بود جلد هفتم تاریخ نقد را در برِ اروپا از ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ شامل شود. پس از چاپ جلد اول، مترجم اطلاع یافت که و لک جلد هشتمی نیز تألیف کرده و جلدهای هفتم و هشتم را هر یک به تاریخ نقد این دوره در نیمی از برِ اروپا اختصاص داده است.

پانوشتها همه از مترجم است، مگر آنهایی که با نشانه * مشخص شده است. شماره نوکهایی که اندکی بالای سطر قرار دارد به پانوشتهای مترجم مربوط است، و آنهایی که در خود سطر میان دو هلال آمده به یادداشتهای مؤلف که، همراه با کتاب شناسیها، در پایان متن اصلی کتاب قرار دارد.

در ترجمه این جلد نیز از کمک و تشویق دوستان بسیار، بویژه استاد ابوالحسن نجفی، بهره مند بوده ام. ضمناً وظیفه خود می دانم از آقای دکتر محمود عبادیان، که با روی باز در ترجمه بسیاری از عنوانهای آلمانی کمک کردند، سپاسگزاری کنم. ولی، بویژه از آنجا که ایشان ترجمه همه این موارد را ملاحظه نکرده اند، مسئولیت هرگونه لغزشی بر عهده من است. آقای پیروز سیاوشی نیز آماده سازی متن و تهیه واژه نامه ها و فهرست نامها و فهرست موضوعی را بر عهده گرفتند و بار دیگر مرا مدیون دقت و لطف خویش ساختند.

مقدمه

در آغاز قرن نوزدهم، نهضت‌های رمانتیکی، دست کم در آلمان و انگلستان، به طور قطع آغاز شده بود. در آلمان سند قاطع در این باره مجلهٔ آنتنوم^۱ (۱۷۹۸-۱۸۰۰) است که پیشتر مطالب آن را برادران شلگل نوشته‌اند؛ در انگلستان، این امر در بالادهای غنایی^۲ (۱۷۹۸) اثر وردزورت^۳ و کولریج^۴ منهدم است که وردزورت در ۱۸۰۰ پیشگفتاری دربارهٔ مبانی نظری آن اشعار به آن افزود. فرانسه ظاهراً از این دو عقب افتاده است، چرا که آغاز نهضت رمانتیکی فرانسه را معمولاً با پروزی اورتانی^۵ (۱۸۳۰) یا، سه سال پیش از آن، با انتشار پیشگفتار ویکتور هوگو^۶ بر کرامول^۷ همزمان می‌دانند. ولی نباید فراموش کرد که مادام دوستانل^۸ در ۱۸۱۳ در کتاب دربارهٔ آلمان^۹ خود، با استفاده از نوشته‌های اوگوست ویلهلم شلگل^{۱۰}، دربارهٔ تمایز میان امر کلاسیکی و رمانتیکی به بحث پرداخته است. در ایتالیا نیز، تحت تأثیر یکی از مقاله‌های مادام دوستانل، بحث دربارهٔ امر کلاسیکی و رمانتیکی در ۱۸۱۶ آغاز شد. ولی این نقاط عطف معروف تا حدودی گمراه کننده‌اند؛ چنانکه بعداً خواهیم دید، حتی برادران شلگل هم متوجه نبودند که در حال تشکیل دادن یا بنیان نهادن مکتبی رمانتیکی هستند. در واقع، معاندان گروه هایدلبرگ (آرنیم^{۱۱}، برنتانو^{۱۲}، گورس^{۱۳})، که امروزه معمولاً آنها را رمانتیک‌های کمتر یا نانی می‌نامند، ادبیات معاصر آلمان را رمانتیکی خواندند. شاعری دانمارکی موسوم به بنس باگین^{۱۴} که در آلمان می‌زیست در ۱۸۰۸ نقیضه‌ای هجو آمیز

1. *Das Athenäum*2. *Lyrical Ballads*

۳. William Wordsworth، فصل پنجم همین کتاب.

۴. Samuel Taylor Coleridge، فصل ششم همین کتاب.

۵. *Hermani* اثر هرگو.

۶. Victor Hugo، فصل نهم همین کتاب.

7. *Cromwell*

۸. Madame de Staël، فصل هشتم همین کتاب.

9. *De l'Allemagne*

۱۰. August Wilhelm Schlegel، فصل دوم همین کتاب.

۱۱. Achim von Arnim، فصل یازدهم همین کتاب.

۱۲. Clemens Brentano (1778-1842)، نمایشنامه‌نویس و شاعر و رمان‌نویس آلمانی.

۱۳. Joseph Görres، فصل یازدهم همین کتاب.

۱۴. Jens Baggesen (1764-1826) شاعر و فکاهی‌نویس دانمارکی که با رمانتیک‌ها به مخالفت برخاست.

منتشر کرد که واژه «رمانتیکها» در آن به کار رفته بود.^{۱۵} آرنیم و برنتانو با شوقی وافر واژه‌ای را برگزیدند که به نیت استهزا به کار رفته بود. تا جایی که من اطلاع دارم، نخستین وصف تفصیلی گروه جدید ادبی موسوم به «رمانتیکها»^{۱۶} در مجلد یازدهم (۱۸۱۹) تألیف سترگ فریدریش بوتروک^{۱۷} موسوم به تاریخ شعر و سخنوری^{۱۸} آمده است. هیچک از شاعران رمانتیک انگلستان خود را به این عنوان نمی‌شناختند و در بحثی که در قاره اروپا مطرح بود ارتباطی با زمان و کشور خویش ندیدند. در ایتالیا و فرانسه به گروه‌های دقیقاً «رمانتیک» می‌توان اشاره کرد؛ در میلان پس از ۱۸۱۶ و در پاریس پس از ۱۸۲۴.

ولی اگر موضوع خودآگاهی و جانبداری آگاهانه از نحله رمانتیک را نادیده بگیریم، به گمان من فقط در صورتی می‌توانیم از نهضت رمانتیک فراگیر در اروپا صحبت کنیم که از دیدگاهی وسیع و همه‌جانبه به مطلب بنگریم و طرد عام نحله تنوکلاسیکی را به منزله وجه مشترکی به شمار آوریم. در تاریخ نقد، پیدایش مفهوم عاطفی درباره شعر و استقرار دیدگاه تاریخی و طرد ضمنی نظریه تقلید و قواعد و نوعهای ادبی از آثار قاطع تغییر به شمار می‌روند. و این پدیده‌ها را باید متعلق به قرن هجدهم دانست، نه اوایل قرن نوزدهم. در این مورد دیدرو^{۱۹} و هررد^{۲۰} نقطه‌های عطف هستند. میان ایشان و (به معنایی نسبتاً محدود) «رمانتیکها»یی چون وردزورث یا هزل^{۲۱}، مادام دوستال یا فوسکولو^{۲۲}، از لحاظ مواضع نظری و مفاهیم شعری تفاوت بسیار وجود ندارد. در تاریخ اندیشه انتقادی در قاره اروپا، نهضتهای موسوم به رمانتیک با تغییری ریشه‌ای و اساسی ملازم نیستند. اهمیت آنها در برخوردها و مناسبات ادبی هر چه هست، به خودی خود موجب تغییری در اندیشه‌های انتقادی نبوده‌اند. این اندیشه‌ها مدتها قبل از پیدایش این نهضتها مدون شده بودند.

ولی در درون این نهضت بسیار گسترده، در آلمان مفهوم تازه‌ای درباره شعر پدید آمد که نمادین و جدلی (دیالکتیکی) و تاریخی بود و آن را باید تا حدود زیادی به کانت^{۲۳} و گونه^{۲۴}

15. *Klingklingelalmannach: Ein Taschenbuch für vollendete Romantiker und angehende Myräker*

16. «Romantiker»

17. Friedrich Bouterwek (1766?-1828)، نویسنده آلمانی که در زمینه فلسفه و تاریخ ادبیات تألیفات دارد.

18. *Geschichte der Poesie und Beredsamkeit*

19. Denis Diderot، فصل سوم، جلد اول این کتاب.

20. Johann Gottfried Herder، فصل نهم، جلد اول این کتاب.

21. William Hazlitt، فصل هفتم همین کتاب.

22. Ugo Foscolo، فصل دهم همین کتاب.

23. Immanuel Kant، فصل یازدهم، جلد اول این کتاب.

و شیلر^{۲۵} نسبت داد. برادران شلگل، با وجود خصوصی که با شیلر داشتند، این دیدگاه را مدون کردند و به آن جهتی دادند که در اندیشه معاصر حائز اهمیتی شایان توجه گردید. آلمان، که در اوایل قرن هجدهم به وجهی انفعالی آماج آموزه‌های شوکلاسیسم فرانسه بود، کانون نشر اندیشه‌های انتقادی شد و بخصوص اوگوست ویلهلم شلگل در این زمینه در حکم مؤثرترین مروج آن نقش مهمی داشت.

ولی وضع انگلستان به کلی متفاوت بود: در آنجا، جفری^{۲۶} و وردزورت، به رغم دشمنی‌شان، برداشت تجربی و روان شناختی را درباره شعر که از قرن هجدهم به ارث برده بودند بسط دادند. و تنها در مورد کولریج است که می‌توان از برداشتی نمادین و دیالکتیکی نسبت به شعر سخن گفت. برداشت اخیر ظاهراً از آلمان نشأت گرفته، گو اینکه کولریج با مطالعات خویش در سنت افلاطونی، که زیربنای آرای آلمانها بود، آن را تقویت کرده است. گرچه کولریج بروردزورت و هزلت و بعدها کارلایل^{۲۷} تأثیر گذاشت، با این حال در زمان و کشور خویش منزوی بود. اما وردزورت و هزلت به سنت تجربی و روان شناختی بریتانیایی وفادار ماندند. و پس از کولریج نقد انگلیسی، تقریباً فارغ از هر گونه اثرپذیری از اندیشه‌های او، راه سنت تجربی را ادامه داد.

تمایز میان امر رمانتیک و کلاسیکی را مادام دوستال به فرانسویان معرفی کرد، ولی از این که بگذریم او و رقیبش شاتوبریان^{۲۸} را می‌توان از طرفداران مشرب اصالت عاطفه^{۲۹} به شمار آورد. نخستین کسی که شعر را به مفهومی نمادین و دیالکتیکی در فرانسه مطرح می‌کند ویکتور هوگو است.

رمانتیسم در آلمان تا حدود زیادی عبارت از شعاری بود که حقیقت و توجه به واقعیات زمانه را در ادبیات ترویج می‌کرد. رمانتیکهای آلمانیایی در ابراز نظرهایی که بعداً پیروان آلمان جوان^{۳۰} و نسل اول رئالیستهای فرانسوی مطرح کردند پیشقدم بودند. فوسکولو را، گرچه از لحاظ نحلّه فکری‌اش نمی‌توان رمانتیک خواند، از نظر گرایش به عاطفه‌مداری و درک دیدگاه تاریخی باید به مادام دوستال نزدیک ناست. شوپاردی^{۳۱} را، که برداشت عمیقاً

۲۵ Johann Wolfgang von Goethe + فصل دوم، جلد اول این کتاب

۲۶ Friedrich Schiller + فصل یازدهم، جلد اول این کتاب

۲۷ Francis, Lord Jeffrey + فصل چهارم همین کتاب

۲۸ Thomas Carlyle (1795-1881)، نویسنده اسکاتلندی که حملات شدیدش بر ریاکاری و ساده‌پرسی معرط و اعتقاد راسخش به فرد، بویژه به رهبران نیرومند، موجب شهرت او بوده است

۲۹ François-René, Vicomte Chateaubriand + فصل هشتم همین کتاب

29. emotionalism

30. Angles Deutschland

۳۱ Giacomo Leopardi + فصل دوم همین کتاب

شخصی و کاملاً «تفزی» درباره شعر دارد، باید از دیگران جدا به شمار آورد، ولی، به اعتقاد من، پیش از دو سانکتیس^{۳۳} در ایتالیا مفهوم نمادین و دیالکتیکی شعر وجود ندارد. از این رو، به دو معنای متفاوت می‌توان به نهضت رمانتیکی در نقد اشاره کرد: به معنای موشع آن این نهضت عبارت است از شورشی بر ضد توکل‌اسیسم، یعنی طرد سنت لاتینی، و اتخاذ نظری درباره شعر که بر بیان و اتقای هیجان و عاطفه متمرکز است. این نهضت در قرن هجدهم پدید آمد و منظم جریان گسترده‌ای است که تمام کشورهای جهان غرب را دربرمی‌گیرد.

به معنایی محدودتر می‌توان از نقدی رمانتیکی سخن گفت که ناظر بر استقرار نگرشی دیالکتیکی و نمادین درباره شعر است. خاستگاه آن قیاس سازمندی^{۳۴} هرد و گونه است، ولی از آن فراتر می‌رود و به شعر به منزله وحدت اضداد و مجموعه‌ای از نمادها می‌رسد. این برداشت در آلمان همواره در معرض این خطر قرار داشت که جنبه‌ای باطنی پیدا کند و به این ترتیب از واقعیت هنری فارغ شود، ولی برادران شلگل و معدودی از منتقدان که پیرامون آن دو گرد آمده بودند به تدوین نظریه شعری دیگری موفق شدند که از تأثیر بیش از حد هیجان‌جویی و طبیعت‌مداری^{۳۵} و امر باطنی^{۳۶} در امان بود و در آن نمادگرایی را با دریافتی ژرف درباره تاریخ ادبی درآمیخته بودند. این برداشت به نظر من حتی امروز نیز ارزشمند و تا حدود زیادی با واقعیات سازگار است. در آن زمان، برون از آلمان، فقط در آثار دو منتقد برجسته، یعنی کولریج و هوگو، به آن برمی‌خوریم.

برای آنکه این برداشت درخور نظریه ادبی جدیدی باشد، لازم است که تمام معانی ضمنی و پیامدهای متعدّدش وصف شود. بنابراین با برادران شلگل، ولی نه به ترتیب ارشدیت سنی، بلکه براساس تقدّم اندیشه‌ها و نظرها آغاز خواهیم کرد، و نخست به برادر کهنتر، فریدریش شلگل^{۳۷}، و سپس به برادر مهتر، اوگوست ویلهلم، خواهیم پرداخت. این دو دارای شخصیتی متمایز و دیدگاههایی متفاوت‌اند و از این رو بحق باید آثار هریک را جداگانه مورد بحث قرار داد. پس از آن، نظره‌های دیگر رمانتیکهای بزرگ آلمان را بررسی خواهیم کرد: شلنگ^{۳۸} فیلسوف، شاعر عرفانی نووالیس^{۳۹}، واکن رودر^{۴۰} و نیک^{۴۱} که دوست هم بودند، و سرانجام

۳۳ (1817-1883) Francesco De Sanctis، منتقد ادبی ایتالیایی، او را بنیانگذار نقد ادبی جدید در ایتالیا دانسته‌اند.

33. organic analogy

34. naturalism

35. mysticism

۳۶ Friedrich Schlegel، فصل اول همین کتاب.

۳۷ Friedrich Wilhelm Joseph Schelling، فصل سوم همین کتاب.

۳۸ Novalis (Friedrich von Hardenberg)، فصل سوم همین کتاب.

۳۹ Wilhelm Heinrich Wackenroder، فصل سوم همین کتاب.

زان‌پل (ریشر)^{۲۱}، که به نظر می‌آید تاحدودی از آنها جدا و متمایز باشد. از نظرهای این اشخاص مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و تعریفی در باب ذوق به دست می‌آید که می‌توان آن را زمینه‌ای برای آرای کولریج دانست. ولی پیش از کولریج، باید به منتقدان کهنتر انگلیسی در آن زمان، از جفری گرافته تا شلی^{۲۲}، بیردازیم و مواضع وردزورت را، که غالباً سوءتعبیر شده، تحلیل کنیم. پس از این، تم^{۲۳}، هزلت و کینس^{۲۴} گروه مشخصی را تشکیل می‌دهند که قوام آن بر نظرهای یکسان و شیوه نقد استعاری جدیدی مبتنی است که در سراسر قرن نوزدهم نفوذی قابل ملاحظه داشت. در فرانسه باید مادام دوستانل و شانوبریان را، به رغم تعارضی ظاهریشان، در کنار هم بگذاریم. و در فصل بعد از آن استاندال^{۲۵} و هوگو را، که از آرمان رمانتیکی واحدی جانبداری می‌کنند ولی درباره ماهیت شعر نظرهای کاملاً متضاد دارند، روبه‌روی یکدیگر قرار دهیم. به ایتالیا، که از مادام دوستانل و اوگوست ویلهلم شنگل متأثر شده بودند، در فصل بعدی خواهیم پرداخت. سپس به آلمان بازمی‌گردیم تا رویدادهای تازه را در آنجا بررسی کنیم — رویدادهایی که در زمان مورد بحث بیرون از آلمان بازتابی نداشتند: مفهوم اسطوره‌ای و گروه‌گرایی^{۲۶} شعر در آرای یاکوب گریم^{۲۷}؛ نظر زولگر^{۲۸} درباره شعر به منزله کتاب/طنز^{۲۹}؛ نظریه شلایرماخر^{۳۰} درباره هنر به منزله بیان مافی الضمیر؛ مفهوم تازه شوپنهاور^{۳۱} درباره ترژدی؛ و ترکیب نهایی نظرهای زیباشناختی آلمانها در نظام فلسفی عظیم هگل^{۳۲}. در خاتمه به کشورهای دیگر نیز به اختصار خواهیم پرداخت و منظری به مجلد بعدی خواهیم گشود.

۲۰. Ludwig Tieck، + فصل سوم همین کتاب.

۲۱. Johann Paul Richter (Jean Paul)، + فصل سوم همین کتاب.

۲۲. Percy Bysshe Shelley، + فصل چهارم همین کتاب.

۲۳. Charles Lamb، + فصل هفتم همین کتاب.

۲۴. John Keats، + فصل هفتم همین کتاب.

۲۵. Stendhal (Henri Beyle)، + فصل نهم همین کتاب.

۲۶. Jakob Grimm، + فصل یازدهم همین کتاب.

۲۸. Karl Wilhelm Ferdinand Solger، + فصل دوازدهم همین کتاب.

۲۹. Irony، + جلد اول این کتاب، ص ۲۱۵، ۲۱۲.

۳۰. Friedrich Schleiermacher، + فصل دوازدهم همین کتاب.

۳۱. Arthur Schopenhauer، + فصل دوازدهم همین کتاب.

۳۲. Georg Wilhelm Friedrich Hegel، + فصل دوازدهم همین کتاب.

فصل اول: فریدریش شلگل

فریدریش شلگل (۱۷۷۲-۱۸۲۹) — که از برادرش اوگوست ویلهلم (۱۷۶۷-۱۸۴۵) پنج سال جوانتر بود — ذهنی وقادتر و اصیلتر داشت. فعالیت و تأثیر انتقادی او به مراتب اسبق بر اوگوست ویلهلم است. درست است که در مورد دو برادر و دوست صمیمی تعیین دقیق اولویتها مشکل است. ولی ظاهراً در این مورد شکی وجود ندارد که فریدریش همیشه پیشقدم بوده است. اما، اگرچه اوگوست ویلهلم به تدوین و ترویج نظرهای فریدریش پرداخت، خود نیز دارای نظریه‌های انتقادی مشخصی بود و نمی‌توان نظرهای او را صرفاً پژواک نظریات برادرش دانست. تأثیر برتر نوشته‌های اوگوست ویلهلم را، بویژه در خارج از مرزهای آلمان، مشکل بتوان انکار کرد. گفتارهایی دربارهٔ ادبیات و هنر درام^۱، سخنرانهایی که در ۱۸۰۸-۱۸۰۹ در وین ایراد و در ۱۸۰۹-۱۸۱۱ منتشر کرد، بخصوص پس از آنکه به زبانهای فرانسه (۱۸۱۴)، انگلیسی (۱۸۱۵) و ایتالیایی (۱۸۱۷) ترجمه شد، بر سیر اندیشه انتقادی تأثیری گسترده بر جای گذاشت. این نیز حقیقت دارد که غوغا فریدریش شلگل بیرون از مرزهای آلمان به مراتب کمتر بود؛ زیرا گرویدنش به کلیسای کاتولیکی رم در ۱۸۰۸ مانع انتشار مجدد بسیاری از نوشته‌های قبلی‌اش شد و در مجموع، جاذبهٔ آثار بعدی‌اش را نیز به محیط کاتولیکی و قطعاً محافظه‌کارانهٔ دورهٔ بازگشت خاندان بوربون محدود کرد. گفتارهایی دربارهٔ ادبیات باستان و جدید^۲، که در ۱۸۱۵ توسط لاکهارت^۳ به انگلیسی ترجمه شد، تنها

1. *Lectures on Dramatic Art and Literature*

2. *Lectures on Ancient and Modern Literature*

3. J.G. Lockhart (1794-1854)

کتاب فریدریش بود که مورد توجه ملل دیگر واقع شد.

لذا نوشته های مقدم فریدریش از لحاظ تاریخ رمانتیسم و نیز تاریخ عمومی نقد اهمیتی بسزا دارند. او ضمن همکاری نزدیک با شیلر (که البته بعداً از شیلر منفر شد) بحث دربارهٔ متقدمان و متجددان^۱ را بار دیگر مطرح کرد و بر مبنای آن نظریه‌ای در باب رمانتیسم تدوین کرد که، در روایت برادرش، در سراسر جهان منتشر شد. ولی فریدریش صرفاً مبلغ اصطلاحی رایج یا نویسندهٔ بیانیه‌هایی ادبی نبود که فقط از لحاظ تاریخی برایش اهمیتی به بار آورد؛ او صاحب نظریه‌ای انتقادی نیز بود که پیشرو بسیاری از اهم مطالب مورد علاقهٔ زمان ما به‌شمار می‌رود. نظریه‌های طنز و اسطوره در ادبیات و زمان را که حتی امروزه نیز مطرح‌اند به صراحت و با به‌طور ضمنی می‌توان در نظریهٔ رمانتیکی فریدریش یافت. از این گذشته، تأملات فریدریش شلگل دربارهٔ نظریات مربوط به نقد، تعبیر و تفسیر^۲ و تاریخ ادبی چنان بارور بود که می‌توان او را مبدع علم توضیح و تفسیر معانی (تأویل)^۳ و نظریهٔ «دریافت»^۴ که بعدها توسط فلاسفه و ادیبان و ادیبان یوگ^۵ تدوین شد، به‌شمار آورد و بنابراین سلسلهٔ منتهی از نظریه پرداران آلمانی را در زمینهٔ روش‌شناسی^۶ متأثر از او دانست. اینها همه مبنای محکمی برای شهرت او هستند، و باید پیشقدم شدن او را در مطالعات مربوط به لغت‌شناسی و فلسفه هند، و نیز آثار انتقاد عملی و تاریخی برداشته‌نی را دربارهٔ گوته و لسینگ^۷، همر، کاموتش^۸، بوکانیو^۹ و بسیاری دیگر از نویسندگان تقریباً همهٔ اعصار و اقوام به آنها افزود. فریدریش شلگل در آغاز در زمینهٔ زبانهای باستانی کار می‌کرد. غایت آمایش این بود که «وینکلمان»^{۱۰} شعر یونانی شود، و همهٔ آثاری که در آوان کار خویش منتشر کرد، که از جمله دو کتاب^{۱۱} را شامل می‌شود، به تحقق همین آرزو اختصاص یافته‌اند. ولی مطالعات فریدریش

۱. یونانی و رومی [Griechen und Römer] (۱۷۷۷) که مقال مفصلی تحت عنوان «در مطالعهٔ شعر یونانی» (تألیف ۱۷۷۲، ۱۷۷۳) و نوشته‌های نو ناهری بر در

۲. Antiqua und Moderna. — جلد اول این کتاب، ص ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷.
3. interpretation
4. hermeneutics
5. understanding
6. August Boeckh (1785-1867) آلمانی
7. methodolog
8. Gotthold Ephraim Lessing — فصل ۸، جلد اول این کتاب
9. Luis Vaz de Camões (1524-1580) شاعر حماسه‌سرای پرتغالی
10. Giovanni Boccaccio (1313?-1375) شاعر و داستان‌نویس ایتالیایی
11. Johann Joachim Winckelmann — فصل ۸، جلد اول این کتاب

شلگل درباره شعر یونانی البته بررسی کهن پژوهانه در زمینه تاریخ ادبی نیست (گوا اینکه چنان فاضلاته است که تألیفشان توسط چنین جوانی مایه شگفتی است). اگر چنین می بود حتماً امروزه کهنه و منسوخ شده بود و فقط در تاریخ پژوهشهای مربوط به ادبیات باستان به آن اشاره می شد. برعکس. شلگل تاریخ ادبی را چنان با نقد عجین می دید که تاریخ ادبیات یونان را در عین حال حاکی بارور و زمینه ای مساعد برای محک زدن به نظریه ای هنری به شمار می آورد. او در آثار نخستین خود، ادبیات یونان را تنها زمینه مناسب برای چنین هدفی می داند زیرا، در نظر او، آثار یونانی نه تنها الگوهای جاودانه کمال و نمونه های نوعی شعرند، بلکه تاریخ ادبی آن کشور نیز طبیعی و ارتجالی و فارغ از دخالت بیگانه و به خودی خود کامل است. فرهنگ یونانی را «یکسره اصل و قومی» می داند: «کلی که فی نفسه کامل است، که صرفاً بر مبنای تکامل درونی به اوج رسید و با طی کردن دوری کامل، به درون خویش بازگشت.» (۱) به این ترتیب، شعر یونان حاوی مجموعه کامل نمونه های نوعی ادبی است که بنا بر اساس نظم طبیعی اصول تکامل بدید آمده اند. شعر یونان به منزله نظریه ای برای نوعی ادبی و تصویری از کل دوره تکوین سازمند هنر، و نوعی آزمایشگاه برای نظریه و به منزله «تاریخ طبیعی و جاودانه ذوق و هنر» است. (۲) این تکامل بر قیاس تکامل زیست شناختی و براساس رشد، تکثیر، شکوفایی، بلوغ، پیری و سرانجام فساد و تلاشی (۳) تدوین شده است — قیاسی که در قرن نوزدهم نظریه تکامل داروین آن را تقویت کرد و به چنین نوادر و عجایب تاریخ ادبی چون تاریخهای تکوینی پروتئیر^{۱۵} یا پیشقدمان شکسپیر در درام^{۱۶} نوشته جان ادینگتن سمندز^{۱۷} انجامید. گرچه این تکامل یونانی را فریدریش شلگل قاعده‌نا باید لازم و مقدر و فهرست نوعی ادبی را کامل می شمرد، ولی او به پیامدهای نسبت مدارانه^{۱۸} نظریه اش تن در نداد. منظور او از این گفته مکرر خویش که «تاریخ هنر بهترین نظریه درباره هنر است» (۴) نسبت مداری تاریخی معمول در قرن نوزدهم بود که هنوز هم در پژوهشهای ادبی کنونی دست و پای ما را بسته است، او از وظیفه ارزشیابی تن نزد

»

آید آمده است: «تاریخ شعر یونان و روم» (۱۷۹۸) {Geschichte der Poesie der Griechen und Römer} که پیش از بررسی نوازه ای یونانی خوانده می یابد

^{۱۵} Ferdinand Brunetière (1849-1906)، مورخ ادبی و منتقد فرانسوی.

^{۱۶} Shakespeare's Predecessors in the Drama

^{۱۷} John Addington Symonds (1840-1893) شاعر و منتقد نویس و مورخ ادبی انگلیسی

^{۱۸} relativistic

با در پس تاریخی بیطرف پنهان نشد. فریدریش شلگل در این نوشته‌های آغازین معیار خویش را در خصلت تجویزی و الگوی آرمانی آثار برجسته ادبیات یونان باستان یافت؛ در اواخر حیات خویش نیز بیش از پیش به معیارهای دینی برگرفته از فلسفه مسیحیت خود متوسل شد. ولی در مرحله مبانی، که امروزه بی‌تردید چالترین بخش زندگی اوست، به این امر توجه یافت که نمی‌توان چنین موضع یگانه‌ای را به یونانیان اختصاص داد و نظریه‌اش درباره رابطه میان تاریخ و نقد باید تمام ادبیات را، بدون ستایش اغراق آمیز قوم یا دورانی، دربرگیرد. شلگل به این نتیجه رسید که کل تاریخ هنرها و علوم نظام و کلّیتی منسجم، یا نامی که بعداً به آن اطلاق کرد، «موجود زنده» یا «دانشنامه‌ای را تشکیل می‌دهد، و این نظام «متبع قوانین عینی برای هرگونه نقد مثبت» است. (۵) به این ترتیب، از لحاظ شلگل ادبیات «کلّیتی» بسامان و کاملاً منسجم» تشکیل می‌دهد که «در وحدت خود عوالم هنری کنیری را دربرمی‌گیرد و خود اثر هنری واحدی به‌شمار می‌آید» (۶) نی.اس. الیوت^{۱۸} در «سنت و استعداد فردی»^{۱۹} خود کمایش همین مطلب را گفته است. ولی شلگل — برخلاف الیوت که به جنبه تاریخی واقعی نمی‌تهد — می‌افزاید که «از هر نظریه‌ای که فایده جنبه تاریخی باشد بیزار است» (۷) و «کمال هر دانشی غالباً نیست مگر نتیجه فلسفی تاریخ آن» (۸) بدینسان شلگل نظریه پرداز غیرتاریخی و نیز نسبت مفادی تاریخی را رد می‌کند، و متوجه می‌شود که نتیجه ناسهل همه جانیه هررد انکار هرگونه معیار عام ارزیابی، و در واقع زن زدن از نقد است. شیوه مختار هررد دایر بر «تأمل درباره هر یک از مظهر هنر، بدون ارزیابی، تنها در جارجوب زمان و مکان و نوع، سرانجام به آنجا خواهد رسید که هر چیزی باید چنانکه هست و بود باشد» (۹) در بازبین سالهای عمر خود نیز فریدریش شلگل برداشت مشابهی را که آدام مولر^{۲۰} زیر عنوان نقد «وساطت» (vermittelnd) پیشنهاد کرده بود رد می‌کرد، زیرا تفاوت میان خوب و بد را زایل می‌کند و مثل این است که بگویم «مشتب الهی هر چیزی را به نیکوترین وجه ترتیب می‌دهد، و بر مبنای فلسفه 'هر چه هست، هست' گوریودوک شاه^{۲۱}، که نزد معاصران ما چنین عزیز است، همه چیز چنانکه مقدر بوده به وقوع پیوسته است.» ولی نظر انتقادی را به سادگی نمی‌توان با نظر تاریخی ادغام کرد زیرا کتاب «موجودی نامکثر»^{۲۲}

۱۸ TS. Eliot (1888-1965)، *منتقد و شاعر متولد آمریکا که شهروند انگلستان شد*.

19. «Tradition and the Individual Talent»

۲۰ Adam Heinrich Müller (1779-1829) نویسنده آلمانی که در زمینه اقتصاد سیاسی تأییداتی دارد و نمابنده مکتب رمانتیک علوم سیاسی آلمان بود

۲۱ Gorboduc، یکی از پادشاهان افسانه‌ای انگلیس که داستان زندگی او و خیالپردازی موضوع نخستین نمایشنامه‌ای است که به شعر سپید نوشته شده است (۱۵۶۱)

22. original

نیست. (۱۰) این اعتراضات نسبت به نسبت‌مداری تاریخی حتی امروزه نیز بجاست، چه رسد به آلمان که در اواخر قرن نوزدهم نسبت‌مداری تاریخی در آنجا کار تقد را به نحوی مختل کرده بود که در هیچ کشور دیگری دیده نشده است.

شلگل، گذشته از اینکه میان تاریخ و نقد رابطه‌ای قانع‌کننده به وجود آورد و مضرانه هدف نقد را «تعیین ارزش یا فقدان ارزش آثار شری» (۱۱) بشمارد، درباره ماهیت تفسیر و طرز عمل نقد نیز پیشنهادهای پربار بسیاری مطرح کرد. شکی نیست که شیوه کار او از سنت لغت‌شناسی (فقه اللغة)^{۲۳} مقتبس است. (۱۲) او همواره بر سهم لغت‌شناسی در نقد عملی تأکید کرده است: «بدون کمک لغت‌شناسی نمی‌توان به مطالعه شعر یا فلسفه ناب پرداخت.» (۱۳) در نظر او لغت‌شناسی به معنای عشق به واژه‌ها و توجه دقیق به متن و «مطالعه» و تفسیر است. به طنز می‌گوید که منتقد «خواننده‌ای است که نشخوار می‌کند. پس باید بیش از یک معده داشته باشد.» (۱۴) مطالعه یا تفسیر عبارت از ترکیب بقاعده موشکافی و توجه به کل است. «هنر خواندن را باید هم با ناآی بسیار به منظور تجزیه و تحلیل دائمی جزئیات و هم سریعتر، در یورشی واحد، به منظور دریافت کل اِعمال کرد.» (۱۵) فقط نسبت به قطعه‌های زیبا نباید حساس باشیم بلکه باید بتوانیم برداشتی از کل اثر به دست آوریم، زیرا «نخستین شرط هرگونه دریافتی، و از این رو دریافت یک اثر هنری نیز، مکاشفه^{۲۴} کل آن اثر است.» (۱۶)

شلگل خواهان آن است که منتقد «آنچه را [شاعر] خواسته است از ما پنهان کند و با دست‌کم مایل نبوده است که در بادی امر به ما نشان دهد پیدا کند: مثلاً اهداف پوشیده مؤلف که در سکوت آنها را دنبال می‌کند و اهدافی که اصلاً تصورش را هم نمی‌کنیم که شمار آنها نزد توابع متعدد باشد.» (۱۷) باید امر عمیقاً پنهان و دور از دسترس را هویدا سازیم، و نویسنده را حتی بهتر از خود او بشناسیم. (۱۸) اینها نظریه‌های خطرناک و آمیخته به تناقضی است که قدری حقیقت هم در آنها نهفته و نقد جدید به مراتب بیش از آنچه فریدریش شلگل به خواب می‌دیده از آنها بهره‌برداری کرده است. البته غالب اصول پیشنهادی شلگل در زمینه تعبیر و تفسیر متین و منطقی است. او بدیهیات مربوط به روح تاریخی و لزوم اِشراقِ همدلانه به اعصار و مسائل دور را تکرار می‌کند، و همواره تأکید می‌ورزد که آشنایی با تمام نوشته‌های نویسنده برای دریافت روح مشترک آنها ضروری است. به اعتقاد وی، در «تاریخ هنر، یک اثر آن دیگری را روشن و تبیین می‌کند. درک جزء به خودی خود غیرممکن است.» (۱۹) در هنر و شعر، ترکیب و شناخت کل شرط واحد و اساسی تقد است. (۲۰) تاریخ و نقد یکی هستند. آثار هر هنرمندی آثار هنرمندان دیگر را تبیین می‌کنند، و مجموع این آثار نظامی را تشکیل

23. philology

24. intuition

می‌دهند.

شلگل بر آن است تا ملزومات نقد خوب را وصف کند: «الف) نوعی جغرافیای دنیای هنر؛ ب) ساختار روحی و هنری اثر و ماهیت و لحن آن؛ و بالاخره ب) تکوین روانی اثر و انگیزه آن بر مبنای قواعد و مقتضیات طبیعت بشری» (۲۱) او همواره از کل سخن می‌گوید: از روح و لحن و تأثیر عام آن. شلگل غالباً به نقد به صورت فرایند «بازسازی» اثر می‌اندیشد. منتقد باید «ویژگیهای ظریف کلیت هنری را بازسازی، دریافت و وصف کند... تنها زمانی می‌توان مدعی درک اثر یا ذهن هنرمند شد که بتوان مسیر و ساختار آن را بازسازی کرد. این درک عمیق، اگر به کلامی صریح و روشن بیان شده باشد، ارزشیابی^{۲۵}، یعنی کیفی است که رسالت واقعی و جوهر درونی نقد است.» (۲۲) اما شلگل به روان‌شناسی خواننده اهمیت نمی‌دهد، و منتقدان نعلت نقد روان‌شناختی بر پائیا، نظیر کیمر^{۲۶}، آماج تندترین حملات او شده‌اند. (۲۳) او میان «وهمیات»^{۲۷} (یعنی نظریه آفرینش و نظریه تخیل) و «تألمات»^{۲۸} (نظریه روان‌شناسی خواننده و نظریه آثار مترتب بر شعرا) تمایزی معقول قائل است. ولی بعداً به این نتیجه می‌رسد که «اگر به جای افعال و تعمیم و ایجاد حس هنری صرفاً بخواهیم آن را به طور کلی تبیین کنیم، از نقد چندان سودی نخواهیم برد.» (۲۴) بنابراین بحق اظهار می‌دارد که «تقریباً همه داورها درباره هنر یا بسیار عام»^{۲۹} و یا بیش از حد مشخص^{۳۰} آند. در این مورد منتقدان باید، نه در میان آثار شاعران، که در نوشته‌های خود در جستجوی حد وسط برآیند» (۲۵)

شلگل در ضمن به خطرات نقدی نیز که می‌توان آن را نقد خطایی^{۳۱} خواند آگاه است. «اگر بسیاری از عاشقان رازسند»^{۳۲} مسلک هنر که هر کار انتقادی را کالبدشکافی و هر کالبدشکافی را امحای التذام می‌شمارند در اندیشه‌های خود ناپت قدم باشند، بهترین داور درباره بزرگترین آثار هنری «بالعجب» خواهد بود. منتقدانی یافت می‌شوند که، گرچه با اطمینان بسیار بیشتر، بیش از این چیزی نمی‌گویند.» (۲۶) به طور کلی، هدف نقد را چنین وصف می‌کند: «لواکه کردن بازتاب اثر هنری، القای روح ویژه آن، عرضه کردن تأثیر ناب آن به نحوی که خود مؤید اعلی‌ت هنری نویسنده‌اش باشد؛ نه صرفاً شعری درباره یک شعر، به این منظور که برای لحظه‌ای ما را به اعجاب آورد؛ نه صرفاً تأثیری که در روز اثری هنری بر

25. characterization

۲۶ Henry Home, Lord Kames (1694-1783), فیلسوف و منتقد اسکاتلندی و مؤلف کتاب عناصر نقد (Elements of Criticism)

27. fantasies

28. pathetics

29. general

30. specific

31. exclamatory

32. mystical

این با آن شخصی بر جا گذاشته و یا امروز خواهد گذاشت؛ بلکه تأثیری که همواره باید بر تمام افراد فرهیخته داشته باشد.» (۲۷) این گفته حاکی از شناخت جایزه همگانی هر داورى انتقادى است. داعیه‌ای که ظاهراً شلگل گهگاه آن را افراطی تلقی می‌کرد و صرفاً می‌گفت که «نظری بسته درباره اثر هنری همواره خود داده‌ای انتقادى است»، و بیش از این داعیه‌ای نمی‌تواند داشته باشد که «همگان را فراخواند تا [چون خود منتقد] تأثیر ناب اثر هنری را بر خودشان به دقت تعریف کنند.» (۲۸) ولی گاهی نیز شلگل به دام مغالطه نقد «خلاق»^{۳۳} می‌افتد. شعر را تنها با شعر می‌توان نقد کرد. آن قضاوتی درباره اثر که خود — یا از لحاظ مواد و مصالحش، مانند ارائه نقشی لازم از تکوین آن اثر — یا از لحاظ شکل زیبا و لحن آزادانه‌اش، مانند هجویه‌های روم باستان — اثری هنری نباشد، حق ایراز وجود در قلمرو هنر ندارد.» (۲۹) ولی احتمالاً جمله‌های پیرزمراد جمله پایه را محدود می‌کنند: در واقع آن نقدی در نظر شلگل هنرمندانه است که باز نمود دقیق تأثیر اثر هنری باشد و یا صرفاً لحن جدلی و طنزآمیزی داشته باشد که شور و حرارت آن را در خود و دیگران می‌پسندید و تحسین می‌کرد.

«جدل»^{۳۴} از واژه‌ها و مفاهیم مورد علاقه شلگل است. یکی از وظایف نقد جنبه منفی آن است، که جایگزین کردن امر بهتر به جای امر باطل است و جدل به صورتی که نویسنده‌گانی چون لسینگ آن را به کار می‌گیرند همین است. «جدل» روی دیگر نقد «بارور»^{۳۵} است. و مراد شلگل از «بارور» چیزی به مراتب عمیقتر و سودمندتر از نقد «خلاق» است. منظور او نقدی است که شاید بهتر باشد آن را «برانگیزنده»^{۳۶} یا «پیش‌نگر»^{۳۷} بخوانیم؛ نقدی که «تفسیر بر ادبیات موجود، کامل شده و حتی از توان افتاده» نیست، بلکه ارغنون ادیبانی است که تازه در شرف تکوین است. به این ترتیب، نقدی نه صرفاً تبیینی و محافظه‌کار، بلکه بارور است — دست‌کم به صورتی غیر مستقیم، با راهنمایی، دستور یا انگیزش. (۳۰) آثار انتقادی خود او بی‌شک در سالیهای بزرگی‌اش «بارور» و انگیزه‌ای برای ادیبانی نوپا بود و در هدایت آن مؤثر افتاد. برانگیختن و هدایت کردن و بارور ساختن ادبیات جدید همواره یکی از وظایف نقد خواهد بود و آن را نمی‌توان — چنانکه اخیراً باب روز شده — به حفظ و غربال کردن سنت تقلیل داد. ولی نقد «خلاق»، یعنی ایجاد اثر هنری دیگر، کاری خطا و استساح بیجا از اثری هنری و خلط نمایهای لازم است.

معبارهای عملی ارزیابی شعر و مفهوم آن در نظر شلگل دست‌کم دوبار دستخوش تغییر

33. fallacy of «creative» criticism

35. «productive»

36. «incitory»

34. «polemics»

37. «anticipatory»

شدند: حدود ۱۷۹۶ که — ظاهراً بیشتر متأثر از رساله شعر ساده و مصنوع^{۳۸} شیلر — «یونان پرستی» افراطی^{۳۹} را کنار گذاشت، و پس از ۱۸۰۱ که، با تألیف بیشتر، به سوی برداشتن صرفاً دینی گرایید و سرانجام در ۱۸۰۸ به تغییر دین او منجر شد. لیکن از مدتها قبل، در ذهن او شعر تحت الشعاع فلسفه و دین شده بود. در نوشته های نخستین خود درباره شعر یونان، بویژه «درباره مطالعه شعر یونانی»^{۴۰}، از یاد نبریم که پیش از آنکه شکل بگیرد رساله شیلر را بخواند به اتمام رسیده بود. نظری درباره تقابل میان متقدمان و متجددان ابراز می دارد که از جهات متعددی با نظر شیلر شباهت بسیار دارد. این نظر البته برگرفته از وینکلمان، از نامه هایی درباره تربیت زیباشناختی^{۴۱} نوشته شیلر، و از گونه است. ولی با وضعی هوشیارانه و تأکیدی جزم اندیشانه بیان شده است. کمال مطلوب شعر، شعر یونان است که عینی، «فارغ از غرض انتفاعی»^{۴۲} (به معنایی که کانت به کار برده)، کامل از لحاظ شکل، غیرشخصی^{۴۳}، خالص از لحاظ انواع ادبی^{۴۴}، و عاری از ملاحظات صرفاً پندآموز^{۴۵} و اخلاقی است. ولی از این تکرار وینکلمان مآبانه ویژگیهای مآلوف ادبیات باستان مهتر توصیف منفر شکل درباره متجددان است.

شعر جدید مصنوع و «دارای غرض انتفاعی»^{۴۶} (یعنی عکس «فارغ از غرض انتفاعی» و متضمن اهداف شخصی شاعر) و «دارای خصلت ویژه»^{۴۷} و «اسلوبی»^{۴۸} است (به مفهومی که گونه اسلوب ذهنی^{۴۹} را با سبک عینی^{۵۰} در مقابل هم قرار داده) و از این لحاظ ناخالص است که نوعهای ادبی و نیز امر پندآموز و فلسفی در آن درهم آمیخته و، ضمن طرد قواعد، حتی امر زشت و اهریمنی و مشتت^{۵۱} به آن وارد شده است. ادبیات جدید دستخوش «میل دهشتناک و در عین حال بیهوده گستردن خویش در لاینتاهی و عطش پرشور رسوخ یافتن در فرد» است. (۳۱) در برابر دور بسته عهد باستان، نظام متجددان قرار دارد که مستعد پیشروی نامحدود و متضمن «اشتیاق»^{۵۲} (*Sehnsucht*) سیرناشدنی است — این واژه بعداً به صورت یکی از محکهای رمانتیسم در آمد. (۳۲) حتی آثار شکسپیر، که «تاریک شعر جدید» خوانده شده است، (۳۳) کاملاً زیبا نیستند. اسلوب مصنوع در سراسر آثار او به چشم می خورد. گواینکه اسلوب او از همه برتر است. امید بازگشت به هنر عینی و زیبایی کلاسیکی را تنها گونه زنده

۳۸. Naive and Sentimental Poetry — جلد اول این کتاب، ص ۲۹۷ به بعد.

39. Graecomania 40. «Über das Studium der griechischen Poesie»

41. *Letters on Aesthetic Education* 42. «disinterested»

43. impersonal 44. genres 45. didactic

46. «interested» 47. «characteristic» 48. «mannered»

49. subjective manner 50. objective style 51. anarchic

52. «yearning»

نگه می‌دارد، ولی به عقیده شلگل گونه نیز هنوز میان امر دارای غرض انتفاعی و زیبا، اسلوبی و عینی، سرگردان است. (۳۴) البته کلاسیسم آلمانی مطلوب شلگل تقلید از متقدمان نیست بلکه تولد دوباره فلسفه عینی هنر است. هیچ نویسنده یونانی واحدی، و به مراتب کمتر از آن، نظریه و نقد یونانی، را نمی‌توان الگو و حجت قرار داد. شلگل هیچ‌گاه یوطیقای ارسطو را به چیزی نگرفت. (۳۵)

«دربارۀ مطالعه شعر یونانی» حاوی نظریۀ رمانتیکی است. تنها آنچه باید صورت می‌گرفت این بود که ارزیابیهای منفی درباره ویژگیهای متجددان به ارزیابی مثبت تغییر یابد. شلگل حتی در آن رساله ضرورت وضعیت عصر جدید را می‌پذیرد و بسیاری از نویسندگان جدید را تحسین می‌کند. او ظاهراً متوجه شده که رؤیا و کمال مطلوبش، یعنی هماهنگی و عینیت شعر یونان، با گرایش واقعی ذهن خود او و روند زمانه کاملاً مغایرت دارد. مطالعه رسالۀ شیلر درباره شعر ساده و مصنوع این احساس را (چنانکه او خود گفته) تقویت کرد و این تغییر نظر، با شاید تغییر جبهه، را سرعت بخشید. شلگل به پشتگرمی دفاعی که شیلر از امر «مصنوع» کرده بود، در پیشگفتار یونانیان و رومیان^{۵۳} (۱۷۹۷)، که «دربارۀ مطالعه شعر یونانی» نیز در آن برای نخستین بار منتشر می‌شد، حد وسط را برمی‌گزیند و «دارای غرض انتفاعی» را متضمن ارزش هنری مشروط می‌داند. سپس با تعجب مشاهده می‌کنیم که در همان سال ۱۷۹۷ شلگل رسالۀ «دربارۀ مطالعه» را «سرودی متور و مصنوع در تسجید از امر عینی در شعر» می‌خواند (۳۶) و به این ترتیب تغییر جهت او به سوی متجددان کامل می‌شود. یک سال پس از آن «قطعه» معروف (شماره ۱۱۶) در مجله آنتنوم منتشر می‌شود که در آن شعر رمانتیکی را «شعر جهانشمول و پیشرو» تعریف کرده است. این قطعه را بارها و بارها نقل کرده‌اند و آن را مفتاحی برای تعبیر کلّ رمانتیسم شمرده‌اند. ولی نباید فراموش کنیم که این فقط یکی از بیانیه‌های عالماً عامداً گنگ و غامضی اوست که شلگل در آن اصطلاح «رمانتیکی» را به معنایی بسیار فردی به کار برده و خود او نیز کمی پس از آن این معنی را رها کرده است. در واقع کاربرد واژه «رمانتیک» در این قطعه بر استقرارش در تضاد با کلاسیکی تأثیری نداشت. شلگل از آن‌رو این واژه را بر «جدید» و «دارای غرض انتفاعی» ترجیح داد که با معنایی منفی یا دقیقاً زمانی نداشت و نیز از آن‌رو که در این زمان به قرابت ریشه‌شناختی آن با «رمان» علاقه مند بود. (۳۷) قطعه مذکور میان توصیف صفات معین شعر آینده و رمان آینده به طور گیج‌کننده‌ای در نوسان است. وظیفه شعر رمانتیکی تنها «ایجاد اتحاد مجدد میان نوعهای ادبی مجزا و برقرار کردن تماس میان شعر و فلسفه و بطور بقا...» نیست، «باید شعر و

نثر، نبوغ و نقد، شعر هنر و شعر طبیعت را با هم ترکیب کند. ... شعر رمانتیکی در آغاز کار است؛ در واقع جوهر اصلی آن در این است که همواره در ضرورت است و هرگز به کمال نمی‌رسد. ... شعر رمانتیکی تنها نوعی است که فراتر از نوع بودن است؛ به عبارت دیگر، خود شعر است؛ به یک معنی، هر شعری باید رمانتیکی باشد و یا هست. چنانکه خود او با تناقضی آشکار می‌گوید: این برنامه، داعیه، یا «چشم‌انداز به سوی جنبهٔ کلاسیکی روبرو شد و بی‌گرائه‌ای است» (۳۸) چیزی چنان جامع و فراگیر و مبهم که کل قطعه تنها آنگاه معنای محضی می‌یابد که ما به آمال او در این جهت بیندیشیم؛ شلگل آرزو می‌کرد که رمان رمانتیکی همهٔ نوعهای ادبی را دربرگیرد؛ و نیز نظریه‌های نخستین او را هم از یاد نبریم که ضمن آن مسیر دوری^{۵۴} شعر یونان را با کمال‌پذیری نامحدود متجددان در برابر هم قرار داده است.

شلگل در گفتارهایی دربارهٔ شعر^{۵۵} (۱۸۰۰) به معنای قدیم واژهٔ رمانتیکی باز می‌گردد. در طرح خود دربارهٔ «ادوار شعر»^{۵۶} که بخشی از این رساله را تشکیل می‌دهد، شکسیر را بنیانگذار «شالوده‌های رمانتیکی» درام جدید می‌خواند. (۳۹) در بحث دیگری از این رساله، که به گفتاری دربارهٔ اسطوره‌شناسی اختصاص یافته، سروانسی^{۵۷} و شکسیر را به «شعر رمانتیکی» متعلق دانسته است. به این ترتیب، «رمانتیکی» با مفهوم «مصنوع» شیلر مترادف نیست، زیرا شکسیر نزد شلگل رمانتیکی و در نظر شیلر «ساده» است. شیلر رابطهٔ بلاواسطه با واقعیت، یعنی تقلید طبیعت، را «ساده» می‌شمارد، حال آنکه شلگل اشتباهی نسبت به قضاوت حیات را از ویژگیهای امر رمانتیکی می‌داند. قلمرو واژه‌ها در مواضع بسیار آشکارا با هم تداخل دارند؛ ولی شلگل به تفاوت دیگری نیز میان امر رمانتیکی و جدید قائل است. در نظر او تفاوت میان آنها پسان تفاوتی است که یکی از نقاشیهای رافائل^{۵۸} با کوزجیو^{۵۹} یا حکاکهای باب روز بر روی ورقه‌های مسی دارد. امیلیا گالوتی^{۶۰} نوشتهٔ لسینگ را «به وجهی زایدالوصف نو» می‌خواند و آن را «به هیچ وجه رمانتیکی» نمی‌شمارد، حال آنکه در نظر او شکسیر «کانون واقعی و هستهٔ مرکزی تخیل رمانتیکی» است. به این ترتیب، امر رمانتیکی را در دورهٔ رنسانس و قرون وسطی می‌توان یافت، «در آن دورهٔ شهسواران، عشق و داستانهای

54. cyclical course

55. *Gespräch über die Poesie*

56. «Epochs of Poetry»

57. Miguel de Cervantes (1547-1616) شاعر و رماندوسی و اسپانیایی

58. Raphael (Raphaello Sanzio) (1483-1520) نقاش ایتالیایی

59. Antonio Allegri da Correggio (1494-1534) نقاش ایتالیایی

60. Emilia Galotti

برپوار، دورهای که این واژه و مفهوم برگرفته از آن است.^{۲۱} ولی در ضمن امر رمانتیک را نوعی ادبی نمی‌شمارد، بلکه آن را یکی از عناصر شعر می‌داند که گمایش ممکن است بر دیگر عناصر غلبه یابد و یا واپس نشیند ولی هرگز نباید کاملاً از صحنه خارج شود. شلگل برخلاف متعلق چنین نتیجه می‌گیرد که هر شعری باید رمانتیک باشد. این قطعه‌ها حاوی اهم وجوه سمیتر امر رمانتیک از کلاسیکی و جدید (یعنی شبه کلاسیکی) است. ولی فریدریش شلگل عصر خود را رمانتیک نمی‌داند؛ او رمانهای ژان بیل (ریشتر) را «تنها آثار رمانتیک عصری غیر رمانتیک» می‌خواند.^{۲۲} امر کلاسیکی و رمانتیک را نیز به صراحت در برابر هم قرار نمی‌دهد (لکن تلویحاً به امکان وحدت میان آنها اشاره می‌کند).^{۲۳} اگرچه تمام عناصر لازم در آثار فریدریش شلگل موجود است، اولین کسی که تقابل میان این دو امر را به مؤثرترین وجه تدوین کرد برادرش اوگوست ویلهلم شلگل بود.

اگر باقتضای شلگل را بر جنبهٔ کنایی^{۲۴} و اسطوره و امر شگفت‌انگیز، و نظریش را دربارهٔ رمان، و در واقع، سلسله مراتب جدید او را برای نوعهای ادبی، در مد نظر قرار دهیم، کمال مطلوب او در شعر معنایی به مراتب ملموس‌تر خواهد یافت. لو کنایه را «کنایهٔ رمانتیک» نمی‌خواند. در همهٔ نوشته‌های متقدم او که حاوی این واژه است به طنز سخراتی و «تراکت خارق‌العاده» او اشاره شده ولی در مورد ادبیات جدید به طور مشخص به آن اطلاق نشده است. (۲۳) فقط در نقدی که دربارهٔ ویلهلم مابستر^{۲۵} (۱۷۹۸) نوشته و نیز در گفتارهایی دربارهٔ شعر (۱۸۰۰) آن را به معنایی مطابق با مفاهیم ادبیات جدید به کار برده است. بخشی از معنای طنز / کنایه یا برداشت گامت از هنر به منابهٔ فعالیت آزاد و مفهوم هنر به منزلهٔ بازی شیر ارتباط دارد.^{۲۶} ما خواستار طنز هستیم، «خواستار آنیم که رویدادها، آدمها، خلاصه کُل بازی زندگی، به صورت بازی استنباط و بازنمایی شود.» (۲۴) طنز با امر باطلتما^{۲۷} ربط دارد. «شکلی از باطلتما [ست]. باطلتما امری است که در آن واحد خوب و بزرگ است.» (۲۵) کاربرد طنز دالّ بر دریافت این واقعیت از جانب شلگل است که عالم وجود در ذات خود دستخوش تعارض است و تنها با برداشتی دو سویه^{۲۸} می‌توان کلیّت متضاد آن را منبذور ساخت. از لحاظ او طنز / کنایه همانا سازع میان امر مطلق و امر نسبی، آگاهی همزمان بر عدم امکان و در عین حال ضرورت ارائهٔ وصف کامل واقعیت است. (۲۶) به این ترتیب، نویسنده باید نسبت به اثر خویش احساسی دوسویه داشته باشد: بر آن اشراف دارد، از آن دور است و

۲۱ Wilhelm Meißner اثر ترجمه

۲۲ irony ۳۱ جلد اول این کتاب، ص ۲۳، ۲۲

۲۳ فصل ۱۱، جلد اول این کتاب

۲۴ paradox ۳۹ جلد اول این کتاب، ص ۲۳، ۲۲

تقریباً از روی نقش در آن دخل و تصرف می‌کند. شلگل می‌گوید: «برای آنکه بتوانیم چیزی را به خوبی وصف کنیم باید از آن سلب علاقه کرده باشیم... تا زمانی که هنرمند ابداع می‌کند و شلگم است، دست کم از لحاظ ایجاد ارتباط در موقعیت ذهنی نامناسبی قرار دارد» (۲۷) پس هنر مستلزم «موقعیت ذهنی مناسب» و توانایی هنرمند به عروج به ورای «بالا ترین» حدّ خویش است. (۲۸) «طنز همانا آگاهی صریح و واضح بر آشوب کامل عیار و پیکران» (۲۹) و بر جهان تیره و توضیح ناپذیر، و در عین حال حاکی از خودآگاهی بسیار زیاد است؛ زیرا طنز نظریهٔ هجوآمیز^{۶۶} خود شاعر نیز هست، «لودگی معنایی»^{۶۷} که «از هنر و فضیلت و نوع آدمی فراتر می‌رود» (۵۰) به این ترتیب، طنز یا «شعر معنایی»، «شعر شعر» که در نظر شلگل در آثار پندار^{۶۸} و دانته^{۶۹} و گونه یافت می‌شود مرتبط است. نزد شلگل، طنز عبارت از عینیت و برتری کامل و فاصله گرفتن^{۷۰} از موضوع دخل و تصرف در آن است. شلگل وینلهم مایستر را به جهت طنزی که گوته در قهرمان داستان آفریده می‌شناید و می‌گوید که گونه «از اوج روح خود به پایین می‌نگرد و بر شاهکار خود لیخند می‌زند» (۵۱) شلگل در آثار اریسوفان^{۷۱} و سروانتس و شکسپیر و سوتیف^{۷۲} و استرن^{۷۳} و زان بیل نیز در جستجوی نگرشی مشابه است.

بر اینکه شلگل دخالت مستمر نویسنده در اثرش و برهم زدن خود خواستهٔ توهم را حاکی از طنز دانسته باشد شاهدی در دست نیست. تنها در یک قطعه (شمارهٔ ۲۲ از مجموعه لوکیوم^{۷۴}) اشاره‌ای به «یوفو»^{۷۵} ایتالیایی یافت می‌شود که می‌توان آن را چنین تعبیر کرد، (۵۲) ولی در این موضع شلگل نه از درام که از شعر به طور کلی سخن می‌گوید، و اشاره به «یوفو» فقط به این معناست که نویسندهٔ طنزپرداز، همانند «یوفو» که به نقش کمیکی خود می‌خندد، به رسانهٔ هنری ناقص خود لیخند می‌زند. از شگردهای هنری بسیار دیربایی چون نمایشنامه‌نویسی که بر صحنه می‌آید یا نمایشنامه‌ای درون نمایشنامهٔ اصلی یا نویسنده‌ای که در رمان خویش ظاهر می‌شود، شگردهایی که آن جناب مطلوب تیک و کلتس برناتو و

66. self-parody

67. transcendental balloomy

68. شاعر یونانی Pindar (Pindaros) (522 or 518-432 or 438 B.C.)

69. شاعر ایتالیایی، سرانجامهٔ کمدی الهی، Dante Alighieri (1265-1321)

70. detachment

71. Aristophanes 445-c. 380 B.C.)

72. Jonathan Swift (1667-1745) شاعر و نویسندهٔ انگلیسی

73. Lawrence Sterne (1713-1768) رمان‌نویس انگلیسی

74. Lyceum

75. Jeffry مارگریتا فلک مایک که در نقشهای کمیکی بازی می‌کند

ارنست هوفمان^{۷۶} و هاینه^{۷۷} واقع شد و به نام «طنز رمانتیک» مشهور گردید. در نوشته‌های شلگل خبری نیست. در زمانی که او به تدوین نظرهای خویش درباره‌ی طنز اشتغال داشت با کمدیهای تیک آشنا نبود و هیچگاه هم آنها را منطبق‌کننده‌ی آرمانهای خویش نشمرده‌است. در نظر او گونه، شکسیر و سروانسن طنزپرداز بودند. نه همقطاران رمانتیکست او.^{۷۸}

با وجود این، نظریه‌ی شلگل پذیرای تعبیری ذهن‌مدارانه^{۷۹} بود: ذهن‌مداری افراطی، بازی با توهم، و فقدان مسئولیت اخلاقی و هنری در رمان‌نویسندة^{۸۰} خود او بی‌تردید نمایان است. میان این دو برداشت تضادی وجود ندارد، و در تفکر دیالکتیکی، متناهی‌ایه یک طرف بسبب سببیت به دیگری تبدیل می‌شود.

فریدریش شلگل واژه‌ی طنز را به بحث ادبی جدید وارد کرد. پیش از او، تنها در آثار هامان^{۸۱} اشاراتی به آن یافت می‌شود. معنای مختار شلگل با معنای مقدم و صرفاً رطوبتی^{۸۲} و نیز با طنز نراژیکی در سوفوکل که در اوایل قرن نوزدهم توسط کانوب زولوال^{۸۳} مطرح شد متفاوت است. زولنکر از نظر شلگل استفاده کرد، و در آثار اوست که برای نخستین بار هسته‌ی مرکزی نظریه‌ی انتقادی، و هنر به طور کلی طنز می‌شود. شگل و پس از او کیرکگور^{۸۴} از نظر شلگل انتقاد کردند و آن را به خطا منتج از پیروی او از فلسفه‌ی «خود»^{۸۵}

* نظر شلگل در مورد کتابه‌ی «طنز بحثهای نسبتاً دایمی را موجب شده است مثلاً:

Käthe Friedemann, "Die romantische Ironie," *Zeitschrift für Aesthetik*, 13 (1919), 270-82; Carl Enders, "Fichte und die Lehre von der romantischen Ironie," *op. cit.*, 14 (1920), 279-84; Alfred Ludy, *Tierck's Romantic Irony*, Chapel Hill, 1932; and Oskar Walzel, *Romantisches* (Bonn, 1934), 73-93.

نظرهایی که در مقاله‌ی زیر آمده‌اند به نظم متفاوت گشوده‌اند.

Raymond Immerwahr, "The Subjectivity or Objectivity of Friedrich Schlegel's Poetic Irony," *Germanic Review*, 26 (1951), 173-91.

v۶ J.E.A. Hoffmann (1776-1822) نویسنده و آهنگار و کاریکاتوریست آلمانی

v۷ Heinrich Heine (1797-1856) شاعر و منتقد آلمانی

78. subjectivistic

79. Lucinde

۸۰ Johann Georg Hamann - جلد اول این کتاب، ص ۳۳۷ به بعد

۸۱ rhetorical - جلد اول این کتاب، ص ۲۲۸، ۲۲۹

۸۲ Connop Thirlwall (1797-1875)، اسقف و مورخ انگلیسی

۸۳ Søren Kierkegaard (1813-1855) فیلسوف دانمارکی

فیخته^{۸۵} و به منزله این‌الوقتی محض و سیکری هنری و اخلاقی دانستند.^{۸۶} ولی در نوشته‌های شلگل برای چنین ارزیابی نامعقولی توجهی یافت نمی‌شود. از این گذشته، نباید فراموش کرد که طنز در نظر شلگل تنها یکی از عناصر خودآگاهی جدید است و با لوازم و اسباب بسیار متفاوتی ترکیب می‌شود.

خواسته فریدریش شلگل دایر بر آفرینش اسطوره‌ای جدید، اسطوره‌ای فلسفی، به صورتی خودآگاه‌پرورنده و طنزآلود، از چشمگیرترین این لوازم است. در گفتاری درباره اسطوره‌شناسی، که بخشی از گفتارهایی دربارهٔ شعر (۱۸۰۰) را تشکیل می‌دهد، شلگل نظریه‌ای را مطرح می‌کند — که امروزه آشنا و هنوز هم مطرح است — دایر بر اینکه ادبیات جدید فاقد حمایت و زمینه بارور اسطوره است. در سراسر دوران ادبیات جدید از اسطوره‌های باستان و مسیحی استفاده شده، و آلمانی‌هایی که پیش از شلگل آمده بودند، بویژه هردر و کلوپنویک^{۸۷}، با صدای بلند خواستار تجدید حیات اساطیر توتونی^{۸۸} و بازگشت به سرچشمه‌های تختل قومی شده بودند. ولی شلگل نظام اسطوره‌ای تازه‌ای را پیشنهاد می‌کند، نظامی مبتنی بر مناسبات و «بیان نمادنگارانه»^{۸۹} طبیعت منتشر^{۹۰}، بر اساس فلسفه ایدئالیسم (فیخته) و فیزیک جدید (فلسفه طبیعت^{۹۱} شلینگ). در این بیانیه ماهیت دقیق نظام اسطوره‌ای جدید مبهم است. شلگل فلسفه وحدت وجودی^{۹۲} اسپینوزا^{۹۳} و شرق، بویژه هند، را به عنوان منابع دیگری پیشنهاد می‌کند، و خود نیز بعدها در مطالعاتش دربارهٔ هندوین توحید را به کار می‌برد. ولی ظاهراً مراد شلگل از اسطوره صرفاً کیهان‌شناسی جدید یا استفاده از مفاهیم فلسفی نیست؛ بلکه اسطوره نزد او نظام تعلیقات^{۹۴} و نمادهاست. اسطوره قیاسی است از «فریحهٔ شعر» رمانتیکی^{۹۵}. به صورتی که در آثار سروانتس و شکسپیر به کار رفته است، آناری که آکنده از «تنسب هنرمندان»^{۹۶} تپ‌یافته، نقاری دل‌انگیز نقابها، و تناوب جاودانه و

* Cornup Thirlwall, "On the Irony of Sophocles," reprinted in *Remains: Literary and Theological* (London, 1878), 3, 1-57.

دربارهٔ زولگر و هگل به ترتیب به ص ۲۵۵، ۲۲۹ و ۲۸۵، ۳۷۱ رجوع کنید.
Søren Kierkegaard, *Der Begriff der Ironie* (1841)، در ترجمهٔ آلمانی، مونیخ ۱۹۲۹.

۸۵. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) فیلسوف آلمانی

۸۶. Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) شاعر آلمانی

۸۷. Teutonic، یوتونیا آلمانی و رمنی یا سلتی سار بود.

۸۸. heroglyphical

۸۹. Naturphilosophie

۹۰. pantheism

۹۱. Baruch Spinoza (1632-1677) فیلسوف هلندی

۹۲. correspondences

شگفتانگیز شور و طرز است. اسطوره چیزی است که شلگل آن را «نظام اسطوره‌ای مع الواسطه» می‌خواند، (۵۴) جهان‌بینی جدیدی که روش عقل منطقی را منسوخ می‌کند و ما را به «افشنشایی زیبای خیال، تشبیه بنیادین سرشت آدمی، که برای آن تا به حال نمادی زیباتر از ازدحام گنج کشفه خدایان باستان نیافته‌ام» باز می‌گرداند. (۵۵) گرچه این مطلب بسیار مبهم بیان شده، اگر آن را در کنار گفته‌های دیگر او درباره طنر و امر رمانتیک‌ی فرار دهیم، معنای آن روشن خواهد شد. «ایدئالیسم» (یعنی فلسفه فیشته‌ای) به معنی بازی آزاد است؛ حیات بازی است، و هنر به طور کلی حادین است. در این مرحله شلگل هنوز تمایزی را که گونه و شینگ میان تمثیل^{۹۳} و نماد قاتی بودند به کار نبرده است. از همین رو، می‌گوید که «هر امر زیبایی تمثیل است» و «والا ترین را، چون بیان‌ناپذیر است، تنها به صورت تمثیلی می‌توان بیان کرد» (۵۶) بنابراین، هنر همانا اسطوره، نظامی نمادین و حتی «جادوی ربوبی»^{۹۴} است. (۵۷)

چندین قطعه از نوشته‌های شلگل درباره زیبایی که خیراً منتشر شده نظر او را نسبت به شعر روشنتر می‌سازند. در این نوشته‌ها کثرت^{۹۵} و وحدت و یکپارچگی^{۹۶} را در زیبایی ز هم متمایز می‌سازد. این مفاهیم سه گانه را از فهرست مقولات کمیت^{۹۷} کانت گرفته (۵۸) و آنها را چنین تعبیر می‌کند: فراوانی، غنا و حیات در اثر هنری؛ هماهنگی، نظم؛ و کمال یا الوهیت. دو معیار نخستین همان لوزم و اسباب معروف وحدت و تنوع^{۹۸}، بافت موضوعی^{۹۹} و ساختار عام^{۱۰۰}، یا به هر اسم دیگری است که امروزه آن را می‌نامیم. مقوله سوم به وضوح همان امر اسطوره‌ای یا بیکران^{۱۰۱} قطعه‌های دیگر است. گهگاه، شلگل صرفاً همان کیفیت کهنانی هنر را در نظر دارد که نزد شلر و کانت معروف بود. امر «بیکران» همان امر از لحاظ اخلاقی شکوهمند و بافضاری بر آزادی اخلاقی آدمی، و ایستادگی او در برابر درد و رنج در نازدی است؛ (۵۹) ولی بیش از پیش، با تأکید و تواتر مترادف، شعر بخشی از آفرینش الهی می‌شود. هنری کوچکتری برای اثری هنری که طبیعت است. «بازهای مقدس هنر چیزی جز تقلیدهایی بعید از بازی لاینتاهی جهان و اثر همواره خودآفرین هنری هستند» (۶۰) — چنین است یکی از عبارات مقدم او که در آن از تعیرات وحدت وجودی استفاده کرده است. ولی چندی نمی‌گذرد که به عبارانی از این قبیل می‌رسیم: «هنر نمودی هویدا از ملکوت خداوند بر زمین است». (۶۱) و «تنها آن چیزی می‌تواند زیبا باشد که با لاینتاهی و ربوبیت نسبی داشته باشد». (۶۲) یا شعر «نیست مگر بیان خالصی کلام درونی و سرمدی خدا». (۶۳) شعر را به نحو

93. allegory

94. «divine magic»

95. multiplicity

96. totality

97. categories of quantity

98. unity and variety

99. local texture

100. general structure

روزافزون یا فلسفه و دین یکسان می‌انگارد. فلسفه و شعر را شکل‌های مختلف دین می‌خواند و ایجاد وحدت میان فلسفه و شعر را هدف نهایی خود قرار می‌دهد. (۶۲) در آغاز شعر را «تنها بیانی دیگر از دیدگاهی متعالی دربارهٔ امور» [می‌شمارد] که فقط از لحاظ صوری [یا فلسفه ایدئالیستی] تفاوت دارد» (۶۵) شکل، پس از آنکه کاتولیک می‌شود، شعر را، همراه با تاریخ و اسطوره‌شناسی و زبان و هنر، تنها یکی از برتوهای نور واحد دانش برین، یعنی وحی، قلمداد می‌کند. (۶۶) به این ترتیب، شعر معنای ویژه‌اش را بیش از پیش از دست می‌دهد و با دین و فلسفه و کلّی عالم وجود آمیخته می‌شود. حتی بیش از این، در گفتارهایی دربارهٔ شعر (۱۸۰۰)، از «شعری بی‌شکل و تاهشیار» سخن گفته است که در گیاهان در حرکت است، در نور می‌تابد، در کودک لیخت می‌زند، در شکوفه‌های شبنام برق می‌زند، در سینه مهرورز زنان می‌درخشد» (۶۷) ولی در آن ایام هنوز یکی از مخاطبان او می‌نوشت با تسخیر از او پرسید: «پس آیا همه چیز شعر است؟» (۶۸) ولی بعدها اگر کسی از شکل می‌پرسید که آیا هر چیز خوب و زیبایی دین است، بی‌تردید پاسخش مثبت می‌بود. نفوذی را که این بسط کهنای معنای شعر (یا سوانق و همسایه‌های آن نزد افلاطون و شلی) در قرن نوزدهم یافت نباید از نظر دور داشت. این امر از مشکلاتی است که بر سر راه استقرار نظریه‌ای اصیل دربارهٔ ادبیات قرار گرفته بود.

نظر بردارهای متعدد شکل دربارهٔ نوع‌های ادبی خاص از کلی‌گوییهای عرفانی او دربارهٔ اهمیت شعر به مراتب سودمندتر بود. در نوشته‌های مقدم خود دربارهٔ ادبیات یونان بهترین موضوع مورد علاقه‌اش نظریهٔ نوع‌های ادبی است زیرا نظیر ادبیات یونان به او مجال داد که نوع‌های ادبی اصلی را بررسد. او فرصت نیافت تا تفصیل به بحث دربارهٔ تراژدی بپردازد ولی در بخش مربوط به همی به بحث مستوفایی در مورد حماسه دست زد. نظر ارسطو را دال بر نزدیکی میان حماسه و تراژدی فاش‌ترانه رد کرد و، با استفاده از نظریه‌های ولف^{۱۱۱} دربارهٔ تصنیف تدریجی آثار همی، از نظریه‌ای دربارهٔ حماسه دفاع کرد که ضمن آن هر بخشی بزرگ یا کوچک، همانند کلی امر حماسی، حیات و وحدت درونی خاص خویش را دارد. (۶۹) به این ترتیب، امر حماسی، در قیاس با درام، ساختاری متفاوت دارد؛ نه تنها طرز وسط مایه‌آه^{۱۱۲} آغاز می‌شود بلکه به همین ترتیب نیز خاتمه می‌پذیرد. در ضمن همواره هم ادامه و هم آغاز امر دیگری است. (۷۰) در حماسه، رویدادها نه کنشهای آزاد یا تصمیم‌های ضروری سرنوشت بلکه رویدادهای تصادفی و مسکن‌یادگان خاص^{۱۱۳} اند. زیرا هر امر شکست‌ناپذیر

۱۱۱ Friedrich August Wolf (1759 - 1824) پژوهندهٔ آلمانی ادبیات یونان باستان

۱۱۲ der wendel reize - ترجمه‌های سرخود در پایان کتاب

ممکن به امکان خاص است. (۷۱) قربات این مطالب با برخی از بحثهایی که در همان زمان میان شیئر و گوته در جرین یود روشن است، ولی تقابلی که شلگل میان حماسه تقریباً جزء نگر^{۱۰۲} و درام وحدت‌مند قائل است، و حماسه را مجموعه رویدادهای اتفاقی و ترازوی را مبتنی بر تقدیر و ضرورت بی‌رحم می‌داند، از لحاظ تحقیر مذیسی و اغراق آمیز به نظر می‌رسد.

شلگل بعدها رمان را، در چارچوب نظریه‌های خویش درباره امر رمانیکی و اسطوره و طنز، با در نظر گرفتن رمانهای معاصر، مورد بحث قرار می‌دهد و در این زمینه نوشته‌هایش اصالت و قدرت القایی بسیار بیشتری دارد. «نامه درباره رمان»^{۱۰۵} او (که آن نیز بخشی از گفتارهایی درباره شعر را تشکیل می‌دهد) حاوی برنامه و تاریخچه و دفاع ضمنی از کوشش ناکام خود وی در زمینه رمان‌نویسی است (نویسنده ۱۷۹۹). اگرچه وجود شلگل آکنده از عشق پرشور نسبت به غنا و تنوع حیات است، هنر واقعیت‌مدار را بر نمی‌تابد. رمان واقعیت‌مدار انگلیسی از جمله حتی آثار فیلدینگ^{۱۰۶} را تقبیح می‌کند. (۷۲) سولیت و استرن و دیدرو را می‌پسندد. ژاک قذری مذهب^{۱۰۷} را از آثار استرن برتر می‌شمارد، زیرا از آموزه‌های احساساتی می‌زاست. ژان بیل نیز بر استرن مرجح است از این لحاظ که «تخیل او به مراتب بیمارگونه‌تر، و از این رو، بسیار عجیب‌تر و بسیار وهمی‌تر»^{۱۰۸} است. (۷۳) ولی همه این رمان‌نویسان را فقط مرحله‌ای مقدمانی در راه درک «فریحه ربوبی»، تخیل کسانی چون آریوستو^{۱۰۹} و سروانتس و شکسپیر، می‌داند. به این ترتیب، رمان اصلاً یا حماسه در یک گروه قرار نمی‌گیرد، زیرا حماسه (شلگل هنوز بیشتر به هم می‌اندیشد) غیرشخصی و عینی و بهیوانی است، حال آنکه رمان به معنای مختار او حالتی ذهنی را بیان می‌کند و تسامحی را در خلق و خوی نویسنده جایز می‌شمارد که در حماسه به هیچ وجه محلی ندارد. منظور شلگل از رمان هنر «طنزآمیز و شگفت‌انگیز و رمانیکی» سروانتس و استرن و دیدرو و ژان بیل و لوتسینده خود اوست. در نظر او رمان واقعیت‌مدار داستان ملائت خاطر بافتن مردم را در لندن (مثلاً مانند قتی برنی^{۱۱۰} در سبیل^{۱۱۱}) و یا دشنام دادن زمینداران بزرگ شهرستانی را (همچون رمانهای فیلدینگ) نقل می‌کند. آنچه در رمان دوست می‌دارد جنبه «آراسک»^{۱۱۲}

104. atomistic

105. «Letter on the Novel»

106. Henry Fielding (1707-1754) رمان‌نویس انگلیسی

107. Jacques le Fèvre رمانی نوشته دیدرو

108. fantastic

109. Ludovico Ariosto (1474-1533) شاعر حماسی و خیالی ایتالیایی

110. Fanny Burney (1752-1840) رمان‌نویس انگلیسی

111. Cecilia رمانی نوشته برنی

112. «arabesque» = توضیحات سرخود در پایان کتاب

اوازه‌ای برگرفته از گونه، بازی خیال، وجه کنایی و ذهنی است. از این رو، اعترافات^{۱۱۳} روسو^{۱۱۴} را، در قیاس با الوئیز جدید^{۱۱۵}، رمان هنری می‌داند. (۷۴) لوتسینده خود او منضم جنبه‌های آرایسک — یا آنچه در آن قرن «اشعار شورانگیز» (اپسودی)^{۱۱۶} می‌نامیدند — و اعترافات کامجویانه بسیار شخصی است. نوالیس در هاینریش فون اوپتردینگن^{۱۱۷} رمان را با اسطوره ترکیب کرده است. در «نامه درباره رمان»، ویلهلم مایستر گونه موضع محوری پیشین خود را از دست داده و شگلی تنها از این نظر آن را ستوده است که نویسنده در آن کوشیده است تا آلمان دست نیافتنی اتحاد میان وجه کلاسیکی و رمانتیکی را متعلق سازد. (۷۵)

در این نوع ادبی فراگیر، یعنی رمان، که مشتمل بر روایت و تراث و دیگر شکلهای هنری است، امر رمانتیکی و طنز و اسطوره فراهم آمده‌اند، و سلسله مراتب کهن نوعهای ادبی کنار گذاشته شده است. درام و حماسه از سریر به زیر کشیده شده‌اند و رمان به مقام شامخی رسیده است. ولی این رمان، رمانی بسیار خاص است: این پیشگویی در آثار جویس^{۱۱۸} یا کافکا^{۱۱۹} با اسطوره‌های طنزآمیز نوماس مان^{۱۲۰} بیشتر متعلق شده است تا در رمان واقعیت‌مدار قرن نوزدهم. شگلی حتی به پیامدهای نوشتن رمانهایی «بر مبنای روان‌شناسی» توجه داشته است: «روگردائیدن حتی از گذرنازترین و منفصلترین تحلیل شهوانی غیرطبیعی و مخوفترین شکنجه‌ها و بدنامیهای تفرآور و غنی نفرت‌انگیز شهوی و روحی، بسیار بزدلانه و [با رسالت نویسنده] ناسازگار است.» (۷۶) ولی مشکل بتوان قبول کرد که او چنین پیشنهاد کاذبی را به‌جای طرح کرده باشد. زیرا هیچ چیزی به اندازه اثر هنری یکن و «زنده‌نما» از ذوق او دور بود.

در نوشته‌های نخستین خود درباره شعر یونان، ترازی را اوج ادبیات آن کشور و احتمالاً ادبیات به‌طورکلی شمرده است. آثار سوفوکل را، بخصوص، والاترین نمونه زیبایی و هماهنگی در کلی اثر قلمداد کرده، و مشکل بتوان آنها را پیش از این ستود. (۷۷) ترازی یونانی را ستیزی لازم میان نوع بشر و تقدیر تعبیر کرده است، ستیزی که گرچه منضم شکست صوری و جسمانی است، به هماهنگی و بیروزی نهایی آدمیان می‌انجامد. در زمان

113. Confessions

114. Jean-Jacques Rousseau: «... جلد اول این کتاب، ص ۱۰۸ به بعد

115. La Nouvelle Heloise, پوینیه روسو

116. rhapsodies

117. Heinrich von Ofterdingen

118. James Joyce (1882-1941) «... رمان جویس ام‌بندی

119. Franz Kafka (1883 - 1924) «... رمان جویس افسوسی

120. Thomas Mann (1875-1955) «... رمان جویس آلمانی

تراخیس^{۱۲۱}، گرچه هرکول در حال مرگ است، ولی «آزاد، به سوی افلاک بر می‌کشد» (۷۸) از طرف دیگر، شکسپیر، نمونه و سرمشق نویسنده تراژدی جدید و «ارای غرض انتظامی» یا «فلسفی»، هنر خویش را، به جای تقدیر، بر شخصیت متمرکز می‌سازد. تأثیر هملت بر بیننده عبارت از غایت تومیدی است. نتیجه غایی آن «تأثر عظیم و جاودانه‌ای [است] که نوع بشر را برای همیشه از تقدیر جدا می‌کند» (۷۹) طی دوران منبر سالیان میانه زندگی شگل، از علاقه‌اش نسبت به تراژدی کاسته می‌شود و رمان مورد توجهش قرار می‌گیرد، ولی در تاریخ ادبیات باستان و جدید (۱۸۱۲)، علاقه او به تراژدی مجدداً هویدا می‌گردد، و در چارچوب بحث درباره کالدرون^{۱۲۲}، نظریه‌ای درباره تراژدی متضمن سه نوع یا سه مرحله مطرح می‌کند. نازلترین مرحله عبارت از هنر صرفاً تصویری^{۱۲۳} شرح و توصیف^{۱۲۴} است. مرحله دوم پرداخت به کلی است و در آن «جهان و حیات با همه تنوع آن، همه تضادها و پیچیدگیهای عجیب آن، آدمی و هستی او، این معمای پیچیده، به صورت معما مطرح می‌شود.» شکسپیر بزرگترین استاد این مرحله است. ولی، وری آن، مرحله سوم وجود دارد که ضمن آن نمایشنامه‌نویس نه تنها معمای وجود را مطرح می‌کند بلکه به حل آن می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه «امر جاودانه از فاجعه خاکی سر بر می‌آورد» (۸۰) این تمایز سه گانه را با تقسیم‌بندی متفاوتی تبیین می‌کند که ضمن آن سه نوع فاجعه در تراژدی یا دوزخ و برزخ و فردوس^{۱۲۵} — بختهای گم‌شدی الهی دانه — مقایسه شده‌اند. ممکن است که قهرمان کاملاً نابود شود، مانند مورد مکتب با والنشتاین^{۱۲۶} یا فاوست ادر افسانه آلمانی، زیرا شگل هنوز از بایان خوش داستان گونه مطلع نبود. راه حل نوع دوم آشنی است، مانند فرجام تراژدی سه‌بخشی اورستیا^{۱۲۷} نوشته ایشیل^{۱۲۸} یا اودیپ در کورینوس^{۱۲۹} نوشته سوفوکل، سومین و عالیترین مرحله عبارت از تغییر روحی قهرمان است؛ نمونه مورد نظر او برای این مرحله فرجامهای مسیحی‌وار نمایشنامه‌های کالدرون است، و مقام شامخی که در این زمان برای کالدرون قائل است بر همین مبناست.

^{۱۲۱} Trachiniae، نمایشنامه‌ای از سوفوکل

^{۱۲۲} Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)، مدخل در نمایشنامه‌نویسی اسپانیایی

123. picturesque 124. depiction

125. Inferno, Purgatorio, Paradiso

^{۱۲۶} Wallenstein، نام سردار آلمانی (۱۶۳۴-۱۶۵۳) که شگل داستان زندگی او را ضمن نمایشنامه سه‌بخشی خود نقل کرده است. داستان او به داستان مکتوبی به نام *Wallenstein* منتهی می‌شود.

127. Orestia

^{۱۲۸} Aeschylus (525-456 B.C.)، تراژدی ویس کورین

129. Oedipus at Colonus

به طور کلی، شگل به آموزه تمایز میان نوعهای ادبی و حتی خلوص آنها وفادار است. در نوشته‌های متقدم خویش امتزاج نوعهای ادبی را یحیای جدیدی خوانده و آن را به شدت تلیح کرده، (۸۶) و حتی بعداً از لینگ به این سبب تمجید می‌کند که نشان داده است هر اثری «فقط در نوع و جنس خویش باید عالی باشد، زیرا در غیر این صورت به طور کلی چیزی غیر حقیقی خواهد شد» (۸۷) ردبندیهای فضل‌فروشانه را تلیح می‌کند ولی با این گفته مباحثه‌کنندگان در گفتارهایی درباره شعر خود بی‌تردید موافق است که «خیال شاعر نباید به طور کلی در شعری منشئت مصرف شود، بلکه هر اثر هنری باید از لحاظ شکل و نوع ادبی خود خصلتی کاملاً متمایز داشته باشد.» نظریه نوعهای ادبی همانا نظریه مشخصی درباره شعر خواهد بود. این دیدگاه در روایتی تجدید نظر شده و متأخر تا حدودی تعدیل می‌شود. و یکی از مباحثه‌کنندگان این نکته را می‌پذیرد که «شکل بنیادین شعر در نوعهای ادبی متمایز و نظریه مربوط به آنها نهفته است»، ولی «جوهر خود شعر» را مستثنا می‌کند و آن را تنها جنبه‌ای به‌شمار می‌آورد که «تحلیلی جاودانه» است و «بی‌وقته در حال ابداع و آفرینش» (۸۳) شگل با مطرح کردن رمان رمانتیک فی‌الواقع اصول مربوط به نوع ادبی جدید و جامعی را به ضابطه در می‌آورد و از امتزاج نوعهای ادبی کهن جانبداری نمی‌کند.

از این گذشته، شگل، در بحث خود درباره لائوکون^{۱۳۰} لینگ، در واقع هوادار وحدت انواع هنر نیست. انتقاد او از لینگ به سبب نادیده گرفتن تفاوت‌های موجود میان بیکر تراشی و نقاشی معقول است و چنین استدلال می‌کند که هر هنری باید بر آن باشد که بر محدودیت‌های مواد و مصالح خویش فایز آید. چون بیکر تراش از مصالحی چنین سنگین و مرده مانند سنگ استفاده می‌کند، بنابراین باید بگوید تا آن را به صورتی زنده بنمایاند. در موسیقی نیز به سبب سیالیت و روانی آن باید بر آن بود که وجه ابدی را بیان کرد، و «از مناسبات جاودانه ابداع»^{۱۳۱} معبدی سرفراز ساخت» و «کلی اثر را اسنوار، چون بنای باد بود، در روح شنوده» بر جای گذارد. شاعر نیز از آواهایی استفاده می‌کند که یکی پس از دیگری، در طول زمان، واقع‌اند. ولی در پایان شعر «کلی آن باید به وضوح، چون تصویری که به نمایش گذاشته باشند، پیش چشم شنوده یا حتی خواننده حاضر باشد.» شعر هنری کلی و جهانشمول است، و از این رو، می‌توان شعرهایی سرود که کاملاً دارای حال و هوای نقاشی و یا موسیقی و یا در آن واحد هر دوی آنها باشد. به حدیثی از سروانسی و نیک بدون وارد شدن به جزئیات اشاره کرده، و برخی از شعرهای نویسندگان دوران باستان و گونه را به عنوان نمونه شعرهایی ذکر کرده است

۱۳۰. Laskov, ۳۰. حد اول این کتاب، ص ۴۵۸ به بعد.

که جنبهٔ پیکر تراشانه دارند. ولی شعر توصیفی به مفهوم قرن هجدهمی آن را، نه از آن رو که شاعران کوشیده‌اند تا به ویژگیهای نقاشی دست یابند بلکه به سبب آنکه فقط به جزئیات پرداخته‌اند، به باد انتقاد گرفته است. «ثری که پیش از هر چیز و عمدتاً بر برداشتی از کل مبتنی باشد حاکی از مرگ احساس نسبت به هنر است.» (۸۴) در اینجا راه برای شعرهای تصویری^{۱۳۱} رمانتیکها، ترانه‌های موسیقایی، شعر تندیسوار^{۱۳۲} کیس و لندر^{۱۳۳} و گوئیته^{۱۳۴} باز است. ولی از وحدت هنرها، و یا جذب هنری در هنر دیگر، پشتیبانی نکرده، و شعر موضع بنیادین خود را به عنوان کثیرترین هنرها حفظ می‌کند.

شلگل عمل آفرینش را ترکیبی از شعور ظاهر و شعور باطن^{۱۳۵}، «غریزه» و «قصده» می‌شمارد. ولی در گفتارهایی دربارهٔ شعر تکه‌هایی یافت می‌شود که در آنها به نظریه‌پردازی دربارهٔ امکان وجود مدرسی برای تعلیم شعر پرداخته است. حتی ابراز امیدواری کرده است که شعر، که زمانی دربارهٔ «حکایت پهلوانان و سپس بازی نه‌سواران و سرانجام صنایع دستی طبقه متوسط بوده، روزی موضوع علم کامل‌عبار دانش‌پره‌ان راسخین و هنر بی‌طل و غش شاعران مبدع گردد.» (۸۵) اگرچه از این گفته ممکن است جانبداری از سنت‌مداری^{۱۳۶} محض و فکر هنر به منزلهٔ پیشه و فن استنباط شود (و در واقع چنین تعبیری نیز بی‌سابقه نیست)، (۸۶) ولی بر مبنای نوشته‌های شگل نباید به معنای ظاهری آن چندان وقعی نهاد. مفهومی که از شعر در نظر دارد بیش از آن به نظر شلگل و نووالیس، که در واقع واژهٔ «شعور باطن» را به کار می‌برند، نزدیک است که بتوان چنین برداشتهایی از آن کرد. اشاره به «مدرسه» صرفاً بیان تناقض‌آمیز علاقهٔ شگل نسبت به هنر جمعی یا هنر اجتماعی آینده و آرمان رمانتیک «جامعهٔ فلسفه‌پردازان»^{۱۳۷} است. مدرسهٔ او «آموزشگاه آواز»^{۱۳۸} به اسلوب «استادان آواز»^{۱۳۹} نیست، محفل یا انجمن صاحب نظران است. در اشاره‌هایش به نقش هنرمند در جامعه نیز گفتارش فقط ظاهراً متناقض است. او همچنین هنرمند را «خوبترین بررسی خلوت‌گزیده» خوانده و بر آن است که «شیوهٔ زندگی هنرمندان حتی در آداب ظاهری نیز باید از دیگران کاملاً متمایز باشد. هنرمندان نخبگان یا قنبر ولایی هستند که نه از طریق موروئی بلکه به سبب آنکه خود را آزادانه وقف هنر خوبش کرده‌اند به مقام نجابت و اشرافیت رسیده‌اند.» (۸۷) این نگرش با شیوهٔ زندگی خود او به بهترین وجه سنخیت دارد — خروجش،

نفرتن نسبت به آلمانهای «بی‌فرهنگ» و نمایندگان فرهنگی نهضت روشنگری برلین، و میل مستمر او به متعجب کردن افراد کم‌مایه^{۱۲۱}، امری که در تضادهای گفته‌های حاکی از شوخ طبعی او به خوبی واضح است. ولی شلگل با هنرمند متفرد و منزوی (۱۸۸۱) ادبیات آلمانی مقدم نیز مخالف است. شلگل، در زمانی که اندیشه‌های آزادیخواهانه او به اوج خود رسیده بود، در دفاع از گئورگ فورستر^{۱۲۲} انقلابی آلمانی، او را نویسنده‌ای «اجتماعی» خواند که به کمال مطلوب خویش درباره‌ی آدم تمام عیار وفادار است. (۸۹) در بیان موضع لینگ در ادبیات آلمان، بیش از هر چیز دیگری بر تنهایی و بی‌یار و یاور بودن او در مبارزه‌اش تأکید کرده است. (۹۰) مفهوم کلی شلگل درباره‌ی نقد جدلی، درباره‌ی یک «دانشنامه»، مسلزم وجود همکاری میان افراد، نوعی انجمن یا گروهی از دوستان، یا شاید فشر اهل قلم یا خیرگان است. اگرچه شلگل شعر اسطوره‌ای کهن را بسیار دوست می‌داشت، ولی هنگامی که شعر قومی در آلمان به اوج شهرت و محبوبیت خود رسیده بود، او مانند دیگران بر سر شوق نیامد. او حتی نقد طنزآلودی درباره‌ی مجموعه‌ای از ترانه‌های قومی آلمان نوشت که نظریه‌ی هجوآمیزی از نقد گونه درباره‌ی شیپور سحرآمیز پسرک^{۱۲۳} بود؛ (۹۱) در تاریخ ادبیات باستان و جدید، نیز شعر قومی را تنها به این عنوان ارزشمند شمرده که بازمانده‌ای از شعر یهلوانی باستان است. او حتی آن را سندی دال بر اضمحلال شعر قومی راستین می‌داند. (۹۲) «سرنوشت شعر، که باید الهامبخش باشد و روح قوم را زنده نگهدارد و آن را تکامل بخشد، نباید همیشه منحصرأ در دست مردم باشد» (۹۳) در این مرحله شعر را بیان مافی‌الضمیر قوم و ورگانه‌ای آن دانسته است؛ ادبیات قومی باید بر افسانه‌ها و تاریخ و اساطیر آن قوم مبتنی باشد و همه‌ی افراد آن قوم را جلب کند. ولی آنگاه که شلگل از ادبیات اسپانیا به عنوان «قومیت‌ترین» ادبیات تمجید می‌کند بلافاصله می‌افزاید که به هیچ وجه بر آن نیست که «دیدگاه قومی تنها معیاری است که باید، در تاریخ جهان، در ارزیابی ادبیات هر زبانی از آن استفاده شود.» (۹۴) در این دوره نزد او دین و وحی ارزش غالب است.

شلگل، از آن رو که شعر را از دیگر جنبه‌های انسانی جدا نمی‌داند، هرگز بیشگویی بازوآوردان را درباره‌ی انقضای آن نمی‌پذیرد. با هر دو در این نکته هم عقیده است که شعر زبان مادری نوع بشر و کردار طبیعی آدمیان است، یا این نظر مخالف است که شعر صرفأ «زبان کودکان و نمادین بشر در عنوان شیب است.» (۹۵) در نظر او شعر از فعالیت‌های ذهن بشر

است که نمی‌تواند از میان برخیزد، در گذشته به کمال نرسیده بلکه باید در آینده به کمال برسد. به اعتقاد او، قدرت و حساسیت دریافت آدمی، از لحاظ نیروی پویای زیباشناسی راستین، روبه رشد است و نه ضعف. (۹۶) شگل بر منش عصر زرین شعر را بر نمی‌تابد، و اعصار زرین شعر فرانسوی و انگلیسی نیز به نظر او به هیچ وجه زرین یا شاعرانه نیستند. (۹۷) فکر وجود دوره‌های رشد و انحطاط ر دست کم در مورد عصر جدید رد می‌کند و کالدرون را نمونه‌ای از تولدی دیگر بار و ناگهانی در عصری می‌خواند که انحطاط کامل در آن هویداست، فتنوسی که از میان خاکستر خویش سر بر می‌کشد. (۹۸) حتی پس از اینکه به مذهب کاتولیکی می‌گردد، به کمال‌پذیری و ساختار باز^{۱۲} ادبیات جدید و نقش مدنی عظیم آن اعتقاد دارد. در غیر این صورت نمی‌توانست رهبری گروهی را بر «عهد گیر و منادی» انقلابی زیباشناختی» در آلمان شود. شعر رمانتیک، شعر جدید، نزد او «شعر جهانشمول و بالنده» بود. (۹۹)

دستاوردهای فریدریش شگل را در مقام مورخ ادبی، پژوهنده و منتقد عملی به اختصار بررسی خواهیم کرد. نخستین زمینه‌ای که در آن به فعالیت پرداخت تاریخ ادبی بود و تاریخ ناقصی که درباره شعر یونان نوشت به این دوره تعلق دارد. طرحی مختصر، یعنی «ادوار شعر»، در کتاب گفتارهای او موضع بسیار مهمی دارد. و در اواخر حیاتش تاریخ ادبیات باستان و جدید را، که در ۱۸۱۲ به صورت سخنرانیهایی ایراد و در ۱۸۱۵ منتشر کرد، نقطه اوج حیات ادبی خویش می‌شمارد. هانیه، در وصف بدخواهانه خویش درباره برادران شگل، گفته است که «فریدریش شگل در این اثر کل ادبیات را از دیدگاهی والا بررسی کرده، ولی این بلندی چیزی جز برج ناقوس کلیسای کاتولیکی نیست.» (۱۰۰) اما این گفته انحرافی فاحش است. البته نباید متکرر شد که این کتاب از لحاظ نقد ادبی از جوانب بسیار انتظارات خواننده را بر نمی‌آورد. و بر مناسی به شرح کلی تاریخ فکری و دینی و فلسفی و ادبی نوع بشر می‌پردازد که به هیچ وجه دامنه بسیار گسترده موضوع را کفایت نمی‌کند. از جمله حاوی فلسفه‌ای در باب تاریخ است که پیروزی نهایی کلیسای کاتولیکی رم را بر نیروهای عصر روشنگری و تمام نیروهای غیردینی دیگر پیش‌بینی می‌کند. بدین ترتیب، تاریخ و نقد ادبی تحت‌الشعاع اندرزهای جرب زبانانه و زاهدانه، تأملات فلسفی و دینی، و نظریه‌هایی درباره تاریخ زمان شده که امروزه بکلی منسوخ است. ولی این کتاب، با وجود نامربوط‌گوییهای مفصل، در زمینه تاریخ و نقد ادبی به معنای دقیق آن حاوی مطالب بسیار است، و بیشتر آن، که اغلب بر پژوهشها و تأملات پیشین شگل مبنی است. حاوی نظرهای دقیقاً سنجیده و روشمند او درباره نویسندگان و مسائل متعدد است.

نظریات منظم شلگل را درباره تاریخ شعر یونان و لغت و خیز ادواری آن و تسلسل نوعی‌های ادبی و نظریاتی که درباره حماسه و تراژدی از همر و سوفوکل بر می‌گردد به اندازه کافی مورد بحث قرار داده‌ایم. حتی نظریات منظم او درباره یونانیان، به رغم تجلیل متعارف از زیبایی کلاسیکی در آن کشور، حاوی نکته‌های بدیعی است که بعدها در آثار او به صورتی بسیار کاملتر بسط یافته است. ظاهراً او یکی از نخستین کسانی است که زمینه تاریک یا پنهان زندگی یونانیان را حس کرده است. زمینه‌ای که هفتاد سال بعد نیچه^{۱۴۵} آن را «دیونوسی»^{۱۴۶} نامید و به آن اهمیت بسیار بخشید. شلگل بر این نکته بافشاری می‌کند که باید «آیینهای رمزی»^{۱۴۷} و پادگسارهای یونانیان را نه آلودگی‌های بیگانه و خطاهای انسانی بلکه بخشی بنیادین از فرهنگ باستان و گامی لازم در تکوین تدریجی روح یونانی شمرده^{۱۴۸} (۶۰۱) تجلیل از مقام ارسطوفان، امری که در آن زمان نسبتاً نازکی داشت، کاری بود که شلگل همزمان با طرح کردن جنبه دیونوسی^{۱۴۹} در شعر یونان به آن دست زد. یکی از رساله‌های بسیار منظم او درباره «ارزش هنری کمندی یونانی» است؛ (۶۰۲) شلگل این ارزش را در شادی و آزادی شکوهند و اسفلالی می‌جست کمندی می‌بیند. هدف اجتماعی و جزئیات واقع‌مدارانه کمندی کهن را بکل نادیده گرفته است. در نظر او ارسطوفان منادی کتابه رمانتیکی است. شلگل حتی آثار سوفوکل را آزمای از «مستی ربوبی دیونوسوس، همی نیروی ابداع آتیه»^{۱۵۰} و وقار صائب‌آزم آبولو^{۱۵۱} می‌داند. (۶۰۳) ولی پس از آنکه به وجه رمانتیکی و مسیحیت گروید نسبت به عناصر غیرکلاسیکی نزد یونانیان توجه بیشتری مبذول کرد. در این دوره دیگر یونانیان باستان را در جاذب‌ترین شرق باستان آنچنان منحصرفرد نمی‌شمارد. در آثار انیبل بر وجود «تازع میان آنوسپ کهن و اندیشه قانون و نظام هماهنگ» تأکید می‌کند (۶۰۴) و طبیعت‌مداری و ماده‌پرستی یونانیان را با شدت و حدت بیشتری تقبیح می‌کند و اکنون آن را در همه وجود و حیات یونان حاضر می‌بیند. در این باره با سیر نظری پژوهشهای کلاسیکی معاصر در آلمان همراه است و، گرچه به حد اعتدال، حملات مشتاقان قرون وسطی را به کسانی که از یونان تجلیل می‌کردند و انتقادات آنها را که از دیدگاهی مسیحی محدودیت‌های تمدن یونان را مورد حمله قرار می‌دادند تأیید می‌کند، به نوجهی که در آن ایام به اساطیر یونانی و تعبیر و

^{۱۴۵} Friedrich Nietzsche (1844-1900) فیلسوف آلمانی

^{۱۴۶} «Dionysian» - توضیحات مترجم در بالای کتاب

^{۱۴۷} mysteries

^{۱۴۸} Orphic - منسوب به اورفوس، جنگ‌درد ماندگار انسان‌های یونانی؛ مخبراً به معنای دانگش و شیری و

پوشنده و سزای ^{۱۴۹} Athens یا Athenae الهه یونانی جنگ و صنایع دستی و خرد

^{۱۵۰} Apollo خدای یونانی نور و پیشگویی و موسیقی و پزشکی و شعر

تفسیر نمادین آن توسط کروینسر^{۱۵۱} می‌ذول شده خوشبین است. او ضمناً در میان یونانیان در جستجوی نمادین روح مسیحیت است. و سوفوکل را که «کشف و شهودی از وجه الهی» (۱۰۵) در آثارش می‌توان یافت و نوازدهایش به آشتی و نشانی از تبدل^{۱۵۲} به معنای مسیحی آن منتهی می‌شود از آن جمله می‌داند.

همزمان با گرایش شگل به سوی امر رمانتیکی علاقه‌اش نسبت به قرون وسطی نیز افزایش شایان توجه یافت (در این مورد برادرش احتمالاً بخشی بسیار مؤثر داشت). هنگام تهیه مقدمات تألیف کتابی که هرگز نوشته نشد، نسخه‌های خطی بسیاری را در زمینه شعر پروانسی^{۱۵۳} بررسی کرد و مجذبه به مطالعه در آثار کم‌اهمیت و نادر بوکانجو پرداخت. نوشته‌ای که به وصف آثار بوکانجو اختصاص داده است (۱۸۰۶) از لحاظ فضل تقدم ارزشمند و دارای اهمیت انتقادی است. (۱۰۶) زیرا در این نوشته به تبیین زیباشناسی «نوولاه»^{۱۵۴} پرداخته و آن را متضمن برداشت و حالتی ذهنی می‌داند که به شیوه غیرمنسجم و نمادین ارائه شده است. (۱۰۷) شگل نیز (به پیروی از برادرش) به گروه نخستین ستایشگران دانه در آلمان تعلقی دارد. در آثار دانه برهانی رای خصلت مصنوع بهترین آثار شعر جدید می‌بیند. (۱۰۸) زیرا ساختار شعر دانه بر مبنای برداشتهای مدرسی^{۱۵۵} طراحی شده و بنابراین نقطه مقابل شعرهای هم‌اکنون که به صورتی طبیعی پیش می‌روند. در این مورد، شگل بی‌آنکه متوجه باشد مسیری خلاف ویکو^{۱۵۶} را می‌پیماید. زیرا ویکو دانه را هم ایتالیایی و نماینده عصری بهلولانی شعرده است. شگل در تاریخ ادبیات پاستان و جدید نیز بر آن است که در آثار دانه شعر و مسیحیت کاملاً هماهنگ نیستند و گمندی الهی، دست کم در برخی از مواضع آن، چیزی جز شعر کلامی بنده‌آموز نیست. (۱۰۹)

روتی مجدد مطالعات آلمانی کهن و نوردیک^{۱۵۷} (فرهنگ اقوام شمال اروپا)، زمینه‌ای که برادر شگل و نیز دوستش نیک در آن سهم قابل ملاحظه‌ای داشتند، توجه او را به دوران قرون وسطای فرهنگ شمالی جلب کرد. او بتفصیل دربارهٔ آسپان^{۱۵۸} و اودا^{۱۵۹} فلمبرسای^{۱۶۰} کرد و بخصوص دربارهٔ صحت انتساب متن آسپان ایراز تردید نمود و دربارهٔ تاریخ آن به نظر پردازی

^{۱۵۱} Friedrich Creuzer (1771-1858)، متخصص آلمانی عهد النعنه دوران رمانتیک

^{۱۵۲} transfiguration 153. Provençal

^{۱۵۴} novella - مجموعه داستان‌ها در زبان کاتالان

155. scholastic

^{۱۵۶} Giovanni Battista Vico، - چند قرن این کتاب، ص ۱۹۰، ۱۹۸

157. Nords

^{۱۵۸} Owsen، - چند قرن این کتاب، ص ۲۳۰

^{۱۵۹} Edda، - همان دو مجموعه آینه‌های اساطیر اسکاندیناوی

دست زد؛ در مورد نیپولینگنلید^{۱۶۰} و آثار ولفرام فون اشتباخ^{۱۶۱} نیز مطالبی نوشت. (۱۱۰) شگل در تاریخ ادبیات باستان و جدید به وصف مینه زانگ‌های^{۱۶۲} آلمانی پرداخت و کوشید تا وجوه تمایز آنها را با شعرهای عشق آرمائی^{۱۶۳} پرووانسی باز نماید. (۱۱۱) بعدها بیش از پیش بر ارزش خاطره و افسانه و تاریخ قومی برای شعر جدید یا فشرده؛ از لحاظ اقوام شمالی این خاطره‌ها بیشتر به دوران قرون وسطی تعلق داشتند. کاربرد اصطلاح «دوره تاریکی»^{۱۶۴} را رد کرد (۱۱۲) و با نظری مساعد به وصف تمدن قرون وسطی پرداخت. و بر بقاء عصر عشق^{۱۶۵}، نشأت گرفتن دوران نوزایی (رنسانس) از زمان شارلمانی^{۱۶۶}، فواید آیین شهسواری، عشق آرمائی، زیباییهای معماری گوتیکی^{۱۶۷} و جز آن تأکید ورزید. ولی نمی‌توان گفت که علاقه او به قرون وسطی، همانند بسیاری از معاصرانش، افساطی یا متضمن رد دیگر دوره‌هاست. ضمناً از آثارش چنین بر می‌آید که آشنایی او با آثار ادبی محدود بوده و در ارزیابی اهمیت هنری آنها زیاده‌روی نکرده است. از عجاب اینکه هانس زاکس^{۱۶۸} را به جاسر^{۱۶۹} ترجیح داده (۱۱۳) و، گرچه همسرش را در فراهم آوردن روایت آلمانی مرلن^{۱۷۰}، یکی از رمانهای فرانسوی کهن، تنویق کرده و بر کار او نظارت داشته است، ظاهراً بر ادبیات فرانسوی کهن چندان اطلاعاتی نداشته است.

دورهٔ رنسانس اگر هنوز این نام به آن داده نشده بود، ذهن او را به مراتب بیشتر به خود مشغول کرده است. شکسپیر و کامونتنس او را به ستایش زایدالوصف و می‌دارند. ادبیات دورهٔ رنسانس فرانسه را (به استثنای اشاراتی جزئی به مونتشی^{۱۷۱} و رابله^{۱۷۲}) تقریباً نادیده می‌گیرد و ارزیابی نازل او از ادبیات ایتالیا حیرت‌آور است. شگلک ناسوی ایتالیایی^{۱۷۳} را نویسنده‌ای اساسانی و درون‌گرا می‌شمارد که در زمینهٔ حماسهٔ پهلوانی نوفیقی به دست

۱۶۰. Nibelungenlied، شعر حماسی آلمانی متعلق به دوران قرون وسطی.

۱۶۱. Wolfram von Eschenbuch (1170 ?-? 1220)، جهانگرد و شاعر حماسی آلمانی.

۱۶۲. Munsang - حمد اول این کتاب، صص ۲۲۸، ۲۲۹.

۱۶۳. courtly love - توصیفات مترجم در پایان کتاب.

۱۶۴. «Dark Ages».

۱۶۵. anticity

۱۶۶. Charlemagne (742-814)، شاه فرانکها و امپراتور غرب.

۱۶۷. chivalry - توصیفات مترجم در پایان کتاب Gothic، حمد اول این کتاب، صص ۲۱۹.

۱۶۸. Hans Sachs (1494-1576)، شاعر آلمانی.

۱۶۹. Geoffrey Chaucer (1340 ?-1400)، شاعر انگلیسی.

۱۷۰. Merlin، خادوگری که در افسانه‌های شاه آرچر، عشق حطری احیا می‌گردد.

۱۷۱. Michel de Montaigne (1533-1592)، مفادیم پس فرانسوی.

۱۷۲. François Rabelais (1494?-1553)، نویسندهٔ فرانسوی آثار فکاهی و هجوی.

۱۷۳. Tommaso Tasso (1544 - 1595)، شاعر حماسی ایتالیایی.

نیابوده است، و کامونش را نیز مسلماً بر اریوستو مرجع می‌داند. اگرچه از ماکیاوولی^{۱۷۶} به احترام یاد می‌کند، ولی او را خَرَقیِ عادت‌ی عجیب و غیرمسیحی می‌خواند. سخنان تحسین‌آمیز او درباره پدر روحانی فیدو^{۱۷۵}ی گوارینی^{۱۷۶}، که آن را «البرز از روح کهن و همانند درام یونانیان، حتی از لحاظ شکل، بزرگ و شریف» (۱۱۴) خوانده، تعجب‌آور و حتی از غراب است. آثار شکسپیر، از همان اولی کار، توجه شلگل را به خود جلب کرد؛ این امر بخصوص در مورد هملت صادق است که در آن زمان آن را تراژدی یابی، درباره عدم تناسب میان نیروهای اندیشنده و عمل‌کننده و تراژدی فلسفی^{۱۷۷} که بر اساس نظریه‌اش متضمن تضادی است می‌دانست. (۱۱۵) برداشت شلگل درباره هملت بی‌تردید حاکی از بسط نظر گونه در جهت شاهزاده فلسفی کولریج است. شلگل و برادرش از جمله نخستین منتقدانی بودند که شکسپیر را مصراغه «هنرمندی بغایت هدفمند» خواندند (۱۷۹۷)، ولی بحث‌های ملموس و انضمامی او درباره آثار شکسپیر از لحاظ هدف و برداشت یکدست و منسجم نیستند. علاقه غالب آلمانیها را در آن زمان نسبت به نمایشنامه‌های تاریخی شکسپیر مبتنی بر اسطوره قومی می‌داند و عقاید مهملی از این قبل ابراز می‌کند که نمایشنامه هنری پنجم «اوج قدرت شکسپیر» است. (۱۱۷) او نیز همانند تیک و برادرش نسبت به بخش‌های متحول کتاب مقدس رغبتی غیرمتفادانه دارد. ظاهراً بر خلاف «سانت»ها^{۱۷۸} و شعرهای شکسپیر، که در نظر شلگل شاهدهی پر شیرینی شخصیت او و از این رو — با کمال تعجب باید افزود — دلیلی بر «بعد عظیم او از صحنه» است. (۱۱۸) نمایشنامه لوکریس^{۱۷۹} را بخصوصی برای درک آثار او بسیار مهم می‌شمارد. عجیب اینکه شلگل، با تمام علاقه‌ای که به امر وهم‌انگیز^{۱۸۰} و شعر حاوی صحنه‌های روستایی^{۱۸۱} در آثار شکسپیر، و به عبارت دیگر شکسپیر ایتالیایی داشت، با این حال به این نتیجه رسیده است که شکسپیر در اصل «نه شاعری مسیحی بلکه [شاعری] متعلق به فرهنگ کهن اقوام شمالی» است. (۱۱۹) و حتی احساسات او را «عموماً منبعث از احساسات اقوام شمالی و به واقع آلمانی» می‌داند. (۱۲۰) البته در اینجا آلمانی به مفهوم زومنی به صورتی که در آن زمان به کار می‌رفت آمده، ولی در ضمن شلگل مدعی است که تنها منتقدان آلمانی شکسپیر را درگ کرده‌اند و او پیروز به آنها تعلل دارد. شلگل در موج فراگیر

۱۷۶ Niccolò Machiavelli (1469-1527) هیلوف، سیاست و دولت‌مداری

175. *Phaon Fado*

۱۷۷ Guarino Guarini (1624-1683)، *معاصر ایتالیایی دوران «روزگار»*

۱۷۸ sonnet — جلد اول این کتاب، ص ۳۳۳

۱۷۹ *Locrine* (1595)، *نمایشنامه ای محسوب به شکسپیر*

179. *fantastic*

۱۸۰ idyllic — جلد اول این کتاب، ص ۳۳۰

ملیت‌خواهی آلمانی دوران ناپلئون گرفتار شده و تضادی او را فریفته است که میان شمال و جنوب جریان داشت و، در مورد شکسپیر انگلیسی، خصومت شدید نسبت به انگلستان ناجریش و معتقد به اصالت فایده و مادیات این تضاد را پیچیده‌تر ساخته بود؛ زیرا انگلستان قرن هجدهم شکسپیر را چنان نموده بود که گویی تنها بازمانده عصر تقریباً ماقبل تاریخی فرهنگ اقوام شمالی است.

در سالهای بعد، ادبیات هیچ قومی به اندازه اسپانیا تحسین و علاقه شلگل را برنگیخت. سروانتس، به رغم هجومی که بر ضد آیین شهسواری نوشت، نویسنده‌ای رمانتیکی است که نوشته‌هایش شاعرانه است. (۱۲۱) دون کیشوت^{۱۸۱}، با جنبه‌های وهم‌انگیز و شاعرانه و فکاهی خود، الگوی رمان است. نوولاهای اوراد گالاتا^{۱۸۲} و نمایشنامه نومانتیا^{۱۸۳}، و حتی پرسپلس^{۱۸۴} را نیز بسیار می‌پسندید. رمانسهای قرون وسطای اسپانیا را زبانه‌ترین نمونه‌های این نوع ادبی می‌شمرد. و در اواخر عمرش به کالدرون و آلائین مقام را در میان جایزنامه‌نویسان بخشید زیرا او «از همه مسیحی‌تر و بنابراین رمانتیک‌ترین همه آنهاست»^{۱۸۵} از این گذشته، شلگل به کاموشش علاقه‌ای وافر داشت. لوسپاده‌ها^{۱۸۵} بزرگترین شعر بهلوانی عصر جدید است و فقط آثار همر بر آن برتری دارد؛ این اثر را، از لحاظ آب و رنگ و غنای تخیل، به مراتب بر آثار اریوستو مرجح دانسته است. (۱۲۲) در مقاله‌ای که به این مطلب اختصاص داده با وصفی غزلی از محتوای اثر (۱۲۳) همراه با انتقاد نسبی از ورزیل^{۱۸۶} و تاسو، به تحسین از آن پرداخته است.

ترازادی و ادبیات فرانسه به‌طورکلی مهمترین موضوع مورد نظر رمانتیکهای آلمانی و هدف عمده حملات جدلی برادرش بود. نوشته‌های نخستین فریدریش شلگل آکنده از طعن و برخطنهای شدید است. ترازادی فرانسوی را «تشریفاتی خالی و فاقد قدرت و جذابیت و

۱۸۱. *Sämtliche Werke*، ج ۲، ص ۱۷۷ در میان تمام شاعران آلمانیک، از همه مسیحی‌تر و به همین سبب نیز غالباً رمانتیک‌تر؛ نام‌های که پیش از تغییر مذهب خطاب به برادرش نوشته (۲۲ مه ۱۷۸۰-۵) حاکی از آنکه پرسپلس کالدرون حد و مرزی ندارد. «هم‌چنین از این» *Puente de Mumbie* نوشته کالدرون [من نوآند رمانتیک‌باشد؟ از همه ادبیات فرانسه و انگلیس ارزشمندتر است.]

(*Kritische der Frühromantik*, I, 198).

۱۸۲. *Don Quixote*، رمان معروف سروانتس

۱۸۳. *La Gaitane*، رمانی خیالی نوشته سروانتس

183. *Nomancia*

184. *Persiles*

۱۸۵. *Lusinde (Os Lusindas)*، شاهکار حماسی کاموشش دربارهٔ وقایع مهم تاریخ پرتغال

۱۸۶. *Virgî (Publius Vergilius Maro; 70-19 B.C.)*، شاعر رومی

جوهر ذاتی» می‌داند و می‌افزاید که «حتی در شکل نیز عنصری بوج و بدوی و فاقد سازمندی طبیعی و اصل حیات درونی است.»^{۱۲۴} فرانسویان را قومی «فاقد شعر» می‌خواند و آثار به اصطلاح کلاسیکی فرانسه و انگلستان را رد می‌کند و آنها را حتی لایق آن نمی‌داند که اسمشان در تاریخ هنر ضبط شود.^{۱۲۵} ولی بر اثر گذشت زمان، اقامت در فرانسه و گرویدن به مذهب کاتولیکی، شدت این احساسات بسیار کاهش یافت. اگرچه در تاریخ ادبیات باستان و جدید هنوز هم نسبت به نظریهٔ نئوکلاسیکی رغبتی نشان نمی‌دهد، با این حال، نمایشنامهٔ لوسید^{۱۲۷} کرنی^{۱۲۸} و آنالی^{۱۲۹} راسین^{۱۳۰} را به گرمی بسیار می‌ستاید.^{۱۲۶} شگفت اینکه حتی الزیر^{۱۳۱} ولتر^{۱۳۲} را نیز می‌ستند،^{۱۲۷} ولی از آن که بگذریم، در تاریخ ادبیات باستان و جدید، ولتر یکی از افراد منور به شمار می‌آید. شگل حملات برادرش را به مولیر^{۱۳۳} تأیید نمی‌کند؛ به دلایل معلوم. با سخاوت بسیار بوسونه^{۱۳۴} را می‌ستاید، و باسکال^{۱۳۵} را عمدتاً به صورت دشمن سفسطه‌گر دوستان خود، یعنی بسوعیان، معرفی می‌کند.^{۱۲۸} گرچه روسو را صرفاً نیرویی منفی و فاقد کیشی مثبت می‌شمارد، با این حال، از او به عنوان بزرگترین نویسندهٔ فرانسوی قرن هجدهم تجلیل می‌کند.^{۱۲۹}

از شکسپیر که بگذریم، احتمالاً به سبب ندانستن تسلط کافی به زبان، ادبیات انگلیس کمتر از ادبیات هر قوم دیگری توجه شگل را به خود جلب کرد. آشنایی او با آثار میلتن^{۱۳۶} محدود است و چندان از او خوشش نمی‌آید و بر تأثیر واژگان لاتینی‌مآب او افسوس می‌خورد.^{۱۳۰} درونمایهٔ مسیحی بهشت از دست شده^{۱۳۷} را مائعی نفوذناپذیر بر سر راه نیل به موفقیت میلتن می‌داند، رچاردسن^{۱۳۸} و نیز استرن را تا حدودی می‌ستند ولی به طور کلی انگلیسیان قرن هجدهم را نمایندگان روح جدید، «جدید» به معنای غیردینی و بازاری،

187. *Le Cid*

۱۸۸. Pierre Corneille (1606-1684)، نمایشنامه‌نویس فرانسوی.

189. *Attaïde*

۱۹۰. Jean Racine (1639-1699)، نمایشنامه‌نویس فرانسوی.

191. *Aleire, ou les Américains*

۱۹۲. Voltaire (François Marie Arouet; 1694-1778) ← جلد اول این کتاب، ص ۸۸۷.

۱۹۳. Molière (Jean-Baptiste Poquelin; 1622-1673)، نمایشنامه‌نویس فرانسوی.

۱۹۴. Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) اسقف فرانسوی.

۱۹۵. Blaise Pascal (1623-1662) عالم و فیلسوف فرانسوی.

۱۹۶. John Milton (1608 - 1674) شاعر انگلیسی.

۱۹۷. *Paradise Lost* اثر حماسی معروف میلتن.

۱۹۸. Samuel Richardson (1689-1761) رمان‌نویس انگلیسی.

می‌شمارد و به آنها حمله می‌کند. بویژه گین^{۱۹۹} کراراً آماج طعن اوست و خاطرات^{۲۰۰} او را «کتابی بغایت خنده‌آور» می‌خواند. گین صرفاً شیفته شکوه مادی رومیان بوده و اگر دربارهٔ ترکان عثمانی هم قلمفرسایی کرده بود فرقی نمی‌کرد.^{۲۰۱} منتقدان انگلیسی قرن هجدهم را برحمانه طرد می‌کنند: «در آثار هرس^{۲۰۲}، هیوم [لرد کیمز] و جانسن^{۲۰۳} کمترین اثری دال بر شعور به شعر باقی نمی‌شود.» (۱۳۱)

در نوشته‌های فریدریش شلگل، نقد ادبیات معاصر کشورهای بیگانه نسبتاً کم‌یاب است؛ توجه عمدتاً شلگل به احیای ادبیات کاتولیکی فرانسه و دو یونان^{۲۰۴} و لامنه^{۲۰۵} و زوزف دو میشر^{۲۰۶} در تاریخ ادبیات باستان و جدید هایدست. او در ۱۸۲۰ نقدی تحسین‌آمیز دربارهٔ لامارتین^{۲۰۷} و بویژه جلد اول تفکرات^{۲۰۸} نوشت؛ (۱۳۲) این نقد بخشی از طرحی را تشکیل می‌دهد که هدف آن مقایسهٔ لامارتین، شاعر ایمان، با بایرون^{۲۰۹}، شاعر باطن، است. اگرچه به بایرون به عنوان شاعر نفی حمله کرده ولی در عین حال، چنانکه در آن ایام در قافزه اروپا رسم بود، در تجلیل از او بغایت غلو کرده است. مثلاً لوسیفر^{۲۱۰} را در قایل^{۲۱۱} بایرون به مفسوق‌نقل^{۲۱۲} در فارست گوته ترجیح می‌دهد. (۱۳۳) در میان نویسندگان متأخر انگلیسی، شلگل فقط برگ^{۲۱۳} را به جهات سیاسی تحسین می‌کند و دربارهٔ اشعار اسکات^{۲۱۴} به وصفی بسیار انتقادی می‌پردازد و آنها را صرفاً «مجموعه‌ای از تکه‌های ناهمگون افسانه رمانتیکی»

۱. Mitford, ج ۴، ص ۱۰۶؛ ج ۳، ص ۲۲۶. اندک شلگل دربارهٔ گین، در تحریر تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم و تمدن امپراتوری برده به او آرمادهای آتش را پیش رو داشته است.
Lewis P. Curtis, "Gibbon's Paradise," in *The Age of Johnson* (New Haven, 1949), pp. 73-90.

۱۹۹. Edward Gibbon (1737-1794)، تاریخ انگلیسی

200. *Memoirs*

۲۰۱. James Harris (1709-1789)، *Discourses* انگلیسی

۲۰۲. Samuel Johnson، *Essays* که چندین بار تجدید چاپ شده است

۲۰۳. Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (1754-1840)، *Essays* فرانسوی

۲۰۴. Hugues-Félicien-Robert Lamoignon (1782-1854)، *Essays* و *Philosophy* فرانسوی

۲۰۵. Joseph Marie de Maistre (1753-1821)، *Essays* و *Philosophy* فرانسوی

۲۰۶. Aphonse Marie Louis de Lamartine (1790-1869)، *Essays* فرانسوی

207. *Mediations*

۲۰۸. George Gordon, Lord Byron (1788-1824)، *Essays* که هر انگلیسی

209. Lucifer

210. Cain

211. Mephistopheles

۲۱۲. Edmund Burke (1729-1797)، *Essays* و *Philosophy* انگلیسی

۲۱۳. Sir Walter Scott، *Essays* و *Philosophy* که چندین بار تجدید چاپ شده است

می‌خواند. (۱۳۴)

یکی از وجوه تاریخ ادبیات باستان و جدید را باید بویژه ستود. شگل به اقوام کم‌اهمیت‌تر شمال و شرق اروپا نیز توجه می‌کند، و به پیروی از روحیه تسامح قومی مقرر است که هر قومی محق است زبان و ادبیات خاص خویش را داشته باشد. او به ادبیات چکها در دوره قرون وسطی و نیز ادبیات روسیه اشاره می‌کند و پیداست که از شکوفایی مجدد ادبیات مجار آگاه است و حتی از یکی از نویسندگان آن، کیشفولودی^{۱۳۵} نام می‌برد. (۱۳۵)

کار عمده شگل در نقد عملی بالطبع در زمینه ادبیات آلمان صورت پذیرفته است. با توجه به دیدگاه کلی او، اظهارنظرهای سخاوتمندانه‌اش درباره لور^{۱۳۶}، حتی در تاریخ ادبیات باستان و جدید، قابل تحسین است. وصف تحسین آمیز او از اوپیس^{۱۳۷} در این زمان و در این جا عجیب است؛ شگل نیز در سنجش الحراق آمیز نسبت به یاکوب بومه^{۱۳۸} با دوستانش هم‌فکر است. (۱۳۶) در میان نویسندگان مقدم آلمان لینگ نویسنده محبوب اوست و یکی از مفصل‌ترین نوشته‌های انتقادی خود را به او اختصاص داده است. در بادی امر این علاقه موجب شگفتی است، زیرا لینگ را معمولاً نماینده دوران روشنگری در آلمان می‌شناسند و مشکل توان او را از سنت خردمدارانه پروتستانها جدا کرد. پس از آنکه شگل به مذهب کاتولیکی گروید گاه‌هایی قابل ملاحظه در این علاقه رخ داد. ولی با این حال، طبعاً رمانتیک‌ترین سالیهای حیاتش مقاله‌ای بر احساس نوشتن، و گاهی در سه مجلد تألیف کرد که هر یک دارای مقدمه‌ای بود و در یکی از آنها به وصف «شخصیت و خلق و خوی پروتستانها» پرداخت. بخشی از علاقه شگل را می‌توان بر مبنای میل او به این امر توجیه کرد که می‌خواست است تا حرز اعظم دوران روشنگری را برای خود و دوستانش به غنیمت بگیرد و نشان دهد که لینگ به هیچ وجه خردمداری بینی با افتاده نیست. و ثریب نوع بشر^{۱۳۹} او، بویژه، راه به سوی دینی تازه می‌برد. شگل با کمال صراحت از داعیه بزرگی لینگ به عنوان شاعر و نمایشنامه‌نویس صرف نظر می‌کند و عمدتاً به شخصیت و «شیوه زیستی آزادانه» و سعه صدر او علاقه‌مند است، و قدرت آرای نامعارف او را حتی بر اسلوب ترنویسی، «امتزاج ادبیات و جدلیات و نکته‌سنجی و فلسفه» توسط او، ترجیح می‌دهد. (۱۳۷) شگل شکل مقطع آثار و «روحیه ترکیب‌کننده» لینگ را الگو و توجه‌کننده قطعات پراکنده خویش می‌شمارد و

۱۳۵ Károly Kesthely (1788-1830) شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته مجاری.

۱۳۶ Martin Luther (1483-1546) مبلغ دینی آلمانی و بنیانگذار جنبش اصلاح دین در آلمان.

۱۳۷ Martin Opitz (1597-1629) شاعر برجسته آلمانی.

۱۳۸ Jakob Böhme (1575-1624) فیلسوف آلمانی.

بسیاری از آنها را به عنوان «براده آهن» در مقاله خویش دربارهٔ لنینگ نقل می‌کند. بخشی از گلچین او متشکل از گفته‌های کوتاهی از لنینگ است که مضمون کهن پروهانه یا خداشناسانه آنها را کنار گذاشته تا نکته‌هایی را برگزیند که در نظر او دال بر اهمیت عصری^{۲۱۹} اوست، و نه آرای لنینگ که روحیه او را هویدا می‌سازد. فراموش نکنیم که گذشت زمان، به طور کلی، نظر شلگل را تأیید کرده است و درست همانگونه که شلگل می‌خواست از مقام لنینگ شاعر کاسه شده و ارزش لنینگ متفکر افزایش یافته است.

مناسبات فریدریش شلگل با گوته و شیلر دستخوش چنان تغییراتی بود و برخوردهای شخصی و دسته‌بندیهای ادبی و حتی تأثیر غیرمستقیم زنان چنان آن را پیچیده کرده بود که مشکل بتوان در تاریخ نقد به شرح کامل آن پرداخت. با وجود این، فریدریش شلگل از منتقدان جدی آثار گوته و شیلر بود، و از این رو، توجه به آرایی او در این کتاب لازم است. شلگل در آغاز کار از ساینسگرن شیلر بود، و آثار شیلر بی‌تردید بر تألیفات زیباشناختی نخستین او تأثیر گذاشته است. «دربارهٔ مطالعهٔ شعر یونانی» حاوی ستایش از شعر نغزلی شیلر — آن را با آثار پندار مفاصه می‌کند — و نیروی احساس و غلظت ذهن و شکوه زبان و «سینه و صدای اوست» (۱۳۹) — در واقع چنان ستایش مفرطی که برخی در آن طنز یا بی‌صدافتی یافته‌اند. ولی جندی نگذشت که این وضع تغییر کرد و در نقدی که بر تقویم سروشان^{۲۲۰} شیلر نوشت شعر «حبیب زنان»^{۲۲۱} او را موزبانه به باد تمسخر گرفت و گفت که بهتر است بنده‌بند، از فرجام به آغاز، خواند، شود. (۱۴۰) طبیعی است که شلگل که به آزادی زنان معتقد بود، نمی‌توانست کمال مطلوب شیلر را در مورد زنان، که از ارزشهای طبقه متوسط متأثر بود، برتابد. در «آرمانها»^{۲۲۲}، شلگل «تنجحات یأس» و «زباده روی تقریباً شکوهمندی مشاهده می‌کند و حتی بر آن است که «هرگاه در سلامت قوهٔ خیال فتوری رخ دهد دیگر قابل ترمیم نیست» (۱۴۱) اینکه شلگل طبقه‌های (Klassen) شیلر را، که برخی بر ضد خود او نوشته شده بود، دوست نمی‌داشت تعجبی ندارد، ولی با ذکر این نکته که غالب مطالب مجلهٔ دی هورن^{۲۲۳} شیلر ترجمه است مرتکب انبیهایی شده، (۱۴۲) زیرا پس از آن شیلر با برادر او، اوگوست ویلهلم، که اکثر ترجمه‌ها از او بود و از دانشن چنین منبع درآمدی بسیار خوشحال بود، قطع رابطه کرد. برادران شلگل، پس از این قطع رابطه، و تا حدودی از آن رو که مبادا روابط حسنهٔ خود را با گوته به خطر بیندازند، دربارهٔ شیلر سیاست سکوت پیشه کردند. ولی در محافل

219. contemporary

220. Absenaldmanach

221. «Die Würde der Frauen»

222. «Die Ideale»

223. Die Horen

خصوصی، شلگل همه نوشته‌های شیلر را به شدیدترین وجه تقبیح می‌کرد و حتی خصوصیت‌های یادداشتهای او حاکی از آن است که شیلر را صرفاً «احساسات‌گرایی لفاظی» و «فلسوفی شاعر مآب» می‌شمرد و نه «شاعری فلسفی».^{۲۲۳} حتی نوشته‌های زیباشناختی او را نیز بکلی رد کرده است. ولی با گذشت زمان — پس از آنکه خصوصیت‌های شخصی رنگ باختند و شیلر درگذشت — نظر شلگل نسبت به آثار او به مراتب مساعدتر شد. در تاریخ ادبیات باستان و جدید، شیلر را «بنیانگذار راستین درام آلمانی» و «نمایشنامه‌نویسی تمام‌عیار» و «زبان پرشور»^{۲۲۴} را از ملزومات آن دانسته است. حتی از تمهید مقدمات فلسفی از جانب او برای شعر گفتن دفاع می‌کند. و ضمن بحث درباره امکان وجود تعزل فلسفی نمونه‌هایی از شعر شیلر را می‌آورد. شلگل ظاهراً متوجه این امر هست که خود به تسل شیلر تعلقی دارد؛ می‌بیند که شیلر از گروه متجددان به رمانتیک‌ها می‌رود و زمانی نیز او را در گروه زان‌یل و تیک و نووالیس و خودش قرار می‌دهد. (۱۲۵)

روابط شلگل با گونه به روال دیگری شکل گرفت و با بحث‌های مفصل او درباره آثار گونه جنبه بسیار عمومی‌تری یافت. امروزه درک این واقعیت دشوار است که گونه در دهه ۱۷۸۰ و پس از موفقیت بزرگ ورنر^{۲۲۵} در ورطه فراموشی نسبی افتاده بود و برادران شلگل در احیای شهرت او بر مبنایی بسیار متفاوت — همی مؤثر داشته‌اند. در این مورد اوگوست و یلهلم پیشقدم شد. ولی فریدریش نیز نقش مهمی ایفا کرد. فریدریش شلگل قطعه «درباره مطالعه شعر یونانی» را، که درباره گونه بود، از کسانی که در دست تألیف داشت منتشر کرد (۱۷۹۶). در آن گونه را «طلیعه شعر راستین و زیبایی محض» خوانده است. گونه به سوی مرحله تازه‌ای از فرهنگ زیباشناختی چشم‌اندازی می‌گشاید. آثار او «برهان قاطعی است بر اینکه امر عینی ممکن است و چشم داشتن به زیبایی توهم عیب عقل نیست».^{۲۲۶} فریدریش حتی مدعی است که قافوسنه پس از آنکه به اتمام برسد، احتمالاً به مراتب برتر از هملت خواهد بود. (۱۲۷) ولی با تعجب می‌بینیم که اندک زمانی پس از آن نسبت میان این دو به نفع هملت تغییر کرده و چیزی حدود ۱۰۰ بر ۷ تعیین شده است. (۱۲۸) ولی تصور تحسینی بیش از آنچه فریدریش بر «ایدیل» گونه موسوم به «الکسیس و دورا»^{۲۲۷} فروبارید مشکل است: (۱۲۹) از این گذشته، از مقاله‌ای که درباره و یلهلم مایستر^{۲۲۸} نوشت (۱۷۹۸) و نیز از «مقاله درباره اسلوب‌های متفاوت آثار مقدم و متأخر گونه»^{۲۲۹}، که در گفتارهایی درباره شعر آمده است.

۲۲۳. Wember، رمانی نوشته‌گرده

225. «Alexis und Dora»

۲۲۴. Wilhelm Meuser، رمانی نوشته‌گرده

227. «Essay on the Different Styles of Goethe's Early and Late Works»

هرگز نقدی بهتر و حاکی از قدردانی بیشتر دیده نشده است. نقد او درباره ویلهلم مایستر بحق مشهور است، زیرا در آن توانسته است نگرش نویسنده و برداشت کلی و صیغه خاص هر بخش و شخصیت‌های عمده داستان را تعریف کند. شگل کل ضمناً بر فتوری در داستان انگشت می‌نهد، لکن خبر ندارد که آن مولود بازنوشتن و گنجاندن رسالت ناشر^{۲۲۸} در کتاب توسط خود گونه بوده است؛ البته شگل کل بخش‌های بعدی را با مطالب رمزآمیز و فلسفی‌اش به بخش‌های واقعیت‌مدار آغاز کتاب، که امروزه این چنین زنده‌تر به نظر می‌رسند، ترجیح می‌دهد. وصف او درباره نظور کلی آثار هنری گونه نیز بسیار موفقیت‌آمیز است. او این نظور را در سه مرحله نسبتاً مقدماتی می‌بیند که به ترتیب در گوتس فون برلینگن و تاسو و هرمان و دوروثا^{۲۲۹} نمایانده شده‌اند. بنظر شگل کل در شناخت سبک شایان توجه است: او آثاری را که تاریخ تصنیف آنها بر او نامعلوم است به دقت مرتب و نوشته‌های گونه را به ترتیب اهمیت‌شان درجه بندی می‌کند.

اذا از این اظهارات علنی که بگذریم، پاداش‌های خصوصی شگل کل حاکی از تردیدهای روزافزون در مورد آثار گونه و انصراف خاطری کند ولی قاطع از برستن بی‌چون و چرای اوست. از همان آوان کار، شگل کل مذکور می‌شود که «کلام خدا نزد گونه نیست»، و ویلهلم مایستر را «ناقص» می‌خواند. «زیرا به اندازه کافی رازآمیز نیست.» (۱۵۰) حتی نوشته‌های گونه را، «در قیاس با آثار نویسندگان باستان و شکسپیر و رمانیکها، به مراتب مانثنی‌تر» می‌شمارد و می‌افزاید که «آثار گونه فاقد وحدت و یکپارچگی‌اند؛ فقط اینجا و آنجا آغازی خفیف و گم‌رنگ مشاهده می‌شود.» (۱۵۱) ولی هیچک از این نظرها را علناً ابراز نکرد. و گونه نیز در ۱۸۰۲ برای به روی صحنه آوردن نمایشنامه آلا رکوس^{۲۳۰} شگل کل از هیچ کوششی فروگذار نکرد. نخستین انتقاد علنی فریدریش از گونه متوجه جنبه‌های نوکلاسیکی نظرهای او درباره هنر بود که در دی پروپلاشن^{۲۳۱} منتشر شده است. ولی گفته‌های رسمی او همواره بسیار مساعد و آمیخته به اجرام بود. از آن جمله، مقصودین آنها نقدی است که بر چهار مجلد از آثار گونه نوشت (۱۸۰۸). در این نقد شعرهای غنایی و رمانسهای تغزلی گونه را به گرمی تحسین می‌کند و با نثری به بحث درباره یک تک شعرها می‌پردازد. بسیاری از شعرهای گونه را که در فوالب عروضی کلاسیکی نوشته شده بسیار می‌ستود و آنها را زیر عنوان طرحی کلی برای مجموعه‌ای متداوم زده‌بندی می‌کند. ویلهلم مایستر را بار دیگر مورد بحث قرار

228. *Theatrical Mission*

229. *Die Propädeutik der Kunst: von Herkules, Faun, Hermes und Dionysos*

230. *Harmon*

231. *Die Propädeutik der Kunst*

می‌دهد، ولی این بار از آن در برابر گفته مشهور دوستش نووالیس، که گفته بود رمانی است ضد شعر، دفاع می‌کند. شگل حتی نظریه پیشین خود را دربارهٔ رمان رمانتیک پس می‌گیرد. در اینجا دیگر رمان را «نوع ادبی راستین» نمی‌شناسد و می‌گوید که «هر رمانی ... که واقعاً شاعرانه باشد به خودی خود هستی یگانه‌ای دارد.» (۱۵۲). ولی استثناهایی نیز وجود دارد که ضمن آن از گوته به سبب تحلیل بردن نیروی خود در طرحهای مقدمانی و قطعه‌ها و آثار تجربی کم اهمیت خرد گیری می‌کند. (۱۵۳) در تاریخ ادبیات باستان و جدید، بحث دربارهٔ گوته بسیار سطحی و شتابزده است. گوته را شکسپیر زمان می‌خواند و بر آن است که ابھی گتیه^{۲۲} و تاسو و آگمونت^{۲۳} (همراه با بهترین اشعار تزلزل‌اش) حافظ شهرت او خواهند بود، و فاورست به حدّ آنها نمی‌رسد. ولی در پایان بحث اشاره می‌کند که به اعتقاد او گوته را بهتر است ولتر آلمانی نامید— (۱۵۴) نظری که اگر در جارجوب آرای زمانه و شهرتی که ولتر در میان مخاطبان شگل داشت به آن بنگریم بدخواهانه می‌نماید. یادداشت‌های خصوصی شگل حاکی از آن است که این رده‌بندی را از مدتها قبل در ذهن داشته و آزرده‌گی خاطر او نسبت به کافر کشی گوته و خصوصاً مفروض او با مسیحیت به جایی رسیده بوده که در نامه‌های خصوصی خود از «شامت» او سخن رانده است. (۱۵۵) نظر ما دربارهٔ بیخ‌وناهای آرای شگل و انگیزه‌های غالباً بسیار شخصی آنها هرچه هست، نباید فراموش کنیم که بسیاری نظرهای انتقادی مهم دربارهٔ آثار گوته و شپلر ارائه کرده است. با در نظر گرفتن تحلیل دقیق او دربارهٔ ویلهلم مایستر و بسیاری از اشعار گوته، داورى سینتسبری داور بر آنکه او «از رویارویی با کتاب تن می‌زند ... چه رسد به رویارویی با قطعه‌ای یا جمله‌ای از آن» (ج ۳، ص ۴۰۲) دست‌کم عجیب می‌نماید. این داورى احتمالاً مبتنی بر مطالعهٔ تاریخ ادبیات باستان و جدید است که، به لحاظ وسعت دامنه‌اش، مستلزم کلی‌گویی بسیار و چشم‌اندازهای وسیع و نظرهای بسیار جامع بوده است. ولی تألفی چنین جامع نیز لازم است. و فریدریش شگل از نخستین کسانی است که در این زمینه پیشقدم شدند.^{۲۴} حتی اگر یک جنبه از تاریخ مختصری را که

۲۲ گمان می‌کنم که پس از کتاب مدگل، تألفی داورى همان‌ها از دسترس نبوده باشد آنچه هست عبارت است از: تألیفات مفصل داورى جرگه‌ست، بوسه‌داد و نیم مطابقت کتاب مدگل حتی نظم نوشته‌های اندرسون [Andrés] آیشهورن [Johann Gottfried Eichhorn] و یونرک، با طرح‌های تک و کلی مراد.

Carlo Denina, *Discorso sopra le vicende de ogni letteratura* (Torino, 1760; also Glasgow, 1763).

دربارۀ ادبیات متأخر آلمان در این کتاب آورده مدنظر قرار دهیم باز هم کتابی شایان توجه است؛ این جنبه، که در دوران اخیر از آن به عنوان کشفی بزرگ تجلیل کرده‌اند، تقسیم تاریخ ادبی این دوره به سه نسل است؛ کسانی که در دهه‌های ۱۷۵۰ و ۱۷۶۰ به سن کمال رسیدند، نظیر کلوشنوک و لینگ و ویلاند^{۲۳۴}، و جز آنها؛ کسانی که در دهۀ ۱۷۷۰ پا به عرصۀ ادبیات گذاشتند، چون گوته و هرder؛ و نسل سومی که در اواخر دهۀ ۱۷۸۰ و اوایل دهۀ ۱۷۹۰ پدید آمد، و شلگل خود را نیز در این گروه قرار می‌دهد.

شلگل رانسی توان منطد روشمند دوستان و معاصرانش داشت، ولی وصف ذوق‌مدارانه^{۲۳۵} بسیار جالبی دربارهٔ ژان بل و «فقدان آزارندۀ ذوق» و «بی‌دست و بایی جذاب» او نوشته است؛ وصفی نیز از نیک نوشته (۱۷۵۶) که به رغم دوستی با او، خالی از انتقاد نیست؛ دربارهٔ بسیاری از معاصران دیگر خود در آلمان نیز اظهار نظر کرده است. احترام زیادی را که برای تساخاریاس ورنر^{۲۳۶} جلف و نهی مغز قائل بود (۱۷۵۷) قاعدتاً باید به حساب خطایی گذاشت که مولود همدلی با کسی است که چون او به مذهب کاتولیکی گرویده است.

یک جنبه از نقد شلگل که شایان توجه ویژه است شکل آن است. آثار نخستین او عبارت از رساله‌هایی قراردادی است که به شیوۀ توضیحی و انتزاعی نوشته شده است. شلگل، در نوشته‌های بعدی خود نظیر تاریخ ادبیات باستان و جدیدۀ بار دیگر به بیان رسمی و جمله‌های فخیم روی آورد. ولی در دورۀ میانی از شکلهایی در بیان استفاده کرده که، دست کم در آلمان، در مورد نقد نازکی داشت. «خصلت ویژه»^{۲۳۷}، نوشته‌ای انتقادی دربارهٔ نویسنده‌ها یا کتابی واحد است و واژگان انتقادی که شلگل در آن به کار می‌برد ترکیبی از تعریفهای انتزاعی با قطعه‌های ذوق‌مدارانه و حتی تغزلی است. نقد ذوقی، پس از آنکه طی قرن نوزدهم رو به انحطاط گذاشت و به صورت نوشته‌های پر آب و تاب و احساساتی پیر^{۲۳۸} و اسکار وایلد^{۲۳۹} درآمد، مابۀ دردمر نقد شد، ولی در زمان شلگل، قطعات خیال‌انگیز او، در قیاس با نصّع رساله‌های زیباشناختی یا کتابگزاریهایی خشک و خالی و متعارف، قاعدتاً برای خوانندگان خوشایند بوده و نازکی داشته است. گذشته از «خصلت ویژه»، شلگل «قطعه»^{۲۴۰}، یا کلمات

^{۲۳۴} Christoph Martin Wieland (1733-1813)، شاعر و نویسنده و مترجم آلمانی او را ولتر آلمان نامیدند.

235. impressionistic

^{۲۳۶} Zacharias Werner (1768-1823) شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی

237. «Charakteristik»

^{۲۳۸} Walter Pater (1839-1904)، منتقد و مقاله‌نویس انگلیسی

^{۲۳۹} Oscar Wilde (1854-1900) شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرلندی

240. «fragment»

قصار^{۲۲۱}، را کشف کرد و از آن به عنوان وسیله‌ای برای نقد استفاده کرد. البته این کشفی کاملاً تازه نبود — لیشتبرگ^{۲۲۲} و شامفور^{۲۲۳} استادان اویند — ولی مسلماً اوست که دانسته قطعه را برای ابراز بیانات غیرمستدل و تعیلهای شگفت‌انگیز استعاری و اظهارات سر بسته و حتی گیج‌کننده و ذکر آرای ظریف و ظاهراً متناقض به کار می‌برد. در بهترین قطعه‌ها با نگاهی منظر وسیعی را می‌گشاید، و در بدترین آنها با طعنه‌های و نظایر به بذله‌گویی و حتی مهمل‌بازی می‌پردازد. ولی منتهای ملاتعلی‌گری است اگر متوجه نشویم که شگل در جنگی درگیر بود و، حتی به قیمت تناقض‌گویی و توهین، خواهان توجه و به آن نیازمند بود، و امر برآب و تاب و خیال‌انگیز و خردسبیز را بیش از آن دوست می‌داشت که آن را سرکوب کند. بر محتوای شاهکار نقد شگل، یعنی گفتارهایی درباره‌ی شعر، مفروضه‌ای افلاطونی به شکلی بسیار آزاد است که شرکت‌کنندگان در گفتگو در جای‌جای آن به ایراد سخنرانی و قرائت مقاله می‌پردازند. این شکل بهترین وسیله‌ی بیانی برای شگل می‌نماید، نه بیش از حد رسمی و نه چندان غیر رسمی است، نه آن قدر کوتاه است که گیج‌کننده باشد و نه بیش از اندازه بلند است که — مانند بدترین نمونه‌های کار او — مبهم و نامشخص باشد. ولی با همه اینها — اگر فقط به آنچه درباره‌ی نقد و اسطوره و طنز و امر رمانتیک و رمان گفته است بپردازیم — فریدریش شگل یکی از بزرگترین منتقدان تاریخ است.

۲۲۱ aphorism * توضیحات، مبرمج در باباد کتاب

۲۲۲ Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) فیزیک‌دان و هنرمند آلمانی

۲۲۳ Sébastien-Roch Nicolas Chamfort (1741-1794) نویسندهٔ بکته‌پرداز فرانسوی

فصل دوم: اوگوست ویلهلم شلگل

کار اوگوست ویلهلم شلگل عمدتاً اِعمال و تبیین اندیشه‌های برادر جوانترش است. مجموعه‌ای مفصل از قطعات مشابه را می‌توان گرد آورد که در آنها اوگوست ویلهلم گفته‌های برادرش را دربارهٔ ماهیت شعر و نقد و نوع‌های عمدهٔ ادبی و نقش اسطوره در ادبیات و جز آن تکرار کرده و آنها را بسط داده است. تقریباً در هر موردی به نظر می‌رسد که اولویت به فریدریش تعلق داشته باشد. از این رو، بسا که بخواهیم اوگوست ویلهلم را دارای ذهنی غیراصیل بدانیم و او را نوعی واسطه و حتی مروج اندیشه‌های برادرش به صورتی عوام فهم به‌شمار آوریم. چنین برداشتی خالی از حقیقت نیست، و اهمیت عظیم تاریخی اوگوست ویلهلم را در ایفای این نقش واسطه‌گری و ترویج نباید فراموش کنیم. بسیاری از انگلیسیان او را «منتقد ملی خودمان»، «ارسطوی جدید»، و یگانه آوای روشن نقد از آلمان خواندند. دقیقاً از آن رو که در گرویدن به مذهب کاتولیکی به فریدریش نیوست و نیز از آن رو که ایه رغم تمام خصوصی که نسبت به آرمانهای عصر روشنگری ابراز می‌داشت از زیاده‌رویهای دیدگاه رازآمیز در مورد شعر برگزار ماند، تأثیرش در داخل و خارج آلمان به مراتب بیشتر و ماندگارتر از فریدریش بود.

ولی نباید خود را تسلیم این وسوسه کنیم که اوگوست ویلهلم را صرفاً بزواکی از برادرش بدانیم، و او را برادر همزاد و غیرقابل تمیز فریدریش به‌شمار آوریم. اوگوست ویلهلم ویژگیها و خصایلی خاص خودش دارد و روند تکاملی او با فریدریش کاملاً متفاوت است، و به همین جهت اصالتاً منتقد به حساب می‌آید. گذشته از اینکه اوگوست ویلهلم با فریدریش بارها دربارهٔ موضوعاتی اظهار نظر کرده‌اند که آن دیگری هرگز به آنها نپرداخته، میان آن دو نه تنها تفاوت‌های روانی وجود داشته، بلکه از لحاظ فکری نیز تفاوت‌های مشخصی با یکدیگر دارند که

تشخیص و تعریف آنها هدف ما در این نوشته خواهد بود. تفاوت از لحاظ روانی و خلقی و خوی بسیار واضح و عظیم است: اوگوست ویلهلم از آغاز کار از واقع‌بینی خردمندانه و انصراف خاطر فاضلاته و روحیه تاریخی روادارانه‌ای برخوردار بود که در برابر آنتن مزاج و جدل آیین و صریح‌اللهجه او کمتر یافت می‌شد. اوگوست ویلهلم نیز گاهی به مجادله و هجوم فکاهی می‌پرداخت ولی بیدارست که در کاری که با طبیعت او بیگانه است ناتیانه عمل می‌کند. لحن حاکی از کف‌تقس و سنجش دقیق شواهد و شرطها و تحدید حدودها در نوشته‌های اوگوست ویلهلم (در قیاس با احکام برادرش) گاهی از تفاوت میان حقیقت و تضاد محض، میان فرضیه محتاطانه و صدور حکم مخاطره‌آمیز حکایت می‌کند.

تحصیلات اوگوست ویلهلم نیز مانند برادرش در رشته مطالعات پاستانی بود؛ در گوته‌نگن شاگرد کرسین هاینه^۱ معروف بود و رساله‌ای فاضلاته به زبان لاتینی درباره جغرافیای آنار هم به رشته تحریر درآورد. برخلاف برادرش، از همان اوان کار تحت تأثیر بورگر^۲ شاعر واقع شد. به شخص او علاقه‌ای واقع پیدا کرد و نخستین نوشته‌های مفضل خود را به بحث درباره اشعار او اختصاص داد. ضمناً در همان ایام به پرورش فریحه خویش در ترجمه شعر و نیز علاقه وافرش به شکل‌های شعری و عروضی پرداخت. در سراسر آثارش قابلیت فنی و عروضی استادی به چشم می‌خورد که قادر است یا بدی منحصرأ جزء دیگر در جزئیات وزن و حسن انتخاب کلمات دقیق شود. گونه از اوگوست ویلهلم خواست که شعرهایی را که در مصرع‌های شش رنگی^۳ سروده بود بررسی کند و سپس مطبوعانه آنها را بر اساس نظریات نو اصلاح کرد. اوگوست ویلهلم در سراسر دوران فعالیتش در نوشتن شعر آلمانی بر اساس الگوی شعرهای دوران باستان از قواعد سختی جانبداری می‌کرد، و درباره «سانت»^۴ و «اونتاوا ریما»^۵ و «ترسینا» و حتی «سینینا» و «کانتسونه»^۶ با مهارت و استادی نظریه‌هایی مدوّن کرد. این گونه تفدهای اوگوست ویلهلم طیف وسیعی را از کاربرد انعطاف‌ناپذیر قواعد گرفته تا استفاده بجايت نکته‌سنجانه از نجارب او در کار ترجمه دربرمی‌گیرد. او گاهی درباره مشایه‌های اشکال هندسی، نظیر مربع و مثلث، با ساختار «سانت» خود را تسلیم نظر پردازش‌هایی نقنی می‌کند، (۶) ولی در عین حال قادر است که از روی عقل و با حسابیت بسیار به نقد جزئیات بسیاری از ترجمه‌های منظوم آلمانی برادرش اوگوست ویلهلم به

^۱ Christian Gottlieb Heyne (1729-1812). عالم آلمانی فقه‌العلم دوران باستان

^۲ Gottfried August Burger (1747-1794). شاعر آلمانی مکتب رمانتسم

3. hexameter

^۴ sonnet → چند اول این کتاب، ص ۳۳۳

^۵ ottava rima, terza, sestina, canzone → نو تصحیحات مترجم در پایان کتاب.

سرسپردگی لغت‌شناس راستین نسبت به کلمه و بررسی دقیق و وفاداری به متن پایمند است. یکی از نخستین کتاب‌گزارهای او درباره شعر «هنرمندان»^۶ شیلر است، (۲) و در آن با دقت بسیار هماهنگی و انجام استعاره و ساختار جمله‌ها را بررسی کرده است. این شیوه در سراسر دوران فعالیت ادبی شلگل ادامه یافت: از نقدی که بر ترجمه آثار همر توسط فوس^۷ (۳) و ترجمه‌های هررد از آثار شاعر لاتینی‌سرای آلمانی یاکوب پالده^۸ (۴) نوشت گرفته تا هرمان و دوروتیا^۹ گونه (۵) و ترجمه‌های آلمانی آثار پروپرتیوس^{۱۰} و ایشیل و اریوستو. شیوه مقایسه و بررسی بسیار دقیق انگیزش را در رساله معروف مقایسه دو نمایشنامه فدر^{۱۱} نیز به کار گرفته (۶) و در آن رساله نشان داده است که هیلپولیتوس^{۱۲} اورپید^{۱۳} از هر لحاظ مگر حسن انتخاب کلمات بر فدر^{۱۴} راسین برتری دارد. اوگوست ویلهلم در سخنرانی‌هایی نیز که در برلین و وین ایراد کرد نحوه پرداخت درونمایه الکتر^{۱۵} را توسط ایشیل و سوفوکل و اورپید با هم مقایسه می‌کند تا برتری عظیم ایشیل و سوفوکل را نسبت به اورپید مدلل سازد. توجه زیاد به جنبه‌های فنی کمالی عروضی گاهی سب راه داورهای انتقادی شلگل می‌شد. از تشریح نوشته نویک^{۱۶} با عنوان چشمه‌های آب معدنی^{۱۷} (۷) که امروزه بگل فراموش شده تجلیل بسیار کرد، زیرا نحوه کاربرد شکل عروضی شش رکنی آلمانی و نیز ابداع نکات جزئی و زیبا را در آن بسیار می‌پسندید. کسی که «ارکان عروضی دو هجایی»^{۱۸} اسپانیایی را با تمام همصداها و تکرار مصوتهای^{۱۹} آنها ترجمه کند و مفصلترین قالبهای شعری «کانتسونه»‌های ایتالیایی را دقیقاً تقلید کند و در شعر خویش نیز به تجربه در زمینه تمام انواع بحور بپردازد طبیعی است که در نوشته‌های انتقادی خویش نیز صنعتگری نماید. مشکل بتوان اثری از این جنبه او را نزد برادرش فریدریش یافت.

6. «Die Künstler»

۷. Johann Heinrich Voss (1751-1826) شاعر و مترجم آلمانی و مترجم آثار نویسندگان دوران باستان.
۸. Jakob Balde (1604-1668) شاعر آلمانی که گرازا با هوراس مقایسه شده است.

9. Hermann und Dorothea

۱۰. Sextus Propertius (50?-715 B.C.) شاعر مرثیه‌سرای رومی.

11. *Comparison des deux Phèdres*

12. *Hippolytus*

۱۳. Euripides، تراژدی‌نویس یونانی که، به اتفاق ایشیل و سوفوکل، بزرگترین تراژدی‌نویسان یونان باستان به شمار می‌آیند.

14. *Phèdre*

۱۵. Electra (Elektra)، در اساطیر یونان باستان، دختر آگاممنون و کلوتلمسترا، و خواهر اورستس. داستان زندگی فاجعه‌آمیز او را هر سه تراژدی‌نویس بزرگ به رشته تحریر در آورده‌اند.

16. W.V. Neubeck

17. *Gemaldbrennen*

۱۸. «trochees» ← توضیحات مترجم در پایان کتاب.

19. *assurance*

چندی نگذشت که اشتغال ذهنی اوگوست ویلهلم جوان به مسائل عروضی و حسن انتخاب کلمات جایی خود را به شور و شوق نسبت به آلمان هر دوایر ادبیات جهانی و جهان میهنی^{۲۰} ادبی داده شوری که پس از آن به صورت یکی از مایه‌های مهم آثار او ادامه یافت. همزمان با ارائه نمونه‌های ترجمه‌های مظلوم خود از آثار دانت (۱۷۹۱)، کمال مطلوب خویش را نیز چنین وصف کرد: «ورود به ساختن وجودی بیگانه. دریافت آن به صورتی که هست. گوش دادن به روند ایجاد آن» (۸) نخستین کلمات سخنرانی‌های دربارهٔ درام^{۲۱} به «کَلَبَتِ^{۲۲} روح» اختصاص یافته است؛ به «قابلیت انعطافی که به ما اجازه می‌دهد تا، یا نادیده انگاشتن عادات نستجیده و تمایلات شخصی، ویژگی‌های اقوام و اعصار دیگر را درک کنیم و در بطن آنها قرار گیریم» (۹) از همین رو، اوگوست ویلهلم با وجدانی راحت می‌گوید که نقد فرانسوی زمان او فاقد «دانش لازم نسبت به تاریخ جهانی شعر» است (۱۰) و آموزش فراگیر را تنها راه ممکن برای بازگشت به طبیعت به آلمانها توصیه می‌کند. (۱۱) زیرا به حقیقت این امر در مورد خودش واقع شده است. شگلل در یکی از نوشته‌های متأخر و نسبتاً کم اهمیت خود، «خطوط کلی زمینه اروپایی ادبیات آلمان»^{۲۳} (۱۸۲۵)، که خطاب به خوانندگان انگلیسی نوشته بود، آلمانها را «پروان آیین جهان‌میهنی در تمدن اروپایی» (۱۲) و نقد تاریخی را بهترین صفت متر آفرین دستاورد آنها می‌خواند. حتی اگر چنین امری در مورد عامه آلمانها صادق نبود، شگلل بحق می‌توانست خود و برادرش را نمونه‌هایی از تحقق این آلمان بنماید.

اشتیاق باهمن‌ناپذیر پژوهنده را نسبت به انواع مختلف ادبیات در جهان بی‌شک می‌توان در اوگوست ویلهلم مشاهده کرد. امر نامکتوف و نامعلوم کتجکاوای شدید او را بر می‌انگیخت، و همین امر موجب شد که به مطالعه ادبیات اسپانیایی و ایتالیایی و فرانسوی کهن بپردازد. در بررسی آلمانی فصیح میانه و نیبلونگنلید پیشقدم شود، و بالاخره پشانگذار مطالعات در زمینه زبان منسکرت در آلمان گردد. رسالات متأخر او به زبان فرانسه دربارهٔ زبان و ادبیات پرووانسیا ۱۸۳۱ و خاستگاه رمانسهای نه‌سواران (۱۸۴۱) حاکی از فضلی است که در آن زمان بسیار غیرمعمول است، و از تحلیفات او دربارهٔ نیبلونگنلید، که از جمله حاوی مقایله نسخه‌های خطی و نظربرد زبهای مفصل دربارهٔ داده‌های تاریخی موجود در پس درونمایه آن است، باید در هر تاریخ پژوهشی آلمانی کهن با احترام یاد کرد. (۱۵) ولی باید اعتراف کرد که هیچک از طرحهای پژوهشی بزرگ اوگوست ویلهلم آیه استثنای منون و ترجمه‌های متأخر

20. esmopolitismus

21. Deutsche Lectures

22. universität

23. «Abriss von den europäischen Verhältnissen der deutschen Literatur»

سنسکریتی به معنای دقیق کلمه به بار نشست و در هر موردی رقیبان و شاگردان از او پشی گرفتند: ریوار^{۲۲} و فوری^{۲۳} در فرانسه؛ در مورد پروونسها توسط دبیس^{۲۴}، دوست و همکار جوانش در بن؛ و درباره نیپلونگن توسط فون در هاگن^{۲۵} و لاشمان^{۲۶}. تحریک و نرغیهای انتقادی او از نوشته‌های غنی‌اش مؤثرتر واقع شد. اوگوست ویلهلم، دستکم در آلمان، یکی از نخستین کسانی بود که از دنیای رمانسهای شاه آرئور تمجید کرد و ترپستان^{۲۷} و پارسفال^{۲۸} را، که از آن زمان به تختی اروپایی راه یافته‌اند، در حکم آدهای داستانی به‌حد کافی ستود. از نخستین کسانی بود که گفتند یوهانس مولر^{۲۹} را دایر بر اینکه نیپلونگناید به منزله ایلپاد آلمان است جدی تلقی کرد؛ شخصیت بردازی پهلوانان و ترکیب داستان را به نحوی تحلیل کرد و ستود که گویی خوانندگان معاصر برای نخستین بار با آن آشنا می‌شدند. ولی ضمناً در زیاده‌روی از تمجیدی نیز که از آن زمان نسبت به ارزش شعری نیپلونگناید شده است پیشقدم بود، و نظریه فریدریش ولف درباره خاستگاههای حماسه‌های همری چنان تأثیر زرفی در او بر جای گذاشته بود که متأسفانه پیشنهادکننده و بانی خطای دیرینه‌ای گردید که پژوهشگران نیپلونگناید مرتکب شده‌اند و درباره «مؤلفی» متأخر که تک‌تک «بالاده‌های متعلق به سرایندگان گوناگون را فراهم آورده است به نظریه‌دازی پرداخته‌اند. نظر شگل درباره شعر فرانسوی کهن و پرووانسی نیز، گرچه از این رو که زیاده‌رویهای داعیه‌های فوری‌بل را در مورد پرووانس رد می‌کند صحیح است، از لحاظ تأکید بیش از حد بر تأثیرات فرهنگ نونوها به خطا رفته است. شگل مدعی است که خاستگاه دیرینه رمانسهای شارلمانی را باید به سنتهای حماسی ژرمنی نسبت داد، ولی ژوزف بدیه^{۳۰} این نظر را یکل رد کرده است.

شگل با برداشت ولف در مورد خاستگاه شعرهای همری موافق است و از این رو حتی می‌توان استنباط کرد که با نظر هر دو درباره شعر طبیعی و کلی مخالفی ندارد. حتی نظریه‌دازی

۲۲. François Just Marie Raynouard (1761-1836). دانشور و دانشنامه‌نویس فرانسوی که شهرت را بیشتر مدیون مطالعاتش درباره زبان و ادبیات پرووانسی است.

۲۳. Claude Faurel (1772-1844). دانشور و مورخ فرانسوی

۲۴. Friedrich Christian Diez (1794-1876). دانشور آلمانی و دستگذاشته فقه‌العلمه رمانهای رمانسی

۲۵. Friedrich Heinrich von der Hagen (1780-1856). لغت‌شناس آلمانی

۲۶. Karl K.F.W. Lachmann (1793-1851). وینسور و لغت‌شناس آلمانی و از دستگذاشته‌های سده

لغت‌شناسی جدید

۲۷. Tristan. فهرست داستان فرد و وسطای موسوم به ترپستان و ایزوت

۲۸. Parzival. فهرست حماسه‌ای منظوم سروده و ترجمه عن التسلح (اواخر سده ۱۳ میلادی)

۲۹. Johannes Müller

۳۰. Joseph Bédier (1864-1938). دانشور و مؤلف فرانسوی و پژوهنده در ادبیات فرانسه در فرد و وسطی

روایت متناوبی از رمانس ترپستان و ایزوت به فارسی ترجمه شده است

درباره تاریخ طبیعی خاستگاههای شعر، که ذهن بسیاری از بزرگان قرن هجدهم را از ویگو گرفته تا هر در به خود مشغول کرده بود، از همان اوان کار مورد علاقه او بود. «نامه‌هایی درباره شعر و رکن عروضی و زبان»^{۳۳} (۱۶) ملهم از روسو و هروارد، در این نامه‌ها از وحدت بنیادین هنرها، موسیقی، رقص، و شعر دفاع شده و بر این مبنای به لزوم مطلق و بنیادین وزن رسیده است: وزن در آهنگ ضربان قلب و تنفس و در آهنگ کالو (پاروونی، غرمنگویی، علف‌چینی) (۱۷) این اندیشه بعداً در کتاب کار و آهنگ کارل یوشر^{۳۴} تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. ولی به اعتقاد شلگل وزن آغاز آفرینش آگاهانه هنر است: بیان نسبت به احساس واکنش نشان می‌دهد. بدین ترتیب، عواطف و هیجانات، که تجلیات نیرومندشان با استفاده از ضرب موزون ترانه و رقص متحول شده، تعدیل می‌یابند. (۱۸) خاستگاههای شعر، و از این رو، به اعتقاد شلگل سرشت آن، با خاستگاههای زبان، که خود نوعی شعر به شمار می‌آید، پیوندهایی نزدیک دارند. (۱۹) زیرا شعر از صدا و کلمه تشکیل شده است. (۲۰) اگرچه شلگل بعدها طبیعت‌مداری مقاله پیشین خویش را رد کرد. (۲۱) این برداشت را از شعر که در غایت امر برگرفته از آرای ویگو بود در سراسر حیات خویش حفظ کرد. شعر به طور کلی کوششی است در جهت استقرار مجدد «قابلیت تصویرسازی» بنیادین زبان، از همین رو، بیان اساساً شاعرانه عبارت از بیان غیرمستقیم، نقلی و مجازی است. (۲۲) پس شعر بازآفرینی زبان اصیل در سطحی والا تر است. (۲۳) بدین معنی که خود آگاهانه بر جنبه قراردادی زبانهای امضائی^{۳۵} جدید فائق می‌آید و به کاربرد تعدادین زبان باز می‌گردد. کاربردی که ضمن آن نشانه زبان‌شناختی در واقع نماینده موضوع مورد نظر است.

بدین ترتیب، استعاره و نماد و اسطوره در بطن نظریه شعری شلگل قرار دارند. شلگل دائماً استعاره را شیوه اصلی شعر قلمداد می‌کند. او حتی از شعر «باروک»^{۳۶} (به معنای امروزی آن)، که در آن زمان عموماً منظور بود، دفاع می‌کند. اوگوست ویلهلم در بحث درباره موضوعات والدانو^{۳۷} و لوهنتاین^{۳۸}، به تعبیر خود او «پینسپهای»^{۳۹} آلمانی، می‌گوید که

33. «Briefe über Poesie, Silbenmass und Sprache»

34. Karl Bucher, Arbeit und Rhythmus

35. sign language

36. «baroque»^{۳۶} جلد اول این کتاب، ص ۶، ۵، ۴، ۳

37. Christian Holmannzu Holmannswalden

38. Daniel Casper von Lohenstein (1638-1683)، «پینسپهای آلمانی»

39. «secentismo» تعریفی از «italiano»^{۳۹} «secentismo» است. جلد دوم مقاله‌ای از این همان واکنش یوشر کلاسیسیسم و گرایش به مضامین پیچیده استفاده می‌شود. نسخه‌های جوان باروک،^{۴۰} جلد اول این کتاب، ص ۶، ۵، ۴ و مارسیس^{۴۱} جلد اول، ص ۲۹۹، ۲۹۸ و رگنر گروسس و برنیهلم در همین قرن به بحث آمده‌اند یا به

لوح رسیده

«شعر نمی‌تواند بیش از حد وهمی باشد، و به معنایی هرگز نمی‌تواند غلو کند. هیچ مقایسه‌ای میان بعدترین و بزرگترین و کوچکترین امور، در صورتی که مناسب و معنادار باشد، بیش از حد گستاخانه نیست.» (۲۴) استعاره نه فقط در این دستیابی مجدد به پیش اصلی (Anschauung) و درک بی‌واسطه، بلکه در دریافت تمام‌عیار نظام طبیعت و عالم وجود نیز توجیه‌پذیر است. «همه امور با یکدیگر مربوط‌اند؛ بنابراین همه امور دال بر یکدیگرند؛ هر جزئی از عالم وجود بازتابی از کل است.» (۲۵) کلیت زنجیره به هم پیوسته امور را باید از طریق نمادسازی مستمر احیا کرد. پس، استعاره حاکی از «این حقیقت بزرگ است که هر جزئی کل است و کل جزء است.» (۲۶) «نیروی خیال این واسطه مزاحم [واقعیت روزمره] را از میان بر می‌دارد و ما را در عالم وجود غوطه‌ور می‌سازد، و آن را وامی‌دارد تا بسان قلمرو سحرآمیز «دگرپسهای ابدی در درون ما به حرکت درآید... در اینجا چیزی به صورت واحد و متزوی وجود ندارد، بلکه هر چیزی، از طریق شگفت‌انگیزترین نوع آفرینش، برخاسته از دیگری است.» (۲۷) در اینجا شگل به طرح نظریه نمادپردازی و تقارنهای می‌پردازد که کمابیش با نهضت سمبولیستهای قرن نوزدهم فرانسه مطابقت دارد. این نظریه به واقع عبارت از نوعی ریطوریکای دگرپسها بر مبنای برداشتی از عالم وجود است. در نظر شگل، شعر «نظریه پردازی با نیروی خیال» است. (۲۸) مجاز و استعاره کهنه و فرسوده وجود ندارد. حتی کهنترین تشبیهات نیز جای خود دارند، زیرا «صورت‌های خیالی به واقع زیبا جاودانه‌اند و هرچند که بارها به کار رفته باشند در دست شاعری اصیل حیاتی دوباره خواهند یافت.» (۲۹)

البته، استعاره یکی از ابزارهای شعر است؛ هر ابزاری که موجب دستیابی به زبان بنیادین گردد از وسایل مشروع شعر به شمار می‌آید. از این رو، به نظر شگل، وحدت شعر و نثر حرف بیهوده‌ای است. واژه‌های مستعمل در شعر باید تا حد ممکن با زبان زندگی روزمره تفاوت داشته باشند. شونده شعر نباید به جزئیات شعر بی‌توجهی کند. (۳۰) بازی با کلمات همانا حاکی از حساسیت شاعر نسبت به بعدترین مناسبات است. بدین ترتیب، کل طبیعت می‌تواند آینه‌دار عین محبوب گردد. از کاری که پترارک با نام لورا^{۲۰} (Laura) کرده (Laura: نسیم؛ Laura: تاج افتخار؛ Laura: طلاق) دفاع می‌کند و شکسیر و سروانسی را استادان جناس لفظی^{۲۱} می‌خواند. (۳۱) شگل ابهام مؤثری را که جان آو گانت در حال مرگ درباره نام خویش به کار برده است^{۲۲} می‌ستاید.

۲۰. Laura، جلد اول این کتاب، ص ۲۱۵.

۴۱. pun

۲۲. John of Gaunt، در نمایشنامه ریحارد دوم (برده ۲، صحنه اول، سطور ۷۲ به بعد) در پاسخ به احوال‌پرسی شاه و ملکه با معنای اسم خویش که لاغر و نکیده و نزار است بازی می‌کند.

شلگل به خوبی توجه دارد که استفاده صرفاً زینتی و ذهنی از این فنون مجازی و نمادی را از کاربرد مشروع شعری آنها باید متمایز ساخت. در یکی از بحثهای بسیار متقدم خود دربارهٔ کمپدی الهی (۱۷۹۱)، داستان تمثیلی دانه را بیش از مفهومی صرفاً متعلق به قوهٔ فاعله می‌خواند و از آن دفاع می‌کند. تمثیل باید در شکلی محسوس و ملموس داستان گم شود و بدان روح در جسم خود بدرخشد. موجودات خیالی در کتاب دانه، مستقل از معنای پنهان خود، سامانمند و منسجم‌اند و آنها را نمی‌توان به سادگی به مفهومیهای فروگذاشت. «در هر جای [این کتاب] بر زمین محکم و استوار گام می‌گذاریم و جهانی از واقعیت و هستی یگانه پیرامون خود می‌بینیم.» (۳۲) گرچه ممکن است که در حقانیت تمام و کمال این ستایش تردید کنیم، ولی باید صحت تمایزی را که قائل شده است بپذیریم. اوگوست ویلهلم بارها به این مطلب اشاره کرده است: در بحث خود دربارهٔ ایشیل در سخنرانیهای دربارهٔ درام، تمثیل را «تجسم بخشدن»^{۳۳} به مفهوم و الحاقهای که تنها به این منظور ساخته شده» می‌خواند؛ «ولی [نماد] چیزی است که نیروی خیال به دلایل دیگری آفریده، یا دارای واقعیتهای مستقل از مفهوم است. چیزی است که در آن واحد خود به خود قابل تعبیری نمادین و، در واقع، خواهان آن است.» (۳۳)

بعدها شلگل واژهٔ آلمانی «صورت حسی» (Simmbild) را به «نماد» ترجیح می‌دهد، و بر آن است که هنر بایستی «sinmbildlich»، یعنی حاوی صورتهای خیالی معنی‌دار باشد. روند آفرینشی طبیعت نمادین است؛ درون را به وسیلهٔ برون هویدا می‌سازد؛ هر چیزی دارای سیمای^{۳۴} خاص خویش است. هنرمند سیمای اشیا را می‌نماید، و حتی خویش را در اختیار خواننده می‌گذارد تا به هستهٔ درونی نفوذ کند. (۳۴) به این ترتیب، هنر راهی به معرفت از طریق نشانه‌ها، و اندیشیدن به وسیلهٔ صورتهای خیالی است. بنابر قاعدهٔ تقریباً ترجمه‌ناپذیری که در سخنرانیهای ۱۷۹۸ دربارهٔ زیباتناسی عنوان کرده، شعر «بیان فکریِ نگرش تصویری» (bildlich anschauender Gedankenausdruck) است. (۳۵) پس از آن اصطلاح کاشی و فیشتنهای «ایده» را در سخنرانیهای وین معرفی می‌کند. شعر باید حاوی «ایده‌ها»، یعنی اندیشه‌ها و احسانهای لازم و همواره درستی باشد که، به شکل صورتهای خیالی، به واری وجود خاکی بر می‌کشند. (۳۶) شلگل در این موضع و مواضع دیگر جداً در معرض این خطر قرار دارد که به ورطهٔ سوء تفاهم روشنفکرانه نسبت به هنر فرو افتد. قاعدهٔ «اندیشیدن به

^{۳۳} personification - ترجمهٔ کتاب ترجمه در یاد کتاب

44. physiognomy

وسیله صورتهای خیالی» در خارج از آلمان نیز تأثیری بسزا بر جای گذاشت؛ بلینسکی^{۵۵} قاعده‌ای آن را از منابع آلمانی گرفته و «نمود تصویری ایده» (sinnliches Scheinen der Ideen) شلگل با آن مشابهی نام دارد. شلگل در نوشته‌های انتقادی خود معمولاً به این برداشت اصلی خویش (برگرفته از هر در) وفادار است که شعر باید ملموس و انضمامی^{۵۶} باشد، و فقط لزوم وجود رابطه‌ای نمادین با کل عالم وجود را به آن می‌افزاید؛ این همان توالزی میان عالم اصغر و اکبر است که در خایت امر ریشه در مسلک نوافلاطونی دارد. اثر هنری «نمونه‌ای بسیار کوچک شده از طبیعت خلّاق است و خاصیت تمام تشدیدی آن را نیز دارد.» (۳۷) هنرمند بزرگ خود آینه‌ی عالم وجود و نماینده‌ی آن است. شلگل از موریتس^{۵۷} نقل قول می‌کند: «هر کلّ زیبایی از دست هنرمندی که به آن شکل می‌بخشد نسخه بدلی بسیار کوچک است از زیبایی اعلا در کلّ عظیم طبیعت.» (۳۸) بزرگی هنرمند را باید بر مبنای وضوح و بویایی و وسعت فراگیر آینه‌ای دانست که از وجود خویش فراهم آورده است. (۳۹)

این برداشت نماداندیش از شعر، که قیاسی از کلیّت عالم وجود و مناسبات آن است، مبتنی بر موضعی نالسنوار است و باید آن را از دو خطر گرایش به ذهنیات و عرفان دور نگاه داشت. شلگل از هیچیک از این دو خطر کاملاً مصون نمانده است. گرایش به ذهنیات بیش از هر مورد دیگر در بحث درباره‌ی شعر فلسفی پندآموز و به صورت آرمان کاذب وحدت میان شعر و فلسفه او را به وسوسه انداخت. شلگل معتقد بود که این دو از طرق مختلف به سوی هدفی واحد پیش می‌روند و شعر را می‌توان «فلسفه جلی»^{۵۸} و فلسفه را «شعر جلی»^{۵۹} نامید. (۴۰) به نظر او در آمیختن شور فلسفی و شعری راه حلّ مسئله شعر فلسفی کامل است. (۴۱) ولی البته در توجیه این قواعد باید فلسفه را نه به عنوان موضوعی فنی بلکه به معنایی بگیریم که رئالیستها از آن می‌فهمیدند: فلسفه‌ای شاعرانه، اندیشیدنی به وسیله نمادها به نحوی که نزد شلینگ با یاکوب بومه معمول بود.

ولی در حالی که شلگل گاهی به یکسان‌نگاری شعر و فلسفه بسیار نزدیک می‌شود، به دفعات بیشتری در معرض خطر گرایش به عرفان قرار می‌گیرد. جمله «زیبایی امر بی‌کران است که به صورتی گرانست نموده شده» را از شلینگ گرفت و آن را به این صورت تغییر داد: «زیبایی بازآفرینی نمادین امر بی‌کران است.» (۴۲) منظورش از امر بی‌کران چیزی کاملاً وای

۵۵ Visseron Belinsky (1811-1848) مبتدع ادبی روسی

۵۶ concrete

۵۷ Karl Philipp Moritz (1757-1793)، نویسنده آلمانی عضو مکتب اندرونیوت فرانک. ۵۸ جلد اول اثر

کدام، ص ۲۹۹، ۲۹۷

این عالم نیست بلکه رموز و رموز موجود در پس نمونها و در خود ماست؛ چیزی کیهانی، غامض، «رأی غیبگو یانه دل، این کشف و شهودهای ژرفی که گویی معنای تاریک وجود ما خود را در آنها حل می‌کند.» (۴۳)

ظاهراً این قطعات را اغلب متأثر از محیط خویش نوشته است: تأثیر برادرش و شلینگ و کروینسر و با بسیاری از دیگر معاصران. نظر اصلی اوگوست ویلهلم درباره شعر به ذهنیات یا عرفان گرایش نداشت. شعر را استعاره و نماد و اسطوره می‌دانست، نه عرفان، مفهومی که برداشت او بر آن استوار است اسطوره است؛ آدمی که به سرودن شعر می‌پردازد نه فیلسوف است و نه عارف، بلکه اسطوره‌ساز است. اسطوره نظامی نمادین است که شاعر از آن استفاده می‌کند و آن را به سطح هشجاری باز می‌گرداند. (۴۴) شلگل با این نظر موافق است که بشر دوره‌ای را که اسطوره بر آن غالب بوده سیری کرده و چنین حالتی فطری آدمیان است. پس هیوم^{۵۰} که در تاریخ دین ضیعی^{۵۱} خاستگاه دین را در ترس و شگردهای کاهنان می‌داند کاملاً به خطا رفته است. لرزشی نامعلوم و بی‌کران در آدمی هست که هیچ مقدار امنیت جسمانی نمی‌تواند آن را آرام کند. پس دوره‌ای را که معمولاً روشنگری می‌نامند باید تیره‌گری نامید، زیرا به معنای امحای نور درونی آدمیان است. (۴۵) اسطوره فقط ماده خام شعر نیست، خود طبیعت در جامه‌ای شاعرانه است، خود شعر است، برداشتی کامل عیار از عالم وجود است، چون اسطوره عبارت از تغییر شکل طبیعت است، خود نیز مستعد دگرگونیهای شاعرانه بی‌انتهاست. (۴۶) از لحاظ تاریخی، اساطیر یونانی و مسیحی سرچشمه‌های الهام شاعرانه‌اند؛ مع‌هذا، اوگوست ویلهلم متوجه است که امروزه این سرچشمه‌ها می‌خشکند (۴۷) و باید اسطوره شعری جدیدی یافت. آنگاه که بدون پذیرش مذهب کاتولیکی به دفاع از نمادهای آن می‌پردازد گاهی به برداشتی بیرونی در استفاده از اسطوره رجعت می‌کند. (۴۸) ولی باید به‌خاطر داشت که او در مقابل این اتهام بود که در گرایش برادرش به سوی کاتولیکهای رومی و حتی در توطنهای پنهانی از جانب کاتولیکها سهم است و لذا ناگزیر به دفاع از خویش بود. شلگل معمولاً متوجه است که شعر با اسطوره یکی نیست و اسطوره نیز صرفاً مخزن ایستای صورتهای خیالی و خدایان و داستانها نیست. او امکان پیدایش اسطوره جدید طبیعت و وحدت میان «طبیعیات» و شعر را مطرح می‌کند (در اینجا «طبیعیات» به معنای «فلسفه طبیعت»^{۵۲} شلینگ است). او بر آن است که اسطوره فقط در صورتی مناسب شعر خواهد بود که اسطوره‌ای زنده و بر ساخته ضمیر ناهشیار بشر باشد، به وسیله آن طبیعت را بتوان انسانی کرد، و مبتنی بر

۵۰. David Hume (1711-1776)، فیلسوف و مورخ اسکاتلندی.

St. History of Natural Religion

52. «Naturphilosophie»

باوری باشد که هنوز در میان مردم رواج دارد. اسطوره را فرد نمی‌تواند بسازد. (۴۹) اما ظاهراً این را با اساطیر جدید طبیعت، که دربرگیرنده نمادهای قومی داستانیهای بریان و نیروی جادویی سنگها و گیاهان و اهمیت جانوران و حتی نیروهای شیمیایی است، مغایر نمی‌دانسته است. اوگوست ویلهلم در وصف دانه می‌گوید که «بنیادی‌ترین نیروهای طبیعت برای شاعر به صورت نمادهای وجود روحانی در می‌آیند، و به‌این ترتیب، از وحدت طبیعات و الهیات او اساطیری علمی یا به عرصه وجود می‌گذارد. اگر کسی در اینکه شعر بتواند ابزار مسلک ایدئالیسم^{۵۳} گردد تردیدی داشته باشد، می‌تواند تحقق آن را در کتاب دانه مشاهده کند.» (۵۰) شلگل در این موضع به منظور تحکیم نظر خویش دایر بر وجود وحدت میان طبیعات و الهیات در کتاب دانه به قطعه‌ای از کتاب حکمت شاعری^{۵۴} گراوانا^{۵۵} استناد می‌کند (۵۱) که به اعتقاد او با آرای بعدی نووالیس شباهت بسیار دارد. در نظر شلگل و نووالیس، ایدئالیسم بسان «عصای جادوست که به سهولت روح را جسم می‌کند و جسم را روح، زیرا شعر باید میان عالم محسوسات و معقولات در تردد باشد.» (۵۲) حتی شعر توصیفی نیز (که شلگل انگلیسی‌اش را تقبیح کرده) می‌تواند با برداشتی نمادین از طبیعت خود را از مهلکه نجات دهد. (۵۳)

در عین اینکه تجدید حیات اسطوره و آفرینش نظام نمادها و نظامها در کانون برداشت شلگل از شعر قرار می‌گیرد، باید تأکید کرد که شعر جدید را با شعر قومی «طبیعی» ناهمباز به معنای مختار هر دو یکی نمی‌دانست. مطالب بالا را نباید بیان دیگری از گفته‌های ویکو و هر دو و دبدو گرفت. شلگل درباره تاریخ شعر، و نقش شعر «طبیعی» در آن، نظری بسیار متفاوت دارد. او تعبیر شعر «طبیعی» را به کار می‌برد و آن را دارای سه مرحله می‌داند: (الف) شعر بدوی به هشت زبان بنیادین، شعر در زبان؛ (ب) آهنگ^{۵۶} و (ب) اسطوره، شعری که امروزه در دست است شعر طبیعی به این معنا نیست. شلگل این امر را می‌پذیرد که به معنایی می‌توان شعر یونان را شعر طبیعت دانست، معنایی که بی‌تردید به تعبیر «ساده»^{۵۷} شیلر نزدیک است. در آن زمان غریزه ناخودآگاه از عمل آزاد خودآگاه متمایز نبوده، (۵۴) ولی حتی هم‌نیز به این معنا شاعری مردمی نبوده که طبقات پایین اجتماع را مخاطب قرار دهد. او در درجه اول برای امیران و اشراف خنیاگری می‌کرده است. با این حال، از این لحاظ که به کل قوم تعلق

53. idealism

54. Della ragion poetica

55. (1664-1718) Gian Vincenzo Gravina, شاعر و نماینده‌های فلسفی و مبتدع و فیلسوف ایتالیایی که شهرتش را بیشتر مدیون کتاب مرجع است و در آن حواشی است تا شعر را از یک فرد جدا نگاه دارد.

56. rhythm

57. naive 24 - حاشیه اول این کتاب، ص 244 به بعد

داشته و همه طبقات گفته‌های او را درک می‌کردند شاعر مردم به شمار می‌آید. شعرهای او متضمن هیچگونه فضل بی‌خاصیتی نیست که برای بی‌سوادان غیر قابل فهم باشد. (۵۵) هر تنها به این معنای فراگیر قومی است که او را می‌توان بزرگترین شاعر مردم پسند وصف کرد. (۵۶) شلگل از همان اوان کار متوجه شد که مینه زانگر^{۵۸}ها نیز به هیچ وجه شاعران عامه‌پسندی نبوده‌اند. (۵۷) البته شکسیر هم، برخلاف تصور هر در و پیروان مکتب اشتورم اوند درانگ^{۵۹}، شاعر مردم‌پسندی نبوده است. شلگل بارها تکرار کرده است که شکسیر «هنرمند زرفاندیشی» بوده و در او «پرورش ممتاز قوای ذهنی، هنری مجرب و مقاصدی ارزشمند و بخوبی سنجیده شده» یافته است (۵۸) به این ترتیب، شعر قومی در واقع تعبیری است که باید به ترانه‌هایی محدود گردد که مخصوص طبقات پایین است و یا از میان آنها به وجود آمده است. (۵۹) گرچه اوگوست وبلهلم نسبت به «بالاد»های^{۶۰} اسکانلندی و ترانه‌های قومی آلمانی و حتی جزوهای ادبی غوام‌پسند^{۶۱} قرن شانزدهم که فروشندگان دوره گرد می‌فروختند بی‌علاقه نبود، ولی آنها احساسات او را هم به جوش نمی‌آوردند؛ او معتقد بود که غالب آنها بزواکهای خفیف و بعدی از عهد و افعاً عیقل‌اند، و مانند معاصران نونونی پسند خود نبود که هر نکته ترانه با رمائی^{۶۲} که می‌بافتند شور و شوقی غیرانتفادی سراسر وجودشان را فرا می‌گرفت. شلگل در مقاله معروف خود درباره بورگر (۱۸۰۰)، که به گفته خودش رذیله‌ای بر مقاله تند شیر بود، در واقع شعر «قومی» را چندان جدی تلقی نمی‌کند. (۶۰) ولی در سراسر حیات خود به این نظر هر در اعتقاد داشت که شعر زبان جهانی نوع بشر است و از این رو، می‌تواند در میان هر قشر و طبقه و قومی، و هر عصر و جامعه‌ای بدید آید. ولی در آنچه صرفاً مردم‌پسند است خشنی خاص و در شعر عالمانه و ظریف، خطاب به مخاطبانی محدود، نیز غیبی خاص نمی‌یابد. شلگل خطای طبیعت‌پرستان را مرتکب نشد زیرا در کار سرودن شعر، در مورد تناسب میان امر هشدار و ناهشیار، الهام و فن، تخیل و عقل، نظری صائب داشت. همان طوری که در وصف شعر گرایش به ذهنیات و الهام عرفانی را (گرچه به نحوی خفیفتر) رد کرد، در این مورد نیز چنین کرد. شلگل از تجلیل نوع محض توسط اصحاب مکتب اشتورم اوند درانگ مدام انتقاد می‌کرد و با بحثی نیز که کانت در سنجش نیروی فاعوری^{۶۳} درباره نبوغ کرده است

۵۸. Minnesänger — چند اوان این کتاب، ص ۲۲۹، ۲۳۸

۵۹. Stern und Drang — چند اوان این کتاب، فصل ۹

۶۰. Ballad — ترجمان: سرودم در بالاد کتاب

61. chapbooks

۶۲. Fabelhafte — چند اوان این کتاب، ص ۲۲۹، ۲۳۸

63. Critique of Judgment

به شدت مخالف بود. بنابر نظر شلگل، کانت تیوخ را صرفاً ابزار کور طبیعت می‌نماید. درست است که در هنر چیزی هست که آموختنی نیست. ولی قصد و همه انگیزه‌هایی که موجب اعمال مختار ما می‌شوند بر روند آفرینش هنر مؤثرند. آثار هنری بزرگ، مانند تراژدیهای یونانی، در نتیجه رقابت و مسابقه به وجود آمده‌اند. (۶۱) هر کار خلاق در عین حال متضمن سنجش و داوری نیز هست. و هرگونه بیان نیروی خلاق با درون‌نگری مستمر پیوند دارد. (۶۲) تیوخ عبارت از وحدت تنگاتنگ فعالیت ناهشیار و هشیار روح آدمی، غریزه و قصد، آزادی و جبر است. (۶۳) تیوخ همه جنبه‌های باطنی آدمی، همه نیروهایش را دربر می‌گیرد؛ نه تنها نیروی پندار (*Einbildungskraft*) و دریافت (*Verstand*) او، که نیروی خیال (*Fantasic*) و خرد (*Vernunft*) او را نیز. (۶۴) شلگل ضمناً در اینجا پندار و خیال را از هم متمایز می‌کند، و خیال را، که با خرد همبستگی دارد، مرجع می‌داند. «خیال خلاق» بی‌هیچ قید و شرطی در آن واحد آزاد و مشروع است و در آن هیچ گونه بی‌قانونی نمی‌تواند وجود داشته باشد. شلگل بر سبیل توضیح اضافه می‌کند: «خیالی که، در اصل، جهان به وسیله آن بر ما حادث شد و از طریق آن آثار هنری خلق می‌شود. همان نیروست که در فعالیتهای گوناگون به کار گرفته شده است.» (۶۵) این همان تمایز شلینگ میان خیال اولیه و ثانویه^{۶۴} است که گولریخ بعداً مورد استفاده قرار داد.

شلگل ظاهراً به تضاد موجود میان این برداشت از هنر — که آن را، اگر نه با طبیعت، دست‌کم با فرآیندهای خلاق طبیعت (*namura naturans*) همانند می‌داند — و تأکید معمولش بر آگاهی، بر اندیشندگی هنرمند، استعاره ندارد. اگر مفهوم نئوکلاسیکی و ارسطویی «تقلید»^{۶۵} را رد می‌کند و تنها همین را می‌پذیرد که تقلید می‌تواند به این معنا باشد که هنر «باید مانند طبیعت، که سامانمند و سامان‌بخش»^{۶۶} و مستقلاً در کار آفرینش است، به خلق آثار زنده بپردازد» (۶۶) ظاهراً برای تأمل و تفکر و نقد هنرمند از خوبش، امری که او بویژه برای شاعر عصر خویش لازم می‌داند، جایی باقی نمی‌گذارد. «شاعر امروز باید نسبت به طبیعت هنر از شاعران اعصار گذشته معرفت بیشتری داشته باشد، و از این رو، ما باید آنها را بهتر از خودشان بشناسیم: تأمل ژرف‌تر در آثار شاعر امروز باید موجب استغراق مجدد در شعور باطن^{۶۷} گردد.» (۶۷) در نظام شلینگ مختار در این موضع، بیدایش هشیاری از درون طبیعت به گونه‌ای چنان مستمر و تدریجی تلقی شده که احتمالاً هیچگونه دوگانگی میان ضمیر هشیار

64. primary and secondary imagination

65. imitation ۶۵. حلد اول این کتاب، ص ۲۲۰، ۲۲۳.

66. organized and organizing

67. the Unconscious

و ناهشیار را، به معنی دقیق کلمه، بر نمی‌تابد: هشیاری و ناهشیاری، آزادی و جبر، در والاترین سطح، یکی هستند. یکی از محاسن شیوه جدلی (دیالکتیکی) این است که می‌توان هم خدا را خواست و هم طرما را. چنانکه در بحث دربارهٔ الهام در مقابل فصد هشیارانه در سرودن شعر می‌بینیم، کراراً راه حلّ صحیح آن است که لزوم هر دو را تأیید می‌کند: مشاهده و درون‌نگری^{۶۸} و بررسی شواهد تاریخی مؤید این استنباط است. ولی چنین راه حلّ‌هایی دربارهٔ سهم و ترتیب دو عنصر متضادّ مورد بحث چندان اطلاعی به ما نمی‌دهند و در حالی که افراط و تفریط را از سر راه برمی‌دارند به پیشبرد امر دانش کمک نمی‌کنند.

در مورد راه‌حلهایی نیز که برای سازش دادن میان شکل و محتوا و وحدت و تنوع از طریق کلمات جادویی «کلّ» یا «سازواره»^{۶۹} که از زمان هرز و گونه و برادران شلگل این چنین در آلمان رایج بوده همین امر صادق است. اوگوست وبلهلم دائماً و گاهی نیز پیش از حد، از استعارهٔ سازواره استفاده می‌کند. شلگل، ضمن بحث دربارهٔ طرح وبلهلم مایستر «بر هر تپهٔ احتمالی از هملت، توازی میان اثر هنری و درخت را که از جانب گونه مطرح شده بسیار ضعیف می‌خواند. از درخت می‌توان شاخه‌هایی را قطع کرد یا شاخه‌هایی را به آن پیوند زد بدون اینکه «رشد آزاد و پاشکوه» آن مختل شود و با آثاری هنری از فیجی یاغبنی بر جای بماند. آنگاه شلگل می‌افزاید: «ولی اگر شعری نمایشی از این نوع یا سازواره‌های متکاستری شباهت بیشتری داشت در آن صورت تکلیف چیست؟ مثلاً موجودی را در نظر بگیرید که نقص عضو مادرزادش را نمی‌توانیم درمان کنیم بدون اینکه کلّ حیات او را به خطر اندازیم.» (۶۸) شلگل، در انتقاد از شیوهٔ شعرسرایی برنجل اوریید و کاربرد هماوازان به صورت آرایه‌های برون‌ی صرف در آثار او، باز دیگر به دقت به موضوع تقارن میان اثر هنری و موجود زنده می‌پردازد. «اگر بنا باشد که اثر هنری را کلّ سازمند به شمار آوریم، در آن صورت طغیان جزئی از اجزاء بر ضیق وحدت کلّ دقیقاً همان بوسیدگی و فساد در دنیای موجودات زنده است که معمولاً هر چه شکل زنده‌ای که معدوم می‌کند کاملاً باشد این عمل دهشتناکتر و مشمترکننده‌تر است. و از این رو، در این برجسته‌ترین نوع ادبی [آزادی] برای ما نفرت‌آورتر است. لکن اغلب مردم نسبت به فساد روحی آن حساسیت را به خرج نمی‌دهند که در مورد فساد جسمانی بروز می‌دهند.» (۶۹)

این فوائد افراطی که دال بر همانندی میان اثر ادبی با موجودات زنده‌اند آن اثر را بر خوانندگان شلگل بر جای نگذاشته‌اند که تعابیل پیشنهادی او میان شکل سازمند و ماتینی مذکور در آغاز سومین مجلد از سخنرانیهای دربارهٔ درام داشته است: «شکل در صورتی

ماشینی است که در نتیجه تأثیری برونی و صرفاً به حالت افزوده‌ای غرضی به ماده داده شده باشد بی‌آنکه با طبیعت آن مناسبت داشته باشد (ایسان هر شکلی که به جسمی ترم می‌دهیم و پس از سخت شدن آن را حفظ می‌کند، از طرف دیگر، شکلی سازمند ذاتی است؛ از درون شکوفا می‌شود و همزمان با تکوین کامل نقطه صورت نهایی می‌یابد.» چنین شکل‌هایی، از نیلور املاح و کانیها گرفته تا گیاهان و گلها و نیز نژاد بشر، در طبیعت یافت می‌شوند. «در هنرهای زیبا نیز همه شکل‌های اصیل سازمندند. به این معنی که متبعت از محتوای اثر هنری هستند. در یک کلام، شکل نیست مگر نمایی دلالت‌گر، سمایی گویای هر چیزی که، عاری از تحریف آفرایش نیست آور، شاهدهی صادقی بر سرشت پنهان خویش است.» (۷۰) در اینجا دامنه قیاس را به کانیها و گیاهان نیز گسترش داده و تقابل با قالبی بیرونی و غرضی را به وضوح تشریح کرده است. بعدها کولریج این قواعد را در آثار خود کلمه به کلمه نقل کرد.

شلگل معمولاً بر «وحدت و یکپارچگی» اثر هنری. (۷۱) بر «تأثیر دو جانبه و درونی میان کلّ و اجزای آن»، (۷۲) و نیز بر اینکه در اثر هنری راستین هر چیزی نسبت به وجود کلّ اثر وجود دارد باقتضای می‌کند. (۷۳) کلّ زیبا را نمی‌توان با در کنار هم قرار دادن اجزای زیبا فراهم آورد؛ نخست باید کل را به صورتی مطلق وضع کرد و سپس امر خاص را از آن استنباط کرد. (۷۴) شلگل آن اثر هنری را کمال مطلوب می‌شمارد که «در آن ماده و شکل، عبارت و معنا، چنان کاملاً درهم و مزوج شده باشند که نتوانیم آنها را از هم باز شناسیم. (۷۵) در ردّ اشکالاتی که بر «سالت» به منزله شکل هنری بغایت انعطاف‌ناپذیر مطرح شده، به درستی می‌گوید که این اشکالات به هر شکل شعری وارد است و بر این تصور مبتنی است که سرودن شعر عبارت از این است که نخست مطالب خود را به تری فاقد شکل هنری پیش نویس کنیم و سپس به زور آن را به نظم بکنیم. ولی «چنین کسانی متوجه نیستند که شکلّ ابزار و وسیله‌ای برای شاعر است، و از همان لحظه‌ای که نقطه شعر بسته می‌شود شکل و محتوا، مانند جسم و روح، تفکیک‌ناپذیرند.» (۷۶) لکن اگر این یکپارچگی را چنان مطلق بینگاریم که هیچ عنصری را در درون آن قابل تشخیص ندانیم نقد کاری عبت خواهد بود، زیرا بحث درباره‌ی هر اثر مستلزم آن است که بتوانیم میان عناصر تفاوت قائل شویم، و در نقد، روند باز نمود یک اثر ضرورتاً روندی کند و متوالی است که در آن ناگزیر بخشی بیش از بخش دیگر می‌آید.

شلگل در عمل غالباً به شکل یا «شکل درونی»^{۷۷} می‌پردازد. در بحث خود درباره‌ی ترجمه مشهور فوس از آثار همر به طرح این پرسش می‌پردازد که آیا مترجم در واقع «شکل و

۷۰. inner form. تحلیل کاربو. این نمبر در آثار گونه مشاهده شده و معمولاً نزدیک به شکل سازمند (organic form) دارد.

اسلوب و لحن و صیغه شعرهای همر را، که در حقیقت از هر مطلقیتی مهمتر است زیرا دربرگیرنده کلی است و دستیابی به تمام محتوای یک شعر نیز تنها از طریق شکل آن میسر است، دریافته و متعلق ساخته است؟ (۷۷) چنین برداشت وسیعی از شکل یکی از ارکان مهمترین بحث از لحاظ عملی مؤثر شکل دربارۀ وحدتهای سه گانه است. شکل این وحدتها را رد می‌کند و در عوض «وحدتی بسیار بنیادی‌تر، بسیار صمیمی‌تر و بسیار اسرارآمیزتر» (۷۸) را می‌پذیرد و آن را با ناشی به دو لا موت^{۷۹}، (۷۹) منتقد فرانسوی اوایل قرن هجدهم، «وحدت علاقه»^{۸۰} می‌نامد. ولی شکل به تفاوت موجود میان کاربرد این اصطلاح توسط خود و دو لا موت، که به روان‌شناسی مخافیان می‌انديشد، واقف بود. وحدت مورد نظر شکل عبارت از «شکل درونی»، یعنی مفهومی مانند تقدیر در تراژدی یونان است.

گاهی چنین می‌نماید که شکل، حتی در هنر راسخین، به وجود نوعی تضاد میان صورت و ماده مدّعی است. نمایشنامه‌نویسان اسپانیایی را از آن رو تحسین می‌کنند که توانسته‌اند امور صرفاً تکنیکال و برحاده را تغییر شکل دهند، «روحی موسیقایی» در آن بدینند، آن را از مذایب نامرۀ بیالانند، و به آب و رنگ و عطر تاب تغییرش دهند. شکل در این تقابل میان ماده و صورت افسونی مسحورکننده می‌یابد. (۸۰) و به این ترتیب، چنین می‌نماید که نظریۀ سازماندهی کلی اثر را کنار گذاشته است. در بحث درباره شعر بندآموز، تمایز میان ماده و صورت را باز هم پیسر می‌کند. این درست است که شعر بندآموز را والاترین نمونه شعر نمی‌داند، زیرا کلی آن شاعرانه نیست و مطلق صرف است که اجزای آن را به هم پیوند می‌دهد. با این حال، امکان اصالت عناصر شعری را منکر نمی‌شود. در این دوران می‌گوید که شعر مرکب از کلام و معناست، و گاهی باید به شعر اجازه داده شود که، فارغ از معنا، به پرورش کلام بپردازد. (۸۱) در اینجا، شکلی اساد و صنعتگر و متعادل به تجربه، بر نظریۀ کلی خویش می‌شورد.

شکل با مهارت بسیار و غالباً عماداً بر دانشی «کلیت‌مدار» و سازمند درباره شعر را یا بدین نظریۀ نوعهای ادبی ترکیب کرده و آن فی‌نفسه امری بسیار جالب توجه است. مفهوم وحدت کاملاً خودبسنده، امر هنری به مفهوم «یکنگنی» کامل آن و، نزد کروجی^{۸۲} و دیگر نظریه‌پردازان مجدد، به بیامند منطقی رد کردن مفهوم نوع ادبی به طور کلی می‌انجامد. ولی نزد شکل چنین نیست، زیرا او اسعارة موجود زنده را رها نمی‌کند، اسعارة‌ای که به موجب آن

هر فرد واحد، صرف نظر از وحدانیتش، به یک گونه^{۷۴} نیز وابسته است. «شکلهای راستین را باید گونه‌هایی از سازواره‌ها شمرد که مفهوم حیات منحصر به آنهاست، ولی با وجود این به فردیت مجال بسیار می‌دهند» (۸۲). «در هنر نیز همانند طبیعت، نوعی قانون شکل شرط نفوذ آزاد است؛ زیرا هرچه به گونه‌ای سازواره وابسته نباشد ناقص‌الخلقه است.» (۸۳). پس، ناقص‌الخلقه‌گی و عدم تجانس اِشکالی است بر امتزاج نامناسب نوعهای ادبی. و شگل همواره آن را برای هنر امری غیرسودمند می‌خواند. شگل بارها از ارسطو، به این جرم که خواسته است تا با قواعد ترازوی به داوری درباره ترازوی پیردازد، انتقاد کرده است؛ (۸۴) بخشی قابل توجهی از نوشته‌های انتقادی خود او نیز صرفاً به نقد نوع ادبی اختصاص یافته و چون با هرگونه تخطی از خلوص نوع ادبی مخالف است می‌توان نگرش او را از بقایای دیدگاه تئوکلاسیکی دانست. با وجود این، مفهوم نوع ادبی که شگل در عمل به کار می‌برد با آموزه‌های تئوکلاسیکی تفاوت بسیار دارد.

شگل در نقدی که بر هیرمان و دوروئلای گونه نوشت (۱۷۹۷) مفهوم حماسه را، بر مبنای نظریه برادرش فریدریش درباره حماسه یونانی، به تفصیل مورد بحث قرار داد. اوگوست و پهلیم با این نظر فریدریش موافق است که حماسه را می‌توان به سهولت تجزیه و ترکیب کرد، ارائه آن باید عینی و فارغ از هیجان باشد، و تصادف ممکن است که در آن نقش خطیری داشته باشد. با گروندارهای^{۷۵} ساختگی، مشکلات بیایی و متراکم، وقایع غیرمترقب، و تنشهایی که همه به سوی یک نقطه سیر می‌کنند مخالف است. سراسر حماسه باید مشحون از آرامشی والا و بی‌طرفی در ارائه مطلب باشد. (۸۵) شگل بر آن است که تفاوت‌های موجود میان حماسه و درام را نمی‌توان از تفاوت‌های موجود میان روایت^{۷۶} و گفتگو^{۷۷} دریافت. گفتگو در حماسه و در ترازوی گفتگوی طبیعی نیست بلکه، در دقیقترین جزئیات خود، به وسیله ویژگیهای آن کل که به آن وابسته است در آن دخل و تصرف شده است. (۸۶) در نقد آثار وبرزیل — که در نظر شگل به مراتب پایینتر از هنر قرار دارد — این معارها را به صورتی مؤثر به کار می‌گیرد؛ داستان دیدو^{۷۸} قطعه‌ای ترازویی با ویژگیهای احساسانی است (۸۷) و نه واقعه‌ای^{۷۹} که درخور حماسه باشد. وبرزیل نسبت به شخصیت‌های داستان خود آبراز غلافه و با به داشتن چنین

74. species

75. intrigue

76. narration

77. dialogue

۷۴. Dado: در اشیاء وبرزیل، نام بیانگذار و علت کارزار از ایشان و همراستای بدیاری می‌کند و به عشق شانس گرفتار می‌شود لکن ایشان باید به اراده خدایان حاکم موفقتان و بیانگذار اینک و مردم که سوزش کرده پس دیدو را برگ می‌کند و او بر خود کشتی می‌کند.

79. episode

علاقه‌ای نشان می‌کند و حتی درباره قهرمانان خویش «اظهارات اغراق‌آمیز و پر طعناق» می‌کند، و با مستقیماً آنها را مخاطب قرار می‌دهد. (۸۸) شلگل حماسه را به نقشی برجسته^{۸۰} تشبیه می‌کند: در هر دو مورد فقط تیرخ شخصیتها ارائه شده است. نقش برجسته طبیعتاً بی‌کران است، حال آنکه تراژدی مانند مجموعه‌ای از مجسمه‌هاست. قهرمانان ویرزیل مانند صورتکهای نقاشی شده‌ای هستند که هر جا که باشند چشمانشان همواره به بیننده خیره شده است. ویرزیل حماسه را بطوریکه‌ای و ذهنی کرده و به این ترتیب، «جنبه مثالی»^{۸۱} آن را از بین برده است. (۸۹)

در نظر شلگل، رمان را با حماسه کاری نیست. رمان ذهنی است، و اشخاص آن به صورت انزاری در دست نویسنده‌اند. (۹۰) هدف رمان دستیابی به جامعیت است و از این رو، می‌تواند از تقریباً همه انواع ادبی دیگر بهره جوید. به آن معماهای حیات اشاره می‌کند که در واقع بیان‌پذیر نیستند؛ پس هر امر جزئی در آن معنی‌دار و نمادین می‌شود. (۹۱) حماسه نوع ادبی خاص دوره کلاسیکی و رمان نوع ادبی خاص دوره رمانتیک است. در نظر شلگل، رمان بر الگوی دون کیشوت و ویلهلم مایستر و هاینریش فون اوfterدینگن مبتنی است؛ رمان واقعیت‌مدار انگلیسی و تقلیدهای آلمانی آن را نوع ادبی فرعی و بی‌اهمیتی تلقی می‌کند. زیرا از هر گونه طبیعت‌نمایی بیزار است. (۹۲) رمان نه پایان شعر جدید و نه انحرافی از آن است، بلکه نخستین نوع ادبی آن و گونه‌ای است که می‌تواند کل ادبیات رمانتیک را باز نمایند. زیرا رمان و رمانتیک هر دو از رمانس متعین‌اند. (۹۳)

برخلاف فریدریش، اوگوست ویلهلم در میان نوعهای ادبی به درام بیش از همه علاقه داشت و کتاب سخنرانیهای درباره ادبیات و هنر نمایشی^{۸۲} او در میان آثارش از همه مشجعتر و ذي نفوذتر بود. به تراژدی بیش از کمدی علاقه‌مند بود. تفاوت و تقابل میان تراژدی یونان، از سویی، و درام شکسپیری و اسپانیایی از سویی دیگر دو محوری بود که نظریه‌پردازهای شلگل برگرد آن می‌جوید. اگرچه از بوطیقای ارسطو به سبب مطرح کردن مفهوم سازمندی تجلیل کرده است، (۹۴) ولی در آثار خود اشاره چندانی به آن نمی‌کند. نه تنها وحدتهای سه گانه^{۸۳} «ارسطویی» را خرد می‌کند، بلکه حتی بر آن است که ارسطو اصلاً قادر به درک ماهیت تراژدی نبوده است. (۹۵) در نظر او برداشت ارسطو از شعر صرفاً منطقی و کالیدی^{۸۴} است.

80. bas relief

81. ideality

82. *Lectures on Dramatic Art and Literature*

83. + جلد اول اثر کتاب، ص ۲۶، ۲۷

84. physical

(۹۶) اصل پالایش^{۸۵} نظریه صرفاً اخلاقی بنیادی را در خود پنهان دارد. (۹۷) تبیینهای دیگری هم که درباره لذت ترازیکی معمول است قانع کننده نیست. اگر از مشاهده بدیخنی خوشمان می آید از آن رو نیست که خودمان در امن و امان هستیم و دیدن مکافات درخور^{۸۶} برای بدکاران نیز باعث تقویت اصول اخلاقی درمانی شود. (۹۸) اگر اصل مکافات درخور را به معنای توزیع مناسب پاداش و مکافات بگیریم از لوازم ترازوی خوب به شمار نمی آید. اگر وجدان درونی ما و چشم اندازی به آینده تعادل و توازن را برقرار کند، ترازوی می تواند با شکست آدم صالح و پیروزی آدم مطلق به پایان رسد. (۹۹) اصل مکافات درخور به معنای راستین کلمه حداکثر عبارت از «هویدا شدن رحمت و لعنت نامرئی [است] که بر احساسات و اعمال آدمیان سایه افکنده است.» (۱۰۰) پس ترازوی را باید به صورت دیگری تبیین کرد. واضح است که نظریه شکل برگرفته از تعریف کانت از امر شکوهمند^{۸۷} است. حالت ترازیکی عبارت از توجه آدمی به وابستگی و اتکای خود به نیروهای ناشناس، و ناپایداری لذات و دلبستگیها و خود زندگی است. احساس افسردگی بیان ناپذیری است که از آن گزیری نیست مگر التفات و توجه به رسالتی که از حدود و قیود زندگی خاکی در می گذرد. آنگاه که این حالت بر بازنمایی انقلابهای خستوتبار در سرنوشت آدمی مستولی می گردد، و با اراده او را مقهور خویش می سازد و با مقاومت قهرمانانه او را موجب می شود، در آن صورت می توانیم از شعر ترازیکی سخن برانیم. (۱۰۱) اگر بنا باشد که هدف ترازوی را به صورت آموزه ای به ضابطه در آوریم، ناگزیریم بگوییم که وجود خاکی را باید به چیزی نگرفت، و همه دردها را باید تحمل کرد و بر همه مشکلات فائق آمد تا بتوان داعیه های ذهن را نسبت به امر ربوبی تثبیت کرد. (۱۰۲) پس، در ترازوی، مبارزه آدمی با سرنوشت به هماهنگی و توافق می انجامد، ولی این هماهنگی و توافق باید تنها هماهنگی آرمانی^{۸۸} باشد. (۱۰۳)

به همین ترتیب، کمذی نیز منتج از حالت کمیکی و به معنای آن است که، در احساس دلکش شادی حاضر، همه ملاحظات جز آن را به دست فراموشی سپاریم. در آن صورت به هر چیزی با نگاهی آمیخته به شوخی خواهیم نگریست، کمبودها و ناهنجاریهای زندگی آدمی دیگر مایه ییاری یا برانگیزنده حش ترجم ما نخواهند بود بلکه باعث سرگرمی و تفریح ما خواهند شد. کمذی نویس باید از اینکه شخصیتهاش از لحاظ اخلاقی خشم ناشناگران را برانگیزانند و یا موجب همدلی راستین آنها گردند پرهیز کند. (۱۰۴) در ترازوی همه ییجانها به

۸۵ catharsis ← جلد اول این کتاب، ص ۱۰۶، ۹

۸۶ poetic justice ← جلد اول این کتاب، ص ۲۲

۸۷ sublime ← جلد اول این کتاب، ص ۲۵، ۲۲

سوی قطعاتی واحد هدایت می‌شوند. در حالی که در گم‌دی با «فقدان آشکار هدف» و رفع همه محدودیتها در کاربرد قوای ذهنی خویش سروکار داریم. توهم بازی بی‌هدف و شیفت بی‌انتهای ما هرچه زنده‌تر و واقع‌تر باشد گم‌دی نیز به کمال نزدیکتر شده است. (۱۰۵) شلگل پاره کردن برده بندار و مخاطب قرار دادن تماشاگران و حتی اشاره به فردی واحد از میان آنها را در گم‌دی روا می‌داند. گم‌دی «در بی برآب و رنگ‌ترین تقابلها» و درهم آمیختن لایق‌قطع امور متضاد یا یکدیگر است.» (۱۰۶) تردیدی نیست که شلگل به گم‌دی مبتنی بر رفتار و شخصیت‌پردازی علاقه چندانی ندارد، و بویژه منتقدان فرانسوی را از آن رو که گم‌دی شخصیت را بر گم‌دی مبتنی بر گم‌روار ترجیح داده‌اند به یاد افتاد می‌گیرد. شلگل، با تمایل معمول و ظاهراً غیررمانتیکی خود نسبت به خلوص نوع ادبی، صرف نظر از میزان رمانتیکی بودن نوع ادبی، گم‌دی خیال‌بافانه و پلئوسانه را به گم‌دی واقعیت‌تمایی ترجیح می‌دهد، زیرا در نوع اخیر نظریه به سمت جدی بودن و در نتیجه عدم خلوص نوع ادبی را مشاهده می‌کند. گشایه / طنز یکی از نشانه‌های گم‌دی و نوشته کمیکی است. ولی آن موقعیت نظری ططری را ندارد که در نوشته‌های برادرش از آن برخوردار است. از حدود گم‌دی در می‌گذرد ولی به تراژدی راستین نمی‌رسد. (۱۰۷) طنز عبارت از «شناخت کم و بیش به وضوح بیان شده‌ای است که در موضوع مطرح شده به صورتی یک‌جانبه غلو شده و مقدار قابل توجهی تخیل و احساس در آن موجود است.» (۱۰۸) طنز حاکی از برتری هنرمند نسبت به مصالح خود، و «توانایی او» در صورت تمایلش به از میان برداشتن توهم زیبا و بغایت جذابی است که با سحر و اسون آفریده است.» (۱۰۹)

در نوشته‌های منتشر شده اوگوست ویلهلم تقریباً به شعر غنایی^{۹۹} اشاره‌ای نشده مگر در قطعاتی از سخنرانیهای رین او که در آن شعر غنایی را «بیان موسیقایی هیجان در زبان» و کوششی برای تثبیت یا حتی جاودان ساختن هیجانی خواننده است که قاعده‌تاً تا آن زمان در حافظه از شدت آن کاسته شده است: «ما می‌خواهیم که در لحظه واحدی از حیات خود احساس غربت نکنیم.» (۱۱۰) ولی این اشارات کوتاه، عناصر نظریه‌هایی است که در سخنرانیهای ۱۷۹۸ درباره زبان‌شناسی و نیز در سخنرانیهای برلین با تفصیل بسیار بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. ضوابط مطرح شده در سخنرانیهای ۱۷۹۸، همانند دیگر سخنرانیهای این مجموعه، از لحاظ نظر پردازی فنی برین نمونه‌های نوع خود هستند. در آن زمان، شلگل از همیشه به مواضع شلیک نزدیکتر شده بود و، با در نظر گرفتن مخاطبان دانشگاهی خود، کوشید با نظریه‌هایش را در لباس زبان مرسوم میان همکاران خود ارائه کند. نظریه او، فارغ از

زبان فنی آن، دایر بر این است که شعر غنایی باید موسیقایی باشد و هجائی راسنین را بین کند که فردی و خاص باشد از این رو، شعر غنایی فقط اعیانی را می‌تواند به کار گیرد که با آن هیجان پیوند دارند. هر مطلب متنافر و متناقضی را از شعر غنایی طرد می‌کند؛ هیجان ناسازگار را تنها وقتی می‌توان در شعر غنایی وارد کرد که راه رسیدن به هماهنگی کامل به خوبی هموار شده باشد. پس هر چیز غیراخلاقی، و نیز احساساتی نظیر خشم و حسد و یا حتی یأس واقعی، را کنار گذاشته است. وحدت شعر غنایی در حالت مسئولی بر آن است، و شکلهای ظاهری آن از هر نوع ادبی دیگری متغیرند؛ استفاده از جسورانه‌ترین استعاره‌ها و بزرگترین اختیارات شاعری در شعر غنایی مجاز است. (۱۱۱)

شلگل خوشبختانه در بحثهای تفصیلی دربارهٔ تنوع تاریخی شعر غنایی کمال مطلوب بسیار محدود تعریف شده خود را فراموش می‌کند و با نظر موافق به بررسی تمام شکلهای تاریخی آن می‌پردازد. نقد عقلی او، علاقه راسنین او به تاریخ و نیز علائق دامنه‌دار او در مقام مورخ ادبی و یکی از سرسیردگان ادبیات، همواره نظریه‌هایش را تعدیل کرده‌اند.

نظریه شلگل دربارهٔ نقد چنان است که به همکاری میان نقد و تاریخ، نظریه و عمل، و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر توجهی راسخ دارد. او بر آن است که بدون نظریه نمی‌توان تاریخ واقعی نوشت، زیرا برای آنکه تاریخ به صورت وقایع‌نویسی صرف در نیاید باید از اصل انتخاب استفاده کنیم. فقط در صورتی می‌توان موضوع راسنین هر بدیده هنری را مشخص کرد که در چارچوب مفهوم هنر به آن بنگریم. (۱۱۲) از سوی دیگر، اگر تاریخ هنر نباشد، نظریه‌ای نیز دربارهٔ هنر نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا بی‌تردید تاریخ، بویژه تاریخ هنر، از طریق نمونه و سرمشق کار می‌کند. شلگل مشکل اساسی تاریخ هنر را دریافت، و همین مشکل است که در آثار گروه به صورت برهان اصلی بر ضد انواع تاریخ هنر درآمده است. هر اثر هنری راسنین به خودی خود کامل است؛ ولی اگر تاریخ به معنای بشرف و نزدیک شدن به کمال است، پس تاریخ هنر متشکل از بدیده‌های ناقصی است که در واقع نباید در قلمرو هنر راسنین محلی داشته باشند. شلگل این معضل را با نوشتن به بدیده‌ای حل می‌کند که آن را روح هنر (*Kunstgeist*) می‌نامد و معتقد است که همواره محیط و قوم و هر دوران معینی در آن دخل و تصرف می‌کنند. این روح سامان‌بخش طویش است و بنابراین تاریخی دارد. «هر اثر هنری را باید از دیدگاه همان اثر بررسی کرد، و لازم نیامده است که هر اثری به کمال مطلق دست یابد؛ هرگاه که در نوع خود، حورهٔ خود، دنیای خود به بالاترین نقطه رسیده باشد کامل است.» از این رو، می‌توانیم بگوییم که این اثر می‌تواند همزمان عضوی از مجموعه‌ای نامحدود و برخوردار از سیر تکاملی باشد و خودبه‌خود نیز ارضاکنده و مستقل به شمار آید» (۱۱۳)

شلگل ابرار رایج دیگری را نسبت به تاریخ هنر با تاریخ ادبیات، دایر بر اینکه هنر مخلوق نوابغ است و از این رو، از قریب طبیعت و متضمن مجموعه‌ای از رویدادهای اتفاقی است، یا این پاسخ رد می‌کند که پدیده‌ها از لحاظ عینی لازم و از لحاظ ذهنی غرضی هستند؛ بطبع هنرمند ممکن‌الصدق^{۹۸} است، ولی اسلوب هر زمانی اساسی و ضروری است. تنگ‌نویس را می‌توانیم نمونه‌ها و اجزای آن بویخ عظیم و واحد نوع بشر بشماریم که نابودشدنی نیست و هزار از میان خاکستر خویش سر بر می‌افرازد. پس تاریخ هنر باید به اعصار و نوده‌های آن‌وه بیندیشد و به جزئیات فاضلاته و بشری واقعی نههد، و تاریخ را کلی سازمند بداند. (۱۱۴)

شلگل از این طریق هدف را به صورتی به ضابطه در می‌آورد که نقد هنر را در جهت «دیدگاه تاریخی» سوق دهد، «به این معنی که اگرچه هر اثر هنری باید در خود محدود باشد، با این حال باید آن را به مجموعه‌ای وابسته بدانیم و از منظر خاستگاه و موجودیتش و آثار متقدم و متأخر به آن بنگریم.» (۱۱۵) شلگل مدتها پیش از این (۱۷۹۵) گفته بود که «با تبیین چگونگی تطور هنر به صورت کنونی آن، خواهیم توانست که به قانع‌کننده‌ترین وجه نشان دهیم که چه باید باشد.» (۱۱۶) در نظر شلگل، این امر به منزله جبر تاریخی صرف نیست؛ هیچ گونه توصیف تکنونی، مثلاً یا استفاده از شرح حال، ما را از وظیفه پرداختن به داوری مستقل معاف نمی‌کند. قواعد مربوط به امر زیبا در هر زمان و مکان معتبرند. (۱۱۷) از این رو، شرح حال در مورد نقد نمی‌تواند قاطع باشد. اثر هنری «به همان اندازه از شخصی هنرمند جداست که میوه‌ای که درحال خوردن آن هستید از درخت جداست» و حتی اگر تمام شعرهای یک شاعر شرح حال شاعرانه او باشند و به اتفاق شخصیتی هنری را بسازند که در آن فردیت آدم واقعی کم و بیش، مستقیم یا غیرمستقیم، متجلی شده باشد، هنوز هم باید آنها را فرآورده آزاده آزاد و حتی پهلوسی بدانیم. و این بررسی را بی‌ساختار و بی‌ساختار می‌دانیم که آیا شاعر، در صورتی که ابرار می‌کرد، نمی‌توانست فردیت خود را به صورتی کاملاً متفاوت در آثارش منعکس کند؟» (۱۱۸) نقد را در چارچوب نظریه و تاریخ حلقه اتصال و واسطه به شمار آورده است. (۱۱۹) شلگل در بحث درباره نقد به هیچ وجه سهم شهود و احساس صرف را نادیده نمی‌گیرد. گاهی نیز توضیح نهایی به احساس را می‌بخشد. «در هر نقدی، صرف نظر از اینکه تا چه درجه صوری است، زمانی در می‌رسد که انگیزش پایان می‌یابد و همه چیز موقوف بر این است که آیا خواننده با دلور می‌تواند یا می‌خواهد موافقت کند یا نه.» (۱۲۰-۱) ولی شلگل غالباً هدف نقد را به صورتی عقلانی‌تر تعریف می‌کند. او با بلند پروازی از زبان فلسفه ایدئالیستی استفاده می‌کند و از «تعبیر اثر هنری در کلیت آن بر اساس ساختار و ماهیتش» (۱۲۱) سخن می‌گوید، با، با اعتدال

^{۹۸} contingent

بیشتری، رسالت آن را «دریافت و تعبیر معنای اثر هنری به وجهی خالص و کامل و دقیقاً مشخص» تعریف می‌کند. بدینسان، منتقد بر آن است تا بینندگان کمتر مستقل ولی مستعد را به سطح پیشین خویش ارتقا بخشد. (۱۲۲) روند درک معنای اثر هنری را بیشتر بازسازی تأثیر کلی یا کامل توصیف کرده است. شگل، به موازات برداشت خود از کلیت اثر هنری، عمل نقد را یک کل تلقی می‌کند و نقد صحیح را — که دارای سرشتی سازمند است و در آن جزء صرفاً به لحاظ کل وجود دارد — با نقد جزء نگرانه^{۹۱} — که اثر هنری را ترکیبی از اجزای به‌دقت بهم‌پیوسته می‌شمارد — در برابر هم قرار می‌دهد. (۱۲۳) به این ترتیب، شگل مانند شاتوریان نقد زیبایی‌ها را ترجیح می‌دهد، «سرزنش مبتنی بر عقل از تحسین برخاسته از جان» به مراتب آسانتر است، «می‌توان سرزنش کرد و باز هم از سطح، از داریست فنی کاری ذهنی، فراتر ترفت؛ ولی تحسین به این معناست که به درون اثر نفوذ کرده‌ایم و، در آن زمان خاص، هنار بر آن اشراق داریم که می‌توانیم ویژگیهای تأثیر هنری را که در دسترس مفهوم عقلی صرف نیست درک کنیم.» (۱۲۴)

شگل به موضوع جنبه ذهنی نقد نیز می‌پردازد. نخست می‌گوید که با تمیز دادن تأثیر همه‌جانبه از حالت^{۹۲} صرف می‌توان به نوعی عینیت دست یافت. کمال مطلوب در آن است که منتقد بتواند به دلخواه حالت مورد نظر را در خود به وجود آورد، یعنی بتواند در هر لحظه به خالصترین و سرزنده‌ترین وجه آماده پذیرا شدن کار ذهنی باشد. (۱۲۵) با استعمار صرف به حالت گذرای خود، خواهیم توانست از آن درگیریم و، دست‌کم به تقریب، منوجه شویم که حالت دیگری چه اثری می‌توانسته در ما برجا گذارد. منتقد باید با برجسته‌ترین آثار آشنا باشد و این آثار نیز در زمان و مکانی واحد خلق نشده‌اند، «براین مطالعات تاریخی و علم به تاریخ هنر موجب تقویت عینیت در منتقد خواهند شد. توجه مستمر به نظریه نیز عینیت را افزایش می‌دهد. قضاوت درباره یک اثر را فقط با استفاده از مفاهیم می‌توان روشن ساخت و بیان کرد، و مفاهیم نیز تنها در نظامی مفروض^{۹۳} روشنی و وضوح می‌یابند.» پس تأملات انتقادی عبارت از تجربه‌ای مستمر به منظور کشف احکام نظری است. «ولی باید توجه داشته باشیم که در غایت امر در هر حکم انتقادی اثری از جنبه ذهنی باقی می‌ماند. جز اینکه از ویژگیهای شخصی خویش آگاه باشیم.» «آزادمنشانه با آن رفتار کنیم، و با نحوه بیان خود آن را القا کنیم، کار دیگری از ما ساخته نیست. بنابراین شگل با نقد «محترمانه» بی‌آب و رنگ که فاقد صفات ممیز نویسنده است مخالف است. اگر قرار است نقد از لحاظ محتوا بگانه باشد از لحاظ شکل هم باید چنین باشد.

۹۱. automatic

۹۲. mood

۹۳. assumed system

اختلاف نظر افراد دربارهٔ آثار هنری شلگل را نگران نمی‌کنند؛ ما در مراحل مختلف حیات خویش از نظرهای قبلی خود عدول می‌کنیم، ولی این امر نباید باعث آن گردد که در مسائل مربوط به هنر به طور کلی شک کنیم. «چه بسا که افراد مختلف به سوی کانونی واحد حرکت کنند، ولی از آنجا که مبدأ هر یک از آنها نقطهٔ متفاوتی واقع در محیط دایره است، هر یک شعاع متفاوتی را طی می‌کنند.» (۱۲۴) در اینجا شلگل به بیان مفهومی پرداخته که بعدها «فاصله‌نمایی»^{۹۴} نامیده شده و واسطهٔ میان مسلک اصالت تاریخ^{۹۵} صرف و جزم‌اندیشی^{۹۶} قدیم است. کمال مطلوب شعری واحد را رها نمی‌کند ولی در عین حال متکر تنوع شکلهای تاریخی آن نیز نیست.

بدون انقراض می‌توان گفت که این گفته‌ها هنوز هم منظم تأملانی شایسته و درخور دربارهٔ سرشت و شیوهٔ نقد و روابط آن با نظریه و تاریخ است. بهترین نمونهٔ آنها را در تمایز بسیار مشهوری می‌توان یافت که شلگل میان امر کلاسیکی و رمانتیکی قائل شده است. این تمایز، بنابر میل خود شلگل، میان نظریه و تاریخ در نوسان است، و به صورت مفهومی به واقع انتقادی میان آنها میانجیگری می‌کند.

شلگل مدح این تقابل نبود ولی آن را به صورتی قاعده‌مند ساخت که در آلمان و کشورهای دیگر رواج و قبول عام یافت. نوشته‌هایی او به هیچ وجه آنکده از بحث دربارهٔ امر «رمانتیکی» نیستند، او حتی بندرت از این واژه استفاده می‌کند. در سخنرانیهای ۱۷۹۸ که در بنا^{۹۷} در زمینهٔ زبان‌شناسی ایراد کرد این تقابل هنوز به وضوح مشخص نشده است. در بحث مستوفایی که به نوعهای ادبی جدید اختصاص داده و شامل رمان رمانتیکی می‌شود و به «شاهدکار تمام‌عیار هنر رمانتیکی برتر»، یعنی دون کیشوت، و «درام «رمانتیکی» شکسپیر و کالدرون و گوته، و شعر «رمانتیکی» رمانهای اسانیایی و «بالاد»های اسکاتلندی منتهی می‌گردد، (۱۲۷) به آن اشاره‌ای گذرا کرده است. «سالت» را «نادره‌ای رمانتیکی» خوانده است. (۱۲۸) در نقدهای که بر اشعار بورگر نوشته (۱۸۰۰) و در آن این واژه چندین بار به معنای متعارف آن آمده، یک بار با معنی تدافعی به کار رفته است. در مورد اخیر از کاربرد غیر دقیق «رمانس» در آثار بورگر دفاع کرده. زیرا نوعهای ادبی در شعر رمانتیکی «به صورتی بی‌واسطه از قوانین ناب هنر» نشأت نگرفته‌اند بلکه بر حسب تصادف و زیر نفوذ اوضاع تاریخی موجود هنگام پیدایش دنیایی جدید در قرون وسطی ظهور یافته‌اند (۱۲۹) در اینجا برای دفاع از شاعری مردم‌پسند در برابر موشکافهای نقد انواع ادبی شلر، از تقابل پیشنهادی فریدریش شلگل میان

94. perspectivism

95. historicism

96. dogmatism

تاریخ ادبیات یونان، که روستمند و لازم است، و ادبیات جدید، که مولود اتفاقات تاریخی است، استفاده شده است.

ولی نخستین سخنرانیهای برلین (۱۸۰۱-۱۸۰۲) حاوی طرح کامل این تقابل است. در این سخنرانیها آن را کشفی تازه و رسالتش را ایجاد امکان شناخت بی طرفانه اعداد شعره است. «مورخ و نظریه پرداز باید میان این دو قطب موضوعی بی طرفانه اتخاذ کنند» (۱۳۰) پیامدهای این بی طرفی ادعایی، اگر جامه عمل بپوشد، عبارت از تاریخ انگاری افراطی و نیز این نظر خواهد بود که دو کمال مطلوب برای شعر وجود دارد که هر دو به تساوی معتبرند ولی در ضمن با یکدیگر متناهی و ناسازگارند. در اواخر این سلسله سخنرانی، تأکید کلاسیکی بر خلوص نوع ادبی را با اختلاط رمانتیکی همه عناصر شعری در برابر هم قرار داده است. شعر رمانتیکی نه تنها در اثر واحد هنری بلکه در کل جریان هنر رو به سوی بی کران دارد. این گفته اوگوست ویلهلم که «هنر رمانتیکی بالندگی لایتناهی است» بزواکی از «قطعه» مشهور فربدریش است (۱۳۱).

شگل در دومین مجموعه سخنرانیهای خود (۱۸۰۲-۱۸۰۳) این موضوع را که شعر کلاسیکی تجسمی^{۹۸} و معماری وار^{۹۹}، و شعر جدید تصویری^{۱۰۰} است به نظریه خود می افزاید. (۱۳۲) او در سومین مجموعه سخنرانیهایش (۱۸۰۳-۱۸۰۴) به بررسی روستمند ادبیات رمانتیکی می پردازد. ولی عجب اینکه چارچوب نظری آن بسیار ضعیف است: بر اینکه شعر رمانتیکی، به ضرورت، مسیر نگوشی خاص خویش را دنبال کرده تأکید می کند و آنگاه قسمت اصلی بحث را عمدتاً به نقش تاریخی مسیحیت و نهسواری و عشق آرمانی و جز آنها اختصاص می دهد و بر این مبنای ادبیات جدید یعنی قرون وسطایی را توجیه می کند. تأکید بر نگرش تاریخی است. شگل ضمناً اشاره می کند که «شعر رمانتیکی بی تردید از شعر کلاسیکی به ذهن و قلب ما نزدیکتر است» (۱۳۳). ولی، بر روی هم، می گویند تا موضع بی طرفانه خویش را حفظ کند و حتی اقرار می کند که این تقسیم امری مطلق نیست و عناصری از هر طرف را، گرچه به ترتیبی متفاوت، می توان در طرف دیگر یافت. (۱۳۴)

روستمندترین و نافذترین بحث شگل را در این باره می توان در سخنرانیهایی درباره شعر و هنر نمایشی^{۱۰۱} (۱۸۰۹-۱۸۱۱) یافت. این سخنرانیها را در وین ایراد کرده و در آنها سراسر تاریخ درام را در تقابل میان امر کلاسیکی و رمانتیکی مشاهده کرده است. این تقابل در نظر او جامع و فراگیر، و در دیگر هنرها نیز مؤثر بوده است. شگل به گفته روسو اسناد می کند که

98. plastic

99. architectonic

100. picturesque

101. Lectures on Dramatic Art and Poets

نشان داده است که «اصول غالب در موسیقی باستان عبارت از ضرباهنگ و نغمه و در موسیقی جدید عبارت از ایقاع است.» (۱۳۵) یکی از گفته‌های همسترهوس^{۱۰۲} را نقل می‌کند دایر بر اینکه نشان‌ها دوران باستان زیاده از حد به مجسمه‌سازی گرایش داشتند و مجسمه‌سازان جدید به نقاشی، شلگل جنین نتیجه‌گیری می‌کنند که روح هنر و شعر باستان تجسمی و روح هنر جدید تصویری است. آنگاه، ضمن مقایسه‌ای منتهور که گولریج نیز آن را به کار برده، تقابل میان معماری گونیک و کلاسیکی به ادبیات نیز تعمیم داده شده است. «تفاوت میان پائثون^{۱۰۳} و وسمنیستر امی^{۱۰۴} یا کلیسای اسفان قدیس^{۱۰۵} در وین بیش از آن نیست که تفاوت میان ساختار یکی از ترازدهای سوفوکل و یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر.» (۱۳۶) شلگل آنگاه وصف خود را درباره‌ی خاسگاه و روح ادبیات رمانتیکي تکرار می‌کند. یونانیان در مرزهای امر کرانمند می‌زیستند. دین آنها عبارت از تالیه شکلهای طبیعی و زندگی خاکی بود. به همین ترتیب، شعر سرور و شادمانی را ابداع کردند. ولی با بیداری مسیحیت همه چیز تغییر کرد. شعر به صورت شعر لایتنهای درآمد. شعر سادگ و تصاحب جای خود را به شعر تعامیل و رغبت مفرط (Schwermuth) داد. تفرقه باطن جابگیرین هماهنگی گردید. شهسواری و عشق آرمائی و شرف، متأثر از روح مسیحیت، به ادبیات جدید شکل بخشید. «در شعر و هنر یونان، وحدتی باطنی و اصیل میان شکل و محتوا وجود دارد؛ در ادبیات جدید، نا جایی که هر یک به ویژگیهای خود وفادار مانده‌اند [یعنی نئوکلاسیکی نشده‌اند]. یونندگان در صدد دستیابی به نفوذ بیشتری در هر یک از این دو قطب مضادند. یونانیان مسئله‌ی خویش را در حد کمال حل کردند؛ متجددان می‌توانند همه‌ی خویش را در جهت نیل به لایتنهای فقط به تقریب تحقق بخشند.» (۱۳۷) تکلمه‌ی این شرح در آغاز جلد سوم، که به درام رمانتیکي اختصاص یافته، آمده است. در اینجا همه‌ی توجه او صرف اختلاط رمانتیکي نوعهای ادبی شده است. درام رمانتیکي نه تراژدی و نه کمدی، به معنای دقیق این کلمات، بلکه صرفاً درام (Schauenspiel) است. تفاوت شعر رمانتیکي با کلاسیکی در نمایی است که به آمیزه‌های ناگسودنی اضداد دارد: طبیعت و هنر، شعر و نثر، جد و هزل، حافظه و شهود قلبی، روحانیت و شهوانیت. (۱۳۸) «شعر و هنر باستان ناموسی^{۱۰۶} موزون و بیان هماهنگ قانونمندی جاودانه‌ی جهانی است که به صورتی دلگش و زیبا نظم یافته و منعکس‌کننده‌ی مثل جاودانه‌ی انبساط است. از طرف دیگر، شعر رمانتیکي

۱۰۲. Franc Hemsterhus (1721-1790)، منسرف هلندی که درباره‌ی هنر تألفاتی دارد

۱۰۳. Parithon، معدی که برای عبادت همه‌ی خدایان ساخته شده، بزره‌ایکه در رم توسط آگوستا ساخته شد

۱۰۴. Westmister Abbey، کتسایی در لندن، محل تاجگذاری پادشاهان انگلیس و مذهبی بسیاری از پادشاهان

از کشور

عبارت از بیان میل و شوقی سربهر نسبت به هاویهای است که مدام به سوی زاینهای نو و شگفت‌انگیز در نکابوست و در زهدان آفرینش پسمان پنهان است... [هنر یونانی] ساده‌تر است، روشنتر است، و به طبیعت در کمال مستقل آثار مجزائی آن شباهت بیشتری دارد: [هنر رمانتیکی] به رغم ظاهر تکه‌تکه‌اش، به راز عالم وجود نزدیکتر است.» (۱۳۹۱) پس از آن، درام یونانی را به گروهی از بیکره‌ها، و درام جدید را به یک لغزشی بزرگ تشبیه می‌کند.

اگر این قطعه‌ها را تحلیل کنیم به سادگی متوجه عناصر مختلفی خواهیم شد که از شیلر و فریدریش شگل گرفته است. ولی اوگوست وبلهلم تمام تمایزات مختلف را گرد آورده و بر مبنای تاریخی به آنها پرداخته است. نقیضه‌های^{۱۰۸} چون مانیسم/سازمند، تجسمی/تصویری، کرانمند/بی‌کران، بسته یا کامل/بالنده و نامحدود، خالص از لحاظ تمایز میان نوعهای ادبی/مستعد و آماده اختلاط/ساده/پیچیده، یا به عبارت دیگر، این اضداد و تقابلهای یا هم‌سازش‌داده‌شده، با عباراتی فراموش‌نشده‌ی بیان شده و با تقابلهای تاریخی میان اسلوب گوتیکی و کلاسیکی در هنرهای زیبا و نیز با تفاوت‌های موجود میان دین مترکان^{۱۰۹} و مسیحیت و اخلاق مترکان و مسیحیت مقایسه شده است. شگل کوشیده است تا، دست‌کم در این بیانیه‌های نظری خویش، موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند؛ حتی ستایش راسنیز او نسبت به دوران باستان به علایقه در خلال نوشته‌هایش هویداست. ولی در بخش اعظم آثار انتقادی او کفه ترازو در جانب رمانتیکیا به مراتب سنگین‌تر است. معاصران شگل، که در بی‌هنری مسیحی و پیچیده و نه چندان منسجم بودند، علی‌القاعده باید مفاهیم «مانیسم» و «کرانمند» و «مترک» و «ساده» را به معنای نقیض هنر کلاسیکی تلقی کرده باشند. ولی اگر شگل را متهم کنیم که امر کلاسیکی را کاملاً نایع کمال مطلوب رمانتیکی کرده یا، از دیدگاهی متفاوت، به بروی از این نظریه افراطی بر آن باتیم که شعر را به دو شق و کمال مطلوب آن را به دو مفهوم به یک اندازه معبر تقسیم کرده است، زیاده‌روی کرده‌ایم. شگل هیچیک از این دو کار را نکرده است. بدیاست که شخصاً به امر رمانتیکی علاقه بیشتری دارد، و برداشت کلی او از شعر، با تأکیدش بر اسعاره و نماد، به آن سو متمایل است. از طرف دیگر، نظرش درباره‌ی شعر چنان عام است که نمونه‌های آن را در سنج کلاسیکی می‌توانست بیابد. او به مسائلی که به رسمیت شناختن دو نوع شعر بیش کشیده بود به صورتی عمقی پرداخت و دقیقاً نمی‌دانست که چگونه مقوله‌های تاریخی را از سنجی^{۱۰۹} که همواره تجدید می‌شود متمایز کند. کاربرد توصیفی^{۱۱۰} را

107. antitheses

108. pagan

109. type

گرچه شخصیتی قابل تحسین می‌نماید، در حد شاعر او را عقل و صنعت می‌دانند. (۱۵۲) دوران امپراتور اوگوستوس^{۱۲۲} را راسل حواله داده است. نظرات شنگل بر ضد طبیعت‌مداری و تجلی‌ی که از اریستوفان گرفته است باعث می‌شود که با کمندی جدید و به تبع آن پلاتونس^{۱۲۳} و ترنس^{۱۲۴} به سردی برخورد کند. (۱۵۳)

علم عقلی اوگوست وپلهم به ادبیات قرون وسطی به مراتب بیش از برافرش بود. در نوشته‌های او درباره شعر نغزلی پرووانسی، مینهنکهای آلمانی، مجموعه رمانسهای^{۱۲۵} اسپانیایی، رمانسهای شهواری و جز آنها بحثهای مستوفایی یافت می‌شود. ولی غالب آنها توصیفی و تاریخی است و بندرت به نقد به معنای دقیق کلمه پرداخته است. نیلونگنلید تنها اثر آلمانی مربوط به دوران قرون وسطی است که شنگل در مقالات ویر، (۱۵۴) در سخنرانیهای برلین، و در مواقع دیگر، از آن تجلیل کرده است. آن را همواره به منزله مانری دارای ویژگیهای سنگرف^{۱۲۶} و «نه فقط برضوردان از شردی هستی بر نظر، بلکه دارای شکوه عاطفی قابل تحسین» ستوده است؛ نیلونگنلید، نیز مانند اپیاد، فقط در مباحث بسیار وسیعتر و همراه با احساس مقاومت‌ناپذیر ویرانی عمومی، به پایان می‌رسد. (۱۵۵)

یکی از تحسین‌گستایی که شنگل به او سویی واغر باعث داده بود، و این خوب و عبق در او در مقام مترجم و منتقد دانه بر جای ماند. تحسین نوشته او در این باره (۱۷۹۱) بیشتر جنبه توصیفی و تاریخی دارد، و بر آن است تا زمان و جهان‌بینی دانه و موضوع کلی تمثیل را بررسی کند. بهشت^{۱۲۷} را در کمندی الهی مهم‌ترین بحثی این کتاب دانسته و مزیتی که شنگل برای آن قائل شده برای زمان او قابل توجه است. توجه به زندگی نو^{۱۲۸} نیز در آن زمان، دست کم در آلمان، نادر بود. (۱۵۶) بحثهای بعدی او در مجموعه سخنرانیهای برلین (۱۸۰۳-۱۸۰۴) از لحاظ تعدادی به مراتب جالب‌تر، در این بحثها به این نظر که کمندی الهی شنگل از مجموعه‌ای از قطعات زیباست، با قضاوت می‌ماید، و می‌گوید، تا در قالب ارزش تعدادین اعداد، طبیعت و جز آن، ساختار کلی را توضیح دهد. شنگل در آثار دانه سازش موافقت‌آمیز فلسفه و شعر را مشاهده می‌کند، و او را در کنار کالدرون می‌گذارد زیرا نمایشنامه‌های دینی^{۱۲۹} کالدرون نیز در نظر او قطعات گونا «بارآفرینی تمثیلی عالم وجود در

۱۲۲ Augustus (63 B.C.-14 A.D.)، استوار، رده دوران و به دوران رومی امپراتوری روم معروف است.

۱۲۳ Plautus (Titus Maccius, 254-184 B.C.)، برکناری کمندی‌نویس روم کهنی است.

۱۲۴ Terence (Publius Terentius, 195-165 B.C.)، استوار و جیل روم کهنی است.

125 romanovno

چارچوب آموزه‌های مسیحی» است که در پایان دوره شعر رمانتیک پدید آمد، حال آنکه دانته در آغاز آن قرار دارد. (۱۵۷) شعر پترارک، بویژه شکل و فن «سانت» و «کانتسونه»، نیز توجه شگل را به خود جلب کرد و به بررسی‌های مفصلی منجر شد که تقریباً بگل فنی است. (۱۵۸) شگل بعضی از نوشته‌های یوگانجو را ترجمه کرده ولی، جز در چارچوب کلی رمان رمانتیک، به بررسی تفصیلی آثار او نپرداخته است. (۱۵۹)

چنانکه انتظار می‌رود، دوره رنسانس به مراتب بیش از دوران هنوز کلاً بررسی نشده قرون وسطی ذهن شگل را به خود معطوف کرده بود. ولی اگر انتظار بحث مفصلی دربارهٔ ایتالیاها داشته باشیم مایوس خواهیم شد؛ معتقد بود که دربارهٔ اریوستو مبالغه شده، اصلاً با هم قابل مقایسه نیست، و دل (Germund) ندارد. برخلاف شیلر که اریوستو را در گروه شاعران احساساتی قرار داد، شگل او را واقعیت‌مداری حس‌گرا می‌داند. (۱۶۰) اظهار نظرهای معدودی که دربارهٔ ناسو کرده فاقد اهمیت است. مشکل بتوان باور کرد که شگل با ادبیات رنسانس فرانسه آشنایی داشته است، و ادبیات «قرن زوین»^{۱۳۹} اسپانیا را نیز گذشته از سروانتس ظاهراً نمی‌شناخته است. البته، سروانتس از اعظم شاعران مورد علاقه او بوده است؛ او حتی بر آن بوده که کلیات آثار سروانتس را ترجمه کند و همو متوق و پستیان ترجمه نیک از دون کیشوت بود. از ترجمه‌های او چیزی باقی نیست مگر قطعه‌ای از نومانسیا^{۱۴۰}، نمایشنامه‌ای که بغایت آن را می‌پسندید. (۱۶۱) ولی از نظر انتقادی مهم‌ترین نوشته او در این باره یعنی است که در ۱۷۹۹ دربارهٔ دون کیشوت کرده و در آن، به گمان من، برای نخستین بار از تعام «تولاهایی» که در متن داستان آمده چنانچه دفاع کرده و از «شایل عظیمی که میان بخشهای رمانتیک و نظریه‌های هجوآمیز»^{۱۴۱} وجود دارد سخن رانده و گفته است که «همواره به وجهی بیان‌ناپذیر دلکش و هماهنگ است، اما گاهی، مثلاً در ملاقات کاردینو»^{۱۴۲}ی دیوانه با دون کیشوت دیوانه، به حد شکوه‌مندی می‌رسد.» (۱۶۲) علی‌القاعده شگل یکی از نخستین منتقدانی نیز بوده است که بخش دوم را به خوبی بخش اول دانسته‌اند.

البته شکسپیر در کانون علایق انتقادی شگل قرار دارد و بیشترین وقت و هم خود را تدار او کرده است. هفده نمایشنامه او را ترجمه کرد و بتفصیل دربارهٔ نوشته‌هایش به اظهار نظر پرداخت؛ از نخستین اظهار نظرهایش دربارهٔ فالسناف^{۱۴۳} در ۱۷۹۱ (۱۶۳) که در آن نظر

۱۳۹. *siglo de oro*، دوره رونق هنر و ادبیات که از اواخر سده شانزدهم شروع می‌شود و در قرن هفدهم پایان می‌پذیرد. ۱۴۰. *El Numancia*، نوشته سروانتس.

131. parody

132. Caudemo

133. *Falsstaff*، از شخصیت‌های کمدی *شکار مرغ هنر شکسپیر*

مورگان^{۱۳۴} را که می‌گوید او آدم بزولی نبوده رد می‌کند) گرفته تا بررسی روشمند و کامل کلیه نمایشنامه‌ها در سخنرانیهای وین، موضوع اصلی بحث شلگل، حتی در دوره نخستین، مبنی بر هنرمندی خودآگاهانه شکسپیر و مخالفت با این نظر است که آثار شکسپیر مولود نیروی طبیعت است؛ شلگل نوشته‌های او را معجزات هماهنگی و آفرینش هنری می‌داند. نخستین اظهار نظر منفصل او درباره هملت، که بحث گونه در ویلهلم مایستر (۱۷۹۶) موجب آن شد، از لحاظ تأییدی که بر اتهام شخصیت هملت دارد و او را در این امر با مردم معمولی در زندگی واقعی و نیز با طبیعت نفوذناپذیر شریک می‌داند، هنوز هم متأثر از هر دو است. «شکسپیر بیش از آنکه خود می‌دانست هملت خویش را می‌شناخت.» (۱۶۲) تجلیل از ظهور تکان‌دهنده فورتن براس^{۱۳۵} در میدان جنگ، تحسین از سانت‌ها، و دفاع از شکسپیر که به هدایت غریزه در مواردی از شعر به تر روی می‌آورد، همه دال بر اتراف متقد بر موضوع مورد بحث و شجاعت او در نبودن راههای هموار و معنادار است. ولی نظر شلگل درباره شکسپیر نخست در مقاله جالب توجهی در مورد رومئو و ژولیت (۱۷۹۷) مطرح شد. مطالب این مقاله بر گرد این اندیشه سازمان یافته است که «برداشتهای [شکسپیر] از هنر درام لطیفتر و روحانتر از آن است که معمولاً به او نسبت می‌دهند.» (۱۶۵) این نمایشنامه [رومئو و ژولیت] وحدتی درونی دارد: «معجزه‌های هماهنگ» و «غایلی عظیم» است؛ (۱۶۶) «در آن واحد به وجهی سحرانگیز شیرین و دردناک، ناب و تابان، شکسته و پرشور، آکنده از لطافت رنایی و قدرت تراژیک، مقاومت‌ناپذیر است.» (۱۶۷) آنگاه از نقش هر جزئی از نمایشنامه در اثر نهایی آن دفاع کرده است: «علاقه‌گذاری رومئو نسبت به رازگند»^{۱۳۶} بر این مبنا توجه شده است که نشانگر آن نباید رومئو را از لحاظ ذهنی در وضعی بی‌اعتنا مشاهده کنند. «نخستین باز که او را بر روی صحنه می‌بینیم، فارغ از محیط سرد واقعیت، بر زمین مقدس خیال گام می‌نهد و این تأثیر ورود او را دو چندان می‌کند.» (۱۶۸) مشاهده قلبه یافتن عشق جدید در یک آن بر عشق نخستین او قدرت مطلق آن را به خوبی آشکار می‌سازد. خشم جبرانه بدر ژولیت و دناست رفتار والیرین بذیرفتی نیست، ولی ژولیت را از درگیری میان عشق و وظایف فرزندی نجات می‌دهد؛ بی‌وفایی و بدبینی دایه نیز به آزادی ژولیت کمک می‌کند و به این ترتیب، آمادگی او را در گرفتن معجون از راهب قابل قبول می‌نماید. از سخنان دوبله و بازی با القاطلی که معانی متضاد دارد به این عنوان که نمائنده «قابل بزرگ»، غایلی میان عشق و نفرت، هم آغوشها و خودکشی است دفاع کرده است، حتی به کشتن یاریس و سخنرانی نهایی راهب نیز با نظری

¹³⁴ Maurice Morgant

¹³⁵ Fortinbras، یکی از آدمهای دانا در هملت

¹³⁶ Rosalind

مساعدة نگرسته است.

به این ترتیب، شکسیر را هنرمندی زرفاندیش می‌داند که ممکن است «برخلاف عرفهای ما گام بردارد، ولی نه برخلاف عرفهای زمان و قوم خویش» (۱۶۹۱) شکسیر از هر شاعر متجددی بقاعده‌تر است زیرا حتی کوچکترین جزء هر اثری را عالماً عامداً با روح کل آن اثر سازگار ساخته است. «او از هر نویسنده دیگری رونمدرتر است؛ بر مبنای آن تضادهایی که افراد، نوده‌ها و حتی دنیاها را در هیئت گروههایی با قابلیت تصویری بسیار مقابل هم قرار می‌دهد؛ با بر مبنای نقارن موسیقایی آهنگی بزرگ، و برگردانها و تکرارهای عظیم؛ و غالباً بر مبنای نظریه هجوآمیز نفس و طیزی که به سوی روح درام رمانیکی هدایت شده است» (۱۷۰۱) خلاصه کلام، شکسیر «ورقه گاهی است از سنجیدگی، خودآگاهی و تأمل» (۱۷۱۱)

این برداشت در فصلی از سخنرانهای وین نیز که حاوی رونمدرترین بیانات شنگل درباره شکسیر است مشهود است. بسیاری از مطالبی که در آنجا گفته شده هنوز معتبر است و بسیاری از آنها نیز در زمان او تازگی داشت. در بخشهای دیگر به بحثی افرای آیز شکسیر توسط رمانیکها، که شنگل نیز از آن عاری نبود، پرداخته و یا در زمینه متجد نمودن با تحلیل روانی شکسیر و آثارش راه افراط پیموده است. تکرار دفاعی که شنگل از نادیده گرفتن وحدتهای سه گانه به وسیله شکسیر کرده، و نا این زمان دیگر نری بی با افتاده به شمار می‌رفت، لزومی ندارد. از شنگل انتظار می‌رود که درباره طنز شخصیت برداری در آثار شکسیر به بحثی مستوفایر دزد. او صریحاً اظهار می‌کند که اگر ظاهر گفته‌های شخصیتهای شکسیر را درباره خودشان و دیگران بپذیریم به خطارفه‌ای» (۱۷۲۱) این عقیده که نمی‌توان به آثار شکسیر چیزی افزود یا از آنها کاست و یا ترتیب آنها را تغییر داد (۱۷۳) به نظر ما مبالغه‌آمیز می‌نماید؛ باوجوداین، تأکید بر «تکته محوری» یا «فکر اصلی» (۱۷۴) در هر نمایشنامه (۱۷۵) بر خلاف نقد قطعه‌ها و جزئیات به شیوه‌ای که دکتر جانسن و مفسران دیگر به آن دست می‌زدند کاری درست و سودمند بود. گو اینکه جندی نگذشت که به زیاده‌رویهای «فکر محوری»^{۱۳۱} نزد بیروان هگل و به افراطهای دیدگاه «سازمند» انجامید. شنگل با دفاع از ناهمزمانی^{۱۳۲}هایی که در متن شکسیر یافت می‌شود او احتمالاً همه ناهمزمانیها بطلان تاریخی خود را آشکار می‌سازد، او این ناهمزمانیها را دال بر سلامت و اعتماد به نفس جامعه‌ای می‌داند که بر این باور است که امور همواره به صورتی بوده و خواهد بود که در آن عصر مشاهده می‌کنند. (۱۷۶)

به طور کلی، تک‌تک نمایشنامه‌ها را به خوبی تشریح کرده، و بخش اعظم گفته‌های

تحسین آمیز او سنجیده و احتمالاً نازه است؛ برای مثال، تأکید بر کلوخ انداز را پاداش سنگ است.^{۱۳۹} (۱۷۷) دفاع از طرح فرعی.^{۱۴۰} در لیرشاه، (۱۷۸) با ملاحظات روان شناختی در باره توزیع سه جایزه گناه در مکتب و به این ترتیب تخفیف در مسئولیت مکتب، (۱۷۹) ابهام در ترسیم شخصیت کلتویاترا.^{۱۴۱} (۱۸۰) فریبه سازی در حیلہ گریها در هیاهوی بسیار برای هیچ.^{۱۴۲} (۱۸۱) و متوجه ساختن علاقه ما به وسایلی که ایاگو.^{۱۴۳} بر می گزیند و نه اهداق او. (۱۸۲) اگر شلگل را از سر دمداران نقد رمانتیک بی شماریم، نگرش او به هملت (۱۸۳) باعث تعجب ما خواهد شد. شخصیت هملت را با سنگیری بسیار مورد بحث قرار داده است: «میل طبیعی او در این است که راهدی کج و معوج را بیساید»؛ با خود ربا می کند: از نابودی دشمنانش سروری کینه توزانه احساس می کند؛ به خود یا هیچ چیز دیگر اعتقاد راسخ ندارد. ولی به طور کلی شلگل نظر گونه را در مورد ضعف شخصیت هملت تأیید می کند و با تأکید بر اثر فلج کننده فکر و عقل بر عمل موافق است: «پوشش اندیشه و سودا [که] صفای صیغه اصلی همت را به رو زردی مبدل کرده است.»^{۱۴۴} این همان هملت ضعیف گونه است ولی با رگه های قساوت و نادرستی که به آن افزوده شده است؛ هملتی فرزانه بدون جاذبه اخلاقی.

محدودتهای این بررسی رمانتیک شخصیت هملت هرچه هست، امتیاز صفحاتی که به بحث درباره شکسپیر اختصاص داده غیر قابل انکار است. ولی بی خود و بی جهت آن را ضایع می کند و طی ضمیمه ای (۱۸۴) صحت انتساب تقریباً همه آثار مجعول را تأیید می کند و به حسن کذب و غیر انسانی از نمایشنامه هایی مانند تامس لرد کرامول، سر جان اولدکاسل، و سر رنلی بزرگسری.^{۱۴۵} می پردازد و آنها را در عداد «کاملترین و برجسته ترین آثار شکسپیر» قرار می دهد. (۱۸۵) اما ضمناً بد نیست بدانیم که شلگل هرگز درباره هیچیک از شخصیتها یا صحنه های این نمایشنامه های به اصطلاح عالی بحث نکرد.

به طور کلی هرگاه شلگل از دایره آثار بزرگ شکسپیر، که با آنها به خوبی آشنا بود، گام بیرون می نهد نتیجه کار او دون انتظار است. حاصل بحث را درباره پشینیان شکسپیر چنین می توان خلاصه کرد که شکسپیر تقریباً دینی به آنها ندارد. (۱۸۶) و این نیست مگر پذیرش

139. *Measure for Measure*140. *sub-plot*141. *Cleopatra* «همزمان زن نمایشنامه آنتونی و کلوپتترا»142. *Much Ado about Nothing*143. *Iago* از نمایشنامه «مظن»

144. هملت، پرده ۳ صحنه اول، سطر ۵۸ «برجسته اسامی محسوس میوی»

145. *A Yorkshire Tragedy* / *Sir John Oldcastle* : *Thomas Lord Cromwell*

غیرانتقادی نظر مالون^{۱۴۶}، شگل ادوارد دوم^{۱۴۷} مارلو^{۱۴۸} را خوانده بود ولی از آن خوشش نیامده بود؛ نمی‌تواند درک کند که چرا بن جانسن^{۱۴۹} از «شعر برف‌درد» او سخن گفته است. (۱۸۷) مطالبی نیز که درباره معاصران و اخلاف شکسپیر گفته است ارزش چندانی ندارد. زنی که با مهریانی کشته شد نوشته‌هی‌وود^{۱۵۰} را تحسین می‌کند (۱۸۸) ولی از بن جانسن خوشش نمی‌آید. بومانث و فلجر^{۱۵۱} و نیز مسینجر^{۱۵۲} را به چیزی نمی‌گیرد. به طور کلی، اخلاف شکسپیر در نظر او «مصنع»^{۱۵۳} (۱۸۹) یا، چنانکه امروزه مصطلح است، باروکی هستند. شگل گاهی چنین می‌نماید که هیچ علاقه‌ای به چنین هنر «منحطی» ندارد.

در نوشته‌های شگل، به طور کلی، قرن هفدهم به پای قرن شانزدهم نمی‌رسد. این قرن، در نظر او، قرن انفعال از شعر رمانتیک به شعر مصنوع است، و توتل‌مسیس فرانسوی را نامطلوب‌ترین نوع هنر به شمار می‌آورد. آثار متقدم کرنی را از همه پیشتر می‌داند، بر اثر سید هنوز از درام اسپانیایی چندان دور نشده است؛ از بنکه نگذاشتند که شاعر فرانسه به صورت تشاری واقعاً قومی و رمانتیک درآید اپراز تألیف می‌کند. (۱۹۰) با این حال، اگر این پیشفرض او را بپذیریم که «مفهوم ترازوی» نزد فرانسویان «مفهومی انزاعی» بوده و طالب حرمت و عظمت ترازویی و موقعیتهای ترازویی و هیجانها و رفت احساس کاملاً برهنه و ناب بودند، و از این رو، زندگی واقعی و فردیت را از دست دادند. (۱۹۱) لحن نظریات او درباره راسین در سخنرانیهای وین معتدل و قابل دفاع است. ولی نوشته پیشین شگل، مقایسه میان دو فلدز (۱۸۰۷)، را باید بی‌ربط بخواهیم، زیرا در آن عمداً (او باید گفت بدخواهانه) به تعایشنامه راسین، در قیاس با هیبوگوتوس^{۱۵۴} آورید، کم ارج نهاده، نظریات تاریخی خویش را نادیده گرفته و کم اعتمادی خود را نسبت به ارزشمندی خوانندگان فرانسوی پنهان کرده است. اگرچه شگل به خوبی توجه داشت که ورسید نمایندگی مرحله‌ای متأخر از انحطاط درام کلاسیکی است^{۱۵۵}، در این نوشته او را به عنوان شاعر ساده و کلاسیکی معرفی می‌کند. در

* See Phèdre Châties, *Études sur l'antiquité* (Paris, 1847), pp. 245-53.

۱۴۶ Edmond Malone (1741-1812). *شاعر شکسپیر و عصر وی* ترجمه ۱۴۷ Edward the Second

۱۴۸ Christopher Marlowe (1564-1593). *سایند به پرسی انگلیسی*

۱۴۹ Ben Jonson (1573-1637). *شاعر و چاندنامه پرسی انگلیسی*

۱۵۰ A Woman Killed with Kindness, ترجمه Thomas Heywood (۱۵۹۳-۱۶۳۳)

۱۵۱ *چاندنامه پرسی انگلیسی*

۱۵۲ La France Beaumont (1584-1646) و La France (1579-1625). *چاندنامه پرسی*

۱۵۳ *پرسی که سبک به وی چاندنامه فرانسوی*

۱۵۴ Philip Massinger (1583-1640). *چاندنامه پرسی انگلیسی*

۱۵۵ *Diogenes* ۱۵۳ translated

سخنرانیهای دربارهٔ درام، نمایشنامهٔ آتالی را بویژه ستوده. (۱۹۹۲) ولی در میان نمایشنامه‌های راسین، فدر هنوز منزلت چندانی ندارد. (۱۹۹۳)

بحث او دربارهٔ مولیر بحق موجب رنجش بسیار شده، زیرا شلگل در انتقاد از سابقه و موقعیت مولیر به فاخرات اجتماعی متوشل می‌شود، اتهامات مربوط به سرقت ادبی و تقلیدی بودن آثار او را می‌پذیرد و بتفصیل شرح می‌دهد، مولیر را از لحاظ اخلاقی به فرومایگی قاحتی و نوگر صفتی متهم می‌کند، (۱۹۹۲) و نمایشنامه‌های او را به صورتی بسیار خصمانه مورد بحث قرار می‌دهد و کار را به جایی می‌رساند که متکرر کلی بودن^{۱۵۵} آنها می‌شود، (۱۹۹۵) ارزش ژرف‌بینیهای روان‌شناختی آنها را به حداقل ممکن می‌رساند، و دربارهٔ جنبه‌های نامحتمل آنها راه اغراق می‌یسماید. با این حال، نظر شلگل را دایر بر اینکه مولیر در «فارس»^{۱۵۶}‌های (مختلتر و بی‌تاکت‌تر خود به حدّ اعلای هنر خویش دست یافته و حرکت محتاطانه‌اش به سوی امر ترازیکی، در نمایشنامه‌هایی چون مردم‌گزین^{۱۵۷}، در خلوص اسلوب کمیکی خلل وارد کرده است نباید صرفاً بدخواهانه تلقی کرد بلکه باید آن را مولود دیدگاه او دانست که همواره با واقعیت‌نمایی و ترازوی خانوادگی^{۱۵۸} مخالف بود. تحسین شلگل از «فارس» عجیب و غریبی چون شاه‌گورکائی^{۱۵۹} نوشتهٔ لوگران، (۱۹۹۶) و علاقه‌اش به اپراهای کینو^{۱۶۰} (۱۹۹۷)‌هاست به مولیر را تشدید می‌کند. بی‌تردید، ملتّیت مولیر باعث شده است که بیزاری شلگل نسبت به واقعیت‌نمایی و گرایش به بندآموزی و عقل متعارف صاف و ساده دو چندان گردد.

ادبیات انگلستان در قرن هفدهم نیز نظر لطف شلگل را به خود جلب نکرد، پیداست که با آثار شعری مکتب صافی‌زبانی آشنا نبوده است. از میلتن خوشش نمی‌آمده، شعرهای مقدم او را به چیزی نمی‌گرفته و از بهشت از دست شده با تنیدی بسیار انتقاد کرده است. یک‌تّه به آفرینش نظام اسطوره‌ای دست زدن کاری است عیب. (۱۹۹۸) شعر میلتن از لحاظ عرفان دینی و نگرش نمادین به طبیعت ناقص است. هیوط شیطان به صورت رویدادی غرضی و اتفاقی

می‌خواستند به آن قصه‌ها و افسانه‌های مذهبی دربارهٔ او بپیوند که در واقع به نظر خود بسیار بزرگ بود، نقضانی است که در ردهٔ حاشیه توجه اثر رویداد معاصرهٔ شلگل به چشم می‌خورد.

155. university

156. 157. 158. - همان جلد اول این کتاب، ص ۲۱۸.

157. Misanthrope

158. domestic drama - همان جلد اول این کتاب، مدخل Domestic tragedy، ص ۲۱۶.

159. Le Roi de Coirago، نوشتهٔ Marc Antoine Legrand.

160. ۱۹۰۰، Philippe Quinault (1635-1688)، نمایشنامه‌نویس و شاعر فرانسوی.

نمایانده شده، و هیو پت آدم نیز کمی پس از آن بر مبنای عقلانیت خشک و خالی مطرح و، با ذکر جزئیاتی متضمن مباحث اخلاقی، از تمام راز و رمز خود عاری شده است. (۱۹۹۹) شلگل، برخلاف نظر همگان و دانسته تمثیل گناه و مرگ را، که مورد ایراد بسیاری از صاحب نظران بود، می‌شاید و می‌گوید که میلتن باید موضوع کلی حماسه را نیز از آغاز تا فرجام به همین ترتیب، یعنی تمثیلی و درام وار، با رمز و راز، مطرح می‌کرد. (۲۰۰۰) بیزاری شلگل از هیو دیپرایس^{۱۶۱} عاری از نزاکت و نیز اعتقاد او بر اینکه نمایشنامه‌های درآدن^{۱۶۲} بگایت بدند قابل درک است، ولی نانوتلی او را در شناخت ارزش درآدن در کار نقد و این را که از وراجیه‌های درهم و برهم درآدن درباره درام و وحدت‌های سه گانه و فرانسویان و انگلیسیان و جز آنها سخن می‌گوید نمی‌توان بر او بخشود. (۲۰۰۶)

شلگل تنها یک نوع از هر قرن هفدهم را می‌بیند و آن درام کالدرن بود. با لویه دو وگا^{۱۶۳} ظاهراً چندان آشنا نبوده و نسبت به او بی‌اعتنا بوده است. اما کالدرن را که کشف خود او (به معرفی تیک) بود، به خلوص ستوده، ولی با چنان تعبیراتی کلی که مشکل بتوان گمان برد که شلگل خود پنج نمایشنامه او را تمام و کمال و قطعه‌هایی از چندین نمایشنامه دیگرش را ترجمه کرده است. کالدرن را با نوشتن به نگرش او نسبت به عالم وجود مورد تجلیل قرار داده است: دین عشق واقعی، و سوبدای دل^{۱۶۴} او بود، آثار او نیایشی سرورآمیز نسبت به شگفتیهای جهان است. (۲۰۰۲) او با بان و نقطه اوج شعر رمانتیکی است، عجیب اینکه شعر او را، که امروزه به نظر ما باروکی می‌نماید، با اسلوب متصنعی که سراسر اروپا را فرا گرفته بود، در برابر هم قرار می‌دهد. (۲۰۰۳)

نیازی به گفتن ندارد که قرن هجدهم کمتر از هر قرن دیگری نظر مساعد شلگل را به خود جلب کرد. دوره روشنگری و نئوکلاسیسم هدفهای جدلی عمده او بودند. از هاتری نامه^{۱۶۵} ولتر با بی‌اعتنایی می‌گذرد (۲۰۰۲) و نظر انتقادی‌اش نسبت به تراژدیهای او مساعد نیست ولی اثری را تحسین می‌کند. (۲۰۰۵) دیدرو را رد می‌کند و او را، به سبب طبیعت‌مداری‌اش، اصلاً منتقد هم نمی‌داند. (۲۰۰۶) بوب را پیوسته تحقیر می‌کند: الوئیژا به ایلارد^{۱۶۶} را «بسیار سرده» (۲۰۰۷) و جسنار درباره آدمی^{۱۶۷} را دچار نفثت، (۲۰۰۸) دنسیاد^{۱۶۸} را بی‌تک و فاقد ذوق. (۲۰۰۹) و

۱۶۱. *Hamlet*، شعر هجایی بلندی نوشته سمیوئل جانلر (1612-1680) Samuel Butler

۱۶۲. *John Dryden* (1631-1700)، شاعر و نمایشنامه‌نویس و منتقد انگلیسی

۱۶۳. *Lope de Vega* (1562-1635)، نمایشنامه‌نویس و شاعر اسپانیایی

۱۶۴. *heart of hearts*

۱۶۵. *Henriade*

۱۶۶. *Epistle from Eliza to Abigail*

۱۶۷. *Essay on Man*

۱۶۸. *Dunciad* (نمایشنامه)

ترجمه او را از آثار همر «حداعلی اشراق» می‌خواند. (۲۰۱) آرای سمیونل جانسن را غالباً «ناری از درک و احساس» یافته (۲۱۱) و جستر فلسفی دربارهٔ خاستگاه آرای ما در زمینهٔ امر شکوهمند و زیبا^{۲۱۲}ی برگ را به سبب توضیحات فیزیولوژیکی‌اش دربارهٔ خاستگاههای احساسهایی که موضوع بحث این کتاب است، بتفصیل مسخره کرده است. (۲۱۲) لحن اشارات او به دیگر نویسندگان قرن هجدهم انگلیس نیز بسیار سرد است. جای تعجب است که شلگل در جوابی زحمت ترجمهٔ منتخبات متعددی از آثار هارس و آبلول^{۲۱۳} را احتماً بیشتر به ملاحظات مالی (برخود هموار کرد (۲۱۳) و دربارهٔ راهب لوئیس^{۲۱۴} (۲۱۴) و نیز بسیاری از دهانهای کم اهمیت بالینی جدی مقالات انتقادی نوشت. قضاةهای بریان گوتسی^{۲۱۵} با طبع طنز پسند او همراز بود و از این رو، همانگونه که آثار دوستش لودویگ نیک را می‌پسندید، در میان نویسندگان ایتالیا نیز از نوشته‌های گوتسی خوشش می‌آمد. (۲۱۵)

بالطبع به ادبیات قرن هجدهم آلمان بیش از هر موضوع دیگری بذل توجه کرد. قضاوت او دربارهٔ نویسندگان منظم این قرن، مانند گوته^{۱۴۴} و کلوشتوک، سخنگیرانه است و به آنها عموماً ارجی نمی‌گذارد. حتی دربارهٔ لئینگ، که گهگاه تحسین‌اش می‌کند، (۲۱۶) در موارد بسیار سکوت اختیار می‌کند و پیداست که با شور و شوق برادرش در این باره موافق نیست. ویلاند هدف خاص نقد او بود. نقدی که بخشی از آن، مانند آنگهی او در مجلهٔ آنتنوم، بی‌جهت کینه‌نوازانه بود. (۲۱۷) در این آنگهی از بسا ناکاران دعوت کرده است که مطالبات خود را از آثار ویلاند اعلام کنند. ولی انتقادات دیگر او، مانند نظرهایی که در سخنرانیهای برلین ابراز داشته، (۲۱۸) حاوی حقایق بسیار است. گرایش ویلاند به میک و روکوکی^{۱۴۵} یا یکورماب^{۱۴۶} یا طبع شکل فاصلهٔ بسیار داشت. و اما هر دو — گرچه شکل علی‌القاعده به او دین بسیار داشته — ولی با احرام زیاد از او یاد نکرده است. دربارهٔ اندیشه‌هایی در فلسفهٔ تاریخ نوع بشر^{۱۴۷} او گفته است که در آن نه اندیشه‌ای یافت می‌شود، نه فلسفه‌ای و نه تاریخی. (۲۱۹) او گوشت

109. *A Philological Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful*

Journal of American Studies, 40 (2006), 1. doi:10.1017/S0021871806005711

Matthew Gregory Lewis (1775-1818) *The Monk* 193

Downloaded from <http://ajphaphysiol.org/> on September 11, 2012

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 172–180

— Johann Christoph Gutschmid (1790–1796) 1, 17

www.elsevier.com/locate/jmb

*FPA member since 1987

[illegible]

المجلة الدولية لدراسات حقوق الإنسان، العدد 1، 2010، ص 10.

176. Auch eine Phantasie der Geschichte zur Bildung der Menschheit (1774)

ویلهلم، برخلاف برادرش، ژان پل (دریشت) را نیز مهم نمی‌دانست و استعداد او را بیمارگونه و به‌قدر رفته می‌شمرد. (۲۲۰)

نقد معروفی که بر کتاب بورگر نوشت (۲۲۱)، و، ظاهراً دفاعی از آن در برابر رأی سختگیرانه شیلر است، در واقع ارزیابی بسیار بی‌طرفانه‌ای است که خانم‌های مساعد دارد و بالنتی گرم از شخص نویسنده دفاع کرده، ولی در عین حال بر آن است که بورگر «بالادهای انگلیسی و اسکانلندی را تحقیر کرده، رفتارش تند و بی‌ادبانه» است، و در شعرهایش نتوانسته است بر مشکلات و مصائب زندگی خویش فائق آید.

روابط فکری شگل با گونه و شیلر از همه مناسبات دیگر او جالبتر و از لحاظ انتقادی بارورتر است. البته این مناسبات تا حدودی تحت‌الشعاع روابط شخصی خود او، درگیری برادرش با شیلر، عقاید همسرش کارولین که از شیلر خوشش نمی‌آمد، و بسیاری ملاحظات مربوط به «سیاست بازنده‌ای ادبی» بود. بحث این امور بر اساس ترتیب زمانی آنها در اینجا موردی ندارد. (۲۲۲) کافی است بگوییم که شگل به سبب نقدی که شیلر بر کتاب بورگر نوشت از او سخت بدش آمد؛ بعداً تا حدی که در توانش بود این احساس را سرکوب کرد و نوشته‌ها و شعرهای فلسفی شیلر را ستود؛ ولی پس از درگیری شیلر با فریدریش، که به قیمت از دست رفتن شغل اوگوست ویلهلم در نشریه هورن تمام شد، در محافل خصوصی شیلر را دست می‌انداخت و به او سخت می‌ناخست. ولی در مبدأ عام سکوت اختیار می‌کرد. گهگاه تمایز میان ساده و مصنوع را در نظریه شیلر تغییر می‌کرد و تفاوت‌های آن را با تمایز میان امر کلاسیکی و رمانتیک بر می‌شمرد. (۲۲۳) و گاهی نیز از مقاله‌ای که شیلر درباره آثار بورگر و مانیسون^{۱۷۷} نوشته بود یا لحنی انتقادآمیز یاد می‌کرد. (۲۲۴) ولی تا زمان سخنرانی‌های درباره درام، که دیگر بی‌اعتنایی به شیلر ممکن نبود، به نقد نمایشنامه‌های او نپرداخت. در این وقت شیلر مرده و شهرت بسیار یافته بود. شگل، با کمی ترشروی، نمایشنامه‌های شیلر را بررسی و از ماری استوارت و ویلهلم تل تمجید می‌کند. دوشیزه اورلانی^{۱۷۸} را به سبب تخطی از وقایع تاریخی تلیخ کرده و از اینکه محل وقوع و درونمایه عروس مسیایی^{۱۷۹} نه اسطوره‌ای است و نه تاریخی، نه آرمانی و نه طبیعی اظهار نارضایتی کرده، و در هر دو مورد حق با اوست. (۲۲۵) اگر گزارش دانشجویی انگلیسی را بتوان باور کرد، شگل، در سخنرانی‌های متأخر خود در نین درباره ادبیات آلمان، حتی گفته است که مواضع شیلر «درباره نظریه درام، کاملاً «مفروش» است و «بالادهای او» از جمله بدترین بالادهای» آلمانی است. (۲۲۶)

Andreas Mathison (1761-1831) xv

178 Mary Stuart Wilhelm Tell Faust of Orleans

179 Duke of Meining

را بطهٔ شکل با گونه به هیچ وجه به این بدی نبود. گونه را حقیقتاً تحسین می‌کرد، ولی البته این احساس در اواخر کار رو به سردی نهاد. نخستین کتابگزاریهای او، از منظر امروز، سرد می‌نمایند؛ از تاسو و قطعه‌های که در ۱۷۹۰ از فاورست منتشر شد تمجید کرده ولی در نوشتهٔ او اثری از درک عظمت آنها مسمود نیست. (۲۲۷) ولی آنچه در سالیانی از مرانی رومی^{۱۸۱} (۲۲۸) و هرمان و دوروتا (۲۲۹) نوشته، نمونهٔ بهترین کارهای انتقادی اوست. مرانی را چنین وصف کرده که در عین حال کهن و بدیع‌اند و هرمان و دوروتا را در جاذب‌جواب نظریه‌ای دربارهٔ حماسهٔ همری توجیه کرده که مطبوع طبع گونه است: «اثر هنری کامل عبار به سبک فاضل» (۲۳۰) بنابراین می‌بینیم که گونهٔ کلاسیکی، گونهٔ اواخر دههٔ ۱۷۸۰ و دههٔ ۱۷۹۰، شکل را به شور و شوق می‌آورد، نه گونهٔ آثار مقدم یا متأخر او. در سخنرانیهای دربارهٔ درام که باز دیگر بتفصیل به گونه می‌پردازد از حرارتش کاسته شده است؛ فیلاً به کلاسیسم گونه حمله کرده بود زیرا، به اتفاق براترش، هوادار اسلوب نقاشی گوتیکی، قرون وسطایی، «آلمانی کهن» شده بود. (۲۳۱) ولی در این موقع که به تاریخ نمایش می‌پردازد بر آن است، و بحق، که استعداد گونه «در درام فوق‌العاده است، ولی در جنبه‌های عملی نمایش استعداد چندانی ندارد» (۲۳۲) از گوتس فون براشینگن و فاورست تمجید می‌کند ولی ایضاً گنبد را بی‌دنگ و مرته‌وار^{۱۸۲} و بابان اگمونت را «موسیقی آرمانی جان» می‌خواند. (۲۳۳) در این سخنرانیها می‌گوید که گونه «در حکم منتقده درختی نیست» (۲۳۴) این گلته را ظاهراً باید دفاع از خویشن تلقی کرد زیرا حتماً شنیده بوده است که نظم نازل گونه دربارهٔ او روز به روز بدتر می‌شده است. از اینجا که بگذریم، شکل بیشتر به آثار فرعی گونه علاقه‌مند بود؛ مثلاً بیروزی حساسیت^{۱۸۳} (۲۳۵) را بوبره سوده و داستان بریان^{۱۸۴} (۲۳۶) او توجیهش را جلب کرده و باعث حیرت او شده است. ولی درک اهمیت واقعی فاورست از حد او بیرون بود و به کلی آثار گونه نیز توجهی اصولی مبدول نداشت.

شکل را نمی‌توان به بی‌اختیایی به ادبیات معاصر مهم کرد. مسائلی ملموسی مرتب به نقد و بررسی کتب می‌پرداخت؛ از ۱۷۹۶ تا ۱۷۹۹ تنها در مجلهٔ ادبیات عمومی پنا^{۱۸۵} حدود ۳۰۰ فقره نقد نوشت. ولی عجب اینکه نمی‌توان گفت که او آثار معاصران خویش را مورد نقد تحلیلی گسترده‌ای قرار داده است. علت را باید تا حدودی در این واقعیت جست که از حدود ۱۸۰۶ به استثنای کتابهای علمی، از نقد آثار معاصر دست نشست و بیشتر فعالیتهای او در این

180. *Roman Elegies*181. *degen ۱۸۱* = جدول اثر کتب، ص ۲۱۷، ۲۱۹182. *Triumph der Empfindsamkeit*183. *Märchen*184. *Benische allgemeine Literaturzeitung*

زمینه وقف آثار زودگذر شد. ولی از نگارش بررسیهای جدلی و شدیداً انتقادی درباره ادبیات معاصر نیز خودداری نکرده است؛ نوشته‌هایش آکنده از هجوم به رمان‌نویسان (اوگوست هاینریش لافونتن^{۱۸۵}، و جز او، نمایشنامه‌نویسان اکونسبو^{۱۸۶}، ایفلاند^{۱۸۷}، و شاعران غنایی (فوس، مانیسون، اشیت^{۱۸۸}) فرعی آلمان است. در سخنرانیهای ۱۸۰۲ خود در برلین ادبیات آلمان را از دیدگاهی بسیار انتقادی بررسی و اموری مانند ذوق نازل عامه، سطح نازل نشریات، و انحطاط هنر تتار را تکیه کرده است. در عین حال درباره آثار بزرگان زمان خود (بجز کسانی که از او مستتر بودند) نقد قاعده‌مند چندانی ننوشت؛ شاید به این جهت که فقط از آثار برادرش و دوستان نزدیکی مانند تیک و نووالیس خوشش می‌آمد و در سالیهای متأخر بررسی آثار آنها را دور از نزاکت می‌شمرد. از آثار متقدم تیک با همدلی و شور بسیار استقبال ولی در عین حال مدترانه مراعات انضباط و وضوح را به او توصیه کرده است. (۲۳۷) تراوشهای قلبی و اکثرودر^{۱۸۹} را نیز، گرچه به سردی، ولی با نظر موافق بررسی کرده است. (۲۳۸) بعدها با تیک بر سر جاب آثار نووالیس اختلاف پیدا کرد و درباره نوشته‌های او سکوت اختیار کرد. (۲۳۹) در نامه‌های او اظهارنظرها و گفته‌های بسیار (بویژه درباره تیک و ورنر) می‌توان یافت (۲۴۰) دال بر اینکه شلگل بتدریج نسبت به گروهی که او را رهبر آن تلقی می‌کنند بی‌علاقه شده است. شلگل خیلی زود از هر کوششی به منظور شکل دادن به عقاید درباره ادبیات آلمانی روز دست کشید.* تفحص در آثار او به دنبال اظهارنظرهای مفصلتر و تحلیلی‌تر درباره معاصران انگلیسی و فرانسوی کثیری عبت خواهد بود: شلگل بی‌تردید دانش‌پزوه و مورخ شده است.

نووالیس، در نامه‌ای به فریدریش شلگل، صریحاً از او می‌خواهد که عقایدش را از عقاید برادرش جدا نگاه دارد و آنگاه برادران شلگل را با هم مقایسه می‌کند: «قضاوت شما همیشه فردی است... قضاوت او تاریخی و عام است.» (۲۴۱) امروزه چنین به نظر می‌رسد که حق با نووالیس بوده است: آرای فریدریش شلگل بی‌تردید فردی‌تر و چشمگیرتر، و شعورش

* در ۱۸۴۲ چنین می‌نویسد: «ادبیات خلایق مدرن» نامه به ارگوست دوستال، ۱۹ فوریه ۱۸۴۲ در: *Krisenjahre der Frühromantik*, 2, 394.

۱۸۵ August Heinrich Julius Lafontaine (1756-1831)، کشیش و رمان‌نویس آلمانی

۱۸۶ August von Kotzebue (1761-1819)، نویسنده و نمایشنامه‌نویس آلمانی

۱۸۷ August Wilhelm Iffland (1759-1814)، نمایشنامه‌نویس و کارگردان و بازیگر آلمانی

188. Friedrich Wilhelm August Schmidt

189. Wackenroder, *Horzenvergiessungen*

نکته‌ستج‌تر و دقیق‌تر است. آرای اوگوست ویلهلم غالباً آرای مورخ، آرای آدم متقابل به بیطرفی، به مدارا، به تعصب است، ولی اظهار نظر نووالیس را می‌توان معکوس نیز کرد: در میان دو برادر، فریدریش شکل‌گر منفکری اندیشه‌ورزتر و «عام‌تر» است، منتقدی است که کمتر از برادرش به پهنهای دینی قن می‌پردازد و بندرت اثر هنری را تحلیل می‌کند. حال آنکه اوگوست ویلهلم گاهی مجذوب جزئیات ملموس، طاهر زیباشناختی، یا صناعت ادبیات می‌شود. فریدریش مسلماً با طنز و کنایه و باطن‌ما مانوس است، ولی برادرش چنین نیست. فریدریش در نظریه نقد خود به جنبه جدلی، برانگیزاننده، پیش‌بینی‌کننده و آینده‌نگرانه نقد توجه بیشتری معطوف داشته است. فریدریش به مراتب پیش از برادرش به رمان جدید، نوع ادبی ترکیبی آینده، علاقه‌مند بود. برداشت فریدریش نسبت به شعر خیلی زود صفه‌ای دبی یافت و سرانجام با دین و فلسفه عجین شد، ولی در اوگوست ویلهلم چنین تحولی دیده نمی‌شود.

اوگوست ویلهلم شکل‌گر نیز، نظریه‌ای درباره استعاره و نمادپردازی ارائه کرد که از کنار برادرش به مراتب واضح‌تر و سامانمندتر است و او را به نظریه همخوانیهای تعدادین^{۱۹۰} هدایت می‌کند، نظریه‌ای که هنر را احیاکننده شهود جانب‌بخش و نخستین آدمی می‌شمارد. اوگوست ویلهلم در ضمن با نیت بیشتری نظریه ساختار «سازنده» ادبیات را بی گرفت: فریدریش این نظر را می‌پذیرد، ولی به اندازه ویلهلم به این واژه علاقه ندارد. ویلهلم نه تنها در مورد اثر هنری واحد بلکه در اطلاق به نوعهای ادبی بزرگ و کلّ نظیر ادبیات نیز از آن دفاع می‌کند. در متابعت از هر دو، اوگوست ویلهلم از فریدریش بسیار نابت قدم‌تر بود: اگرچه نظریه نمادپردازی او را از تمام جنبه‌های طبیعت‌شمایی جدا کرد، در جارجوب نظرش درباره ادبیات، قیاسهای زیست‌شناختی مقبول بود. اندیشه‌های اوگوست ویلهلم در موضوع تاریخ ادبی و رابطه آن با نقد بسیار منسجم‌تر و سامانمندتر است. در قیاس با برادرش، به درام علاقه بیشتری داشت. ولی این تفاوتی که از لحاظ تحولات فردی و نیز تأکید و لحن در میان آنها مشهود است نباید توافق عمیقی را که در زمان همکاری به‌ایست صمیمانه خود درباره همه مسائل اساسی داشتند در برده‌ایهام فرو برد. به نظر من فقط سلامت همه جانبه موضوع آنهاست که از وحدت آرایشان چشمگیرتر است. برادران شکل برداشتی ادبی را به بهترین وجه به ضابطه در آوردند که توسط گورلیچ به دنیای انگلیسی زبان منتقل شد و، از بسیاری جهات بنیادین، منتقدان اخیر انگلیسی و آمریکا آن را پذیرفته‌اند.

فصل سوم: نسل نخست رمانتیکهای آلمان

شلینگ

آثار کانت را معمولاً سرچشمهٔ زیباشناسی در آلمان می‌دانند، با وجود این می‌توان گفت که رمانتیکهای آلمانی هرگز موضع اصلی کانت را نپذیرفتند، زیرا مشرب محتاط و ذوق محافظه‌کار او باب‌طبع آنها نبود. وقتی که فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ (۱۷۷۵-۱۸۵۲) در ۱۷۹۶ طرح فلسفهٔ جدید خویش را تهیه می‌کرد تمایزی را که کانت میان معرفت‌شناسی^۱ و اخلاقی و زیباشناسی قائل شده بود کاملاً نادیده گرفت. و این داعیهٔ سرگ را مطرح کرد که تمثال^۲ زیبایی، به معنای والای افلاطونی آن، «وحدت‌بخش همهٔ مثالهای دیگر است». شلینگ می‌گوید که «من شک ندارم که کنش هنری والاترین کنش عقل است و همهٔ مثل را در بر می‌گیرد و حقیقت و خوبی فقط در زیبایی با هم قرابت می‌یابند، فیلسوف هم باید به اندازهٔ شاعر از نیروی زیباشناختی برخوردار باشد. بدین ترتیب، شعر شأنی تازه می‌یابد و همان می‌شود که در آغاز کار بود — یعنی مری نوع بشر: زیرا دیگر جایی برای فلسفه و تاریخ نمی‌ماند؛ تنها شعر است که از همهٔ علوم و هنرها دیرتر خواهد زیست.» (۶) در اینجا واژهٔ «شعر» به همان معنایی که در رسالهٔ ضیافت افلاطون آمده، یعنی، به طور کلی، خلافت نوع بشر به کار رفته است. آنگاه این داعیه را برای شعر به «علم الاساطیر جدیدی مربوط می‌کند» که در خدمت مثل و در حکم اسطوره‌شناسی یزد خواهد بود. «مثل باید به هیت هنری درآیند تا مردم آنها را بپذیرند و در محقق ساختن رسالت تمدن‌بخش هنر مؤثر باشند (برداشت شلینگ از این رسالت مبتنی بر آرای شیلر در نامه‌هایی دربارهٔ تربیت زیباشناختی بشر است). البته داعیهٔ برتری هنر را نباید با زیبایی‌مفازی اواخر سدهٔ نوزدهم خلط کرد. زیرا بر آن است تا همهٔ وجوه تمایز میان هنر و دین و فلسفه و اسطوره را از میان بردارد. کانت امر

1. epistemology

2. iden

خوب، امر حقیقی، و امر زیبا را به دقت از هم متمایز می‌کند. و شلینگ زیبایی را بر تازک و بالاترین ارزشها می‌نماید. ولی زیبایی نزد او در واقع همان حقیقت و خوبی در لباس مبدل است.

این طرح شگفت که از آثار نخستین اوست تا ۱۹۱۷ به صورت دست‌نوشته باقی ماند؛ با این حال، در شماری از قطعات مهم نوشته‌های منتشر شده شلینگ در دهه بعد همین ادعاها تکرار شد. و به نظر معاصران بلند پروازانه‌ترین ضوابط برای هنر به منزله وحی و فلسفه و دین و اسطوره آمد. در نظور نظرهای شلینگ دست‌کم سه مرحله را می‌توان از هم متمایز کرد: خاتمه نظام مثال اندیشی استعلایی^۳ (۱۸۰۰) با قطعات پرونو^۴ (۱۸۰۲) تفاوت دارد و تغییر دیگری (تا حدودی بازگشت به آرای پیشین) در چهاردهمین سخنرانی درباره شیوه تحصیلات دانشگاهی^۵ (۱۸۰۳) و در خطابه‌ای زیر عنوان درباره نسبت هنرهای تجسمی با طبیعت^۶ (۱۸۰۷) به چشم می‌خورد. ولی در عین حال شلینگ نظام ملموس و بسیار گامی در زمینه زیباشناسی و بوطیقا فراهم آورده بود که آن را طی سخنرانیهای ۱۸۰۲-۱۸۰۳ خود در پنا عرضه کرد و در ۱۸۰۳-۱۸۰۵ در ورنسبورگ تکرار کرد. تنها قطعه کوتاهی از متن این سخنرانیها، درباره دانه از دیدگاه تربیت فلسفی^۷ در ۱۸۰۲ به چاپ رسید. (۲) متن سخنرانیها دست به دست می‌گشت تا اینکه در ۱۸۵۹، پس از مرگ شلینگ، منتشر شد. اگرچه نباید فراموش کرد که شلینگ به خطابه‌های برلنی ارگوست و بهللم شکلگ دسترسی داشته و بسیاری از اطلاعات عینی خود را از آنها گرفته، با وجود این سخنرانیهای او را باید نخستین نمونه‌های بوطیقای نظری^۸ شمرد. دست‌نوشته سخنرانیهای او، از لحاظ ما، بی‌تردید مهمترین سند است. ولی به زیباشناسی عمومی شلینگ نیز باید به اختصار پردازیم زیرا اظهارنظرهای منتشر شده او نه تنها در آلمان که حتی در خارج از آن کشور نیز به مستقیماً بر کولریج و گورن^۹ و غیرمستقیم بر امرسن^{۱۰} و دیگران به‌فایده مؤثر افتادند.

به طور کلی، شلینگ مشرب نوافلاطونی را احیا می‌کند؛ هنر در نظر او عبارت از به چشم‌دل دیدن^{۱۱} یا کشف و شهود عقلی^{۱۲} است (این تعبیر برگرفته از جوردانو پرونو^{۱۳} است).

3. *System of Transcendental Idealism*

4. *Bruno*

5. *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums*

6. *Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur*

7. *Über Dante in philosophischer Beziehung*

8. *speculative poetics*

۹. *Victor Cousin (1792-1867) فیلسوف فرانسوی*

۱۰. *Ralph Waldo Emerson (1803-1882) شاعر و مفادیم پس و فیلسوف امریکایی*

11. *vision*

12. *intellectual intuition*

۱۳. *Girordano Bruno (1548-1600) فیلسوف ایتالیایی. اصحاب کلیسا او را به اتهام بدعت‌گذاری در آتش*

سوزهند

فیلسوف و شاعر. هر دو، تا کُتبه کائنات نفوذ می‌کنند و به امر مطلق می‌پردازند. بدین ترتیب، هنر موانع موجود میان دنیای عینی و مثالی را فرو می‌ریزد. (۳) هنر بازآفرینی بی‌کران در کرانمند. (۴) و نمودار وحدت طبیعت و آزادی است. زیرا فرآورده شعور ظاهر و باطن (۵) و آن قوه تخیلی است که ناخودآگاه دنیای عینی ما را می‌آفریند و خودآگاه دنیای مثالی هنر را خلق می‌کند. (۶) نظر شلینگ دربارهٔ نسبت دقیق فلسفه با هنر متغیر است؛ گاهی فلسفه و هنر و حقیقت و زیبایی را کاملاً یکسان می‌انگارد؛ (۷) گاهی نسبت میان آنها را مانند نسبت میان شیخ ازلی^{۱۴} و تصویر^{۱۵} می‌داند. (۸) زیرا، اگرچه هنر را آیینگی کامل امر «مثالی» و امر «عینی» تعریف کرده، (۹) هنر را «عینی» و فلسفه را «مثالی» می‌شمارد. شلینگ، بویژه در خطابه «دربارهٔ نسبت هنرهای تجسمی با طبیعت»، به نظر اصلی خود دربارهٔ هنر به منزلهٔ مُثُل^{۱۶} طبیعت و قدرت خلاق آن می‌پردازد. هنر پیوند فعال میان جان و طبیعت است. (۱۰) هنر از طبیعت تقلید نمی‌کند، ولی باید با قدرت خلاق طبیعت، با «روح طبیعت که تنها به وسیلهٔ نماد با ما سخن می‌گوید»، برابری کند. اثر هنری کُتبه طبیعت را بیان می‌کند و عُلُوّ شأن آن به درجه‌ای بستگی دارد که بتواند «این قدرت اصیل آفرینی و فعالیت طبیعت را، چون برهیب^{۱۷}» به ما نشان دهد. (۱۱) هنر در نازلترین سطح خود «خصلت ویژه»^{۱۸}، با ماهیت خاص شیء مفرد، را بازنمایی می‌کند، ولی باید از این حد درگذرد و به لطف و زیبایی راستین برسد. به آشتی کامل نیروهای ذهنی. به «این یقین که همهٔ تقلیدات صرفاً ظاهری است، که عشق پیوند میان همهٔ موجودات است و نیکی ناب شالوده و محتوای کلّ خلقت». (۱۲) شلینگ در خود طبیعت «شعری» می‌بیند «که در رازی شگفت و سربرهر نهفته است» و «آودیس^{۱۹} روح است». (۱۳) شاعر گویی مجبی طبیعت، و چنانکه نوالیس دربارهٔ آدمی به طور کلی گفته، مسیحای طبیعت است.

دست‌نوشته‌های سخنرانهایش دربارهٔ فلسفهٔ هنر^{۱۹} تنها جایی است که در آن این مفاهیم را مشخصتر ساخته و در چارچوب آثار ادبی خاص شرح داده است. در این سخنرانها نقشی که اساطیر در نظر شلینگ دارند مشخص می‌شود. اساطیر موضوع هنرند. همانگونه که مُثُل موضوع فلسفه‌اند، خدایان نیز موضوع ضروری هنرند. (۱۴) درک این خدایان به مدد عقل ممکن نیست و تنها به وسیلهٔ نیروی خیال می‌توان آنها را درک کرد. (۱۵) البته شلینگ عمدتاً خدایان یونان را در نظر دارد، ولی با این حال، به طور کلی موضوع همهٔ هنرها را اسطوره می‌داند. هر اثر هنری باید امر مطلق را عرضه کند، و این کار تنها از طریق نمادین ممکن است:

14. archetype

15. image

16. analogue

17. silhouette

18. «characteristic»

19. *Philosophy of Art*

اسطوره نظامی نمادین و بنابراین خود هتر است. شلینگ تصوّر کلیات مشترک^{۲۰} (دلالت عام بر خاص، چنانکه در فکر انتزاعی، تمثیل^{۲۱} (دلالت خاص بر عام)، و نمادپردازی^{۲۲} (وحدت میان عام و خاص) را از هم متمایز می‌کند و تنها شق اخیر، یعنی نمادپردازی، را هنر راستین می‌داند. این وحدت در اساطیر متعلق می‌شود (۱۶)، زیرا در آنجاست که امر عام و امر خاص کاملاً یکسان‌اند. ونوس بر زیبایی دلالت نمی‌کند، بلکه خود زیبایی است. اساطیر را فرد نساخته و محصول کلّ قوم است. شلینگ بتفصیل به این بحث می‌پردازد که اساطیر مسیحی با تمثیلی‌اند و یا تاریخی، و از این رو، به نظر می‌رسد که اساطیر یونانی را تنها اساطیر راستین می‌شمارد. تنها استثنای این قاعده را در مسیح می‌بیند که خداست، «خاتم خدایان باستان» (۱۷). ولی مسیح هم موضوع هنری مناسبی نیست زیرا درد و رنج ناب شاعرانه نیست. (۱۸) هنرنگاران نیز به درد سر نمی‌خورند زیرا غیر واقعی و غیر مجسّد^{۲۳} و غیر ملموس‌اند. (۱۹) تنها شیطان فردی عینی دارد و تنها اوست که با شخصیت اسطوره‌ای چندان فاصله‌ای ندارد. (۲۰) تعجب هم ندارد زیرا او نیز از اساطیر مشترکان نشپ می‌برد.

بنابراین، حتی می‌تواند که در دنیای امروز جایی برای شعر وجود نخواهد داشت، اما شلینگ در واقع به تعالی کامل اساطیر باستان پاینده نیست، و عناصر تاریخی اساطیر مسیحی، مانند حواریان و حکایت قدسیان و حتی اساطیر مربوط به شهسواران، را قابل استفاده می‌داند. کالدرن، که در نظر شلینگ از شکسر برتر است، به اوج شعر مسیحی دست می‌یابد. (۲۱) مذهب پروتستانی و خردمندی جدید الهه خداست و از این رو با شعر مخالف‌اند. آثار میلتن را انتزاعی و اشعار کلوینسک را میان لهی نامیده و رد کرده است. (۲۲) مذهب کاتولیکی را عنصر لازم برای اساطیر و شعر جدید دانسته است. (۲۳) شلینگ، با اندک تغییری که در معنای «اسطوره» وارد کرده، به این نتیجه رسیده است که برخی از شاعران عصر جدید توانسته‌اند بر مشکلات این عصر فائق آیند. دانه در برخی از موارد شخصیت‌های تاریخی خود انظیر اوگولنو^{۲۴} را اسطوره‌ای کرده است. (۲۴) شکسر عالمی اساطیری خاص خویش آفریده، و دون کیشوت و سانچو بانزا اشخاص واقعاً اسطوره‌ای هستند. (۲۵) قاروسیت (که در

20. schematism

21. allegory

22. symbolism

23. incorporeal

۲۴. *Ugolino della Gherardesca*. کتاب معروف به *اوگولنو* برای ۱۲۲۸-۱۲۳۰ طرحی ریخته با قیوس را در پیرا به دست بگیرد. در ۱۲۲۹ به زندان افتاد و سرش بمبارد شد. از زندان گر بخت و ناگوشتیهای فلورانس و لوک همدست شد و در ۱۲۳۰ املاک هم پس را تاریخی گرفت. روحش در دانیس، صیبت اعظم پیاد او را از قهرت مدافعت کرد. در ۱۲۳۰ در سیراکی در زندان کورسیکایی مرد. در ۱۲۳۰ دانه دانست و با او بحث دوری. کتاب می‌خواند و تعدادی لاهی خلق کرده است. در ۱۲۳۰ به زندان افتاد. در ۱۲۳۰ به زندان افتاد. در ۱۲۳۰ به زندان افتاد.

آن زمان هنوز به اتمام نرسیده بود) برای آلمانیها شعری واقعاً اسطوره‌ای می‌شود. بدین ترتیب، «اساطیر» به معنای مجمع خدایان نیست؛ سانچو پانزا و دالسنف خدا نیستند، «اسطوره» واقعی‌اند، زیرا کلی و انضمامی‌اند، شخصیهایی هستند که فی‌نفسه معنا دارند و در عین حال نوعهای نمادین ازلی نیز هستند.

شلینگ به پیدایش اساطیر جدید دل بسته، و بر آن است که هنرمند واقعاً خلاق خواهد توانست نظام اساطیری خویش را بسازد، (۲۶) و همری تازه، پدیدار خواهد شد. چنین کسی ظاهراً به طبیعیات جدید، یعنی فلسفه نظری خود شلینگ درباره طبیعت، تکیه خواهد کرد و آن را منبع حماسه نهایی بزرگی می‌کند که هویت راستین فلسفه و شعر را به آنها خواهد داد. (۲۷) اگرچه خواسته‌های شلینگ بسیار گنگ است، نظر او درباره وجود نسبت نزدیک میان نماد و اسطوره، نمایی که میان نمادپردازی و تمثیل قائل است، و دریافت او درباره جنبه اسطوره‌ای شخصیهایی بزرگی که مولود قوه تخیل عصر جدیدند حاکی از بصیرتی بارز و اصیل و دارای ارزشی ماندگار است.

اگرچه پرسشهای او درباره شکل‌های هنری که پس از این مطالب آمده به مراتب کمتر است، تمایز جدیدی که میان شعر در حکم بینش درونی و هنر به منزله آفرینش برونی قائل شده من‌عندی و گنج‌کننده است، و بحث‌های او درباره تمایزات متناظر میان امر شکوهمند و امر زیبا، میان ساده و مصنوع، و میان سبک^{۲۵} و شیوه فردی^{۲۶}، چیزی را روشن نمی‌کند، زیرا شلینگ همواره جانب شق اول را می‌گیرد و به این ترتیب، آن را در واقع به تمایز میان هنر و غیر هنر تقلیل می‌دهد. هنر ساده تنها هنر بسندیده است، و هنر مصنوع شبه‌هنر است، و به همین منوال در مورد دیگران. دنبال کردن بحث‌های او درباره بیکر تراشی و نقاشی و موسیقی نیز، که حاوی قیاس‌های خیال‌پردازانه معروفی مانند این نظر است که «موسیقی یکی از اشکال بیکر تراشی است» (۲۸) و معماری «موسیقی منجمد است» (۲۹) فایده‌ای ندارد.

لکن نظریه ابتکاری شلینگ درباره نوع‌های ادبی شایان توجه است. شعر را از دیگر هنرها متمایز نساخته مگر بر مبنای آشکار وسیله‌ای که در آن به کار می‌رود، یعنی زبان؛ در قیاس به مصالح هنرهای تجسمی — سنگ، صدا و رنگ — که «واقعی‌اند»، زبان «متالی» است، اگرچه همه انواع شعری در ویژگی کلی هنر، یعنی وحدت میان کرائند و بی‌کرائن، مشترک‌اند. از لحاظ میزان گرایش خود به یکی از این دو حد از هم متمایز می‌شوند. از این گذشته، بر اساس طرح بریچ و خم و مفصلی با دیگر هنرها تطابق می‌یابند: شعر غنایی یا موسیقی، حماسه یا نقاشی، نمایشنامه یا بیکر تراشی. در نوع غنایی امر کرائند — بی عاملی، نقب شاعر — غلبه

دارد. شعر غنایی ذهنیترین و فردیت یافته‌ترین نوع، خاص‌ترین، و در رده‌بندی شلینگ نزدیکترین نوع شعری به موسیقی است.^{۲۸} که در ضمن مبین احساسات درونی نیز هست. اما در درون نوع غنایی، شلینگ هنر عینی‌تر و از لحاظ شکل دقیق‌تر یونانیان و شکل‌های تثبیت شده و قراردادی دانه و بزرگ را ترجیح می‌دهد. نوع حماسی از آگاهی ذهنی فزاینده و به توانایی تعبی آدمی، یعنی عمل، می‌رسد. و از این لحاظ تصویر تاریخ است. میان کراتئند و بی‌کران توازن برقرار می‌شود؛ در حماسه تنازع با تقدیر وجود ندارد. (۳۱) بی‌زمان است، یا به عبارت دیگر «نابت» (*strätig*) و بی‌اعتنا به زمان است. گنجهایش رویدادهای اتفاقی است؛ ممکن است نه آغاز داشته باشد و نه انجام؛ شاعر حماسی از نفس خود متفصل^{۲۹} است و به دنیای خود نگرشی عینی دارد. خلاصه کلام اینکه شلینگ توانسته است تمام ویژگی‌های حماسه را که از نظریه‌های اوگوست ویلهلم شگلگ با همبستگی گرفته در طرح خود وارد کند.

پس از آن به نوع‌های فرعی حماسه، یعنی مرثیه^{۳۰}، «ابدیل»^{۳۱}، شعر بندآموز^{۳۲}، و هجویه^{۳۳} می‌پردازد. مقام شامخی که شلینگ به شعر بندآموز می‌دهد شایان توجه است زیرا از جمله آرماتهای او برای آینده و پیدایش لوکرتیوس جدیدی است که چکیده نازدهای از فلسفه بشر را به دست دهد. (۳۲) گذشته از این انواع سنتی، ماجراهای عشقی شهسواران (زمانس^{۳۴}) را نیز یکی از نوع‌های فرعی حماسه به شمار می‌آورد. اگرچه بر اساس خطای فاحشی که مرتکب می‌شود، مشکل بتوان گفت که یا آثار اریوستو آشنایی نزدیک داشته — اریوستو در این زمینه مثالی اعلای اوست. (۳۳) رمان نیز به زمانس منقوس می‌شوند. فقط دون کیشوت و ویلهلم مایستر را نمونه‌های راستین رمان می‌داند زیرا تنها در این آثار است که عبیت، کاربرد طنز، اتفاقی، و جز آن، یعنی خصنهایی که انتظار دارد در این نوع ادبی موجود باشد، مشاهده می‌شود. با رمان انگلیسی سختگیرانه مواجه شده است. تام جونز^{۳۵} تصویر صرفی آداب نزاکت است که با رنگ‌هایی چشم‌آزار کشیده شده است. (۳۴) اگرچه قدرت عینی بازنمایی در کلاریسا هویداست. ولی فضل فروشی و زیاده‌گویی آن را ضایع کرده است. (۳۵) سپس داستان کوتاه (*Novelle*) را رمان کوتاهی وصف کرده که به شیوه غنایی نوشته شده و تمام وقایع در آن حول یک مرکز گرد آمده‌اند.

27. detached

۲۸. elegy — حلد اول این کتاب، ص ۹۱۶، ۹۱۷

۲۹. idyll — حلد اول این کتاب، ص ۲۲۰

30. eudæmic

۳۱. satire — حلد اول این کتاب، ص ۲۹۲، ۲۹۱

۳۲. romance — حلد اول این کتاب، ص ۲۲۸، ۲۲۰

۳۳. Tom Jones (1749)، رمانی نوشته هری فیلدینگ

شلینگ، از دیدگاه اسطوره‌شناختی خود، نگران فقدان «رویداد عموماً معنی» واحدی در تاریخ عصر جدید است که موضوع مناسبی برای حماسه باشد. چنین رویدادی باید کلی، ملی، و مردم‌پسند باشد، چنانکه جنگ تروا به زعم او چنین بود. هرمان و دورونتای گوته را دارای برخی کیفیات حماسی می‌داند ولی امید چندانی ندارد که این قبیل حماسه‌ها، اگر آنها را پیرامون یک مرکز گرد آورند، بتوانند از طریق ترکیب یا گسترش در غایت امر حائز کلیت مشترک گردند. (۳۶) شگفت اینکه از نظریه فریدریش لوگوست ولف درباره‌ی خاستگاه‌های اشعار همری در اینجا استفاده کرده و امکان خلق حماسه‌ای مشترک توسط چندین شاعر را در آینده مطرح کرده است.

شلینگ کم‌دی الهی دانته را به منزله‌ی بازپسین نوع حماسی در طرح خویش مطرح کرده است. کم‌دی الهی فی‌نفسه حماسه و از این لحاظ منحصر بفرد است؛ رمان یا شعر پندآموز یا حماسه به معنای باستانی آنها، یا کم‌دی یا درام نیست، بلکه آمیزه‌ای یگانه است که اجزای آن را به هیچ وجه نمی‌توان از هم جدا کرد و کاملترین نمونه‌ی تحقق تمام این نوع‌های ادبی است. زاین لحاظ عام‌ترین نماینده‌ی شعر عصر جدید است؛ شعر شعرهاست. (۳۷) کم‌دی الهی، گذشته از اینکه ترکیب دین و علم و شعر است، کاملاً فردی است؛ ولی در عین حال کلی و عام و مناسب زمان خود (به معنی اشتغال بر ویژگی‌های قرون وسطی)، و جاودان است. شلینگ معترف است که شخصیت‌های دانته هم تمثیلی و هم تاریخی هستند، ولی از لحاظ مکان ازلی مابرا جاودانه می‌شوند. بدین ترتیب، نه تنها رویدادها و شخصیت‌هایی که دانته از زمان خود برگرفت (مانند داستان اوگولینو) بلکه رویدادهای صرفاً داستانی و معمول نیز (نظیر فرجام کار اولیس و ملازمانش) در چارچوب شعر حتمیت اساطیری کسب می‌کنند. شلینگ این سه قلمرو را به‌دقت از هم متمایز می‌کند: دوزخ تیره و تاریک، همچون مجسمه، هیولانی^{۳۴} است؛ برزخ پر رنگ و آب و نقاشی‌دار^{۳۵} است؛ بهشت موسیقایی، آکنده از نور درخشان و سبید است. ولی شلینگ تأکید می‌کند که هر سه قلمرو برای ایجاد تأثیری کلی تشریک مساعی می‌کنند: کم‌دی الهی نه جسمی^{۳۶} است، نه تصویری^{۳۷}، و نه موسیقایی، بلکه در آن واحد همه اینهاست؛ غنایی یا حماسی یا نمایشی نیست، ولی آمیزه‌ای از هر سه آنهاست. از این لحاظ پشاهنگ شعر عصر جدید است. زیرا شعر جدید نیز فردی و عام و مناسب با زمان و کلی است. شلینگ معتقد است که هر عصری می‌تواند و باید کم‌دی الهی جدید خویش را بیافریند. این توصیه احتمالاً نسخه بدلی امید او نسبت به پیدایش حماسه فلسفی کلی است. عجب نیست

34. material

35. picturesque

36. plastic

37. pictorial

که شلینگ با چنین نظری که دربارهٔ دانه دارد نظر نوزوک را (در تاریخ شعر و بلاغت)^{۳۸} او را نابرابر بر اینکه کمندی الهی صرفاً نمایشگاهی بر از تصویر و یک رشته قطعه‌های زیبا یا «خالی از ذوق» است، با تفسیر رد کند. (۳۸) گروه از جمله معدود منتقدانی است که از بورتوک دفاع کرده‌اند. (۳۹) زیرا او نیز بر آن است تا نظام فکری و شعر، داراست خدشتناختی و هنر را از هم متمایز کند. ولی «یکپارچگی»^{۳۹} شعار شلینگ و رمانیکهای آلمانی است، و با در نظر گرفتن نقدهایی که قبلاً بر کمندی الهی دانه نوشته شده بود، نادیده گرفتن بحث نوع ادبی که به آن تعلق دارد و تأکید بر وحدت و ساختار کلی آن حاکی از شباهتی و لیاقت هنری اوست.

سهولت می‌توان پیش‌بینی کرد که نمایشنامه در طرح شلینگ عبارت از وحدت میان نوع انسانی و حماسی و کشمکش میان آزادی و ضرورت است و در این کشمکش هر دو هم غالب و هم مغلوب‌اند. (۴۰) ضرورت پیروز می‌شود بی‌آنکه آزادی از بین برود و آزادی پیروز می‌شود بی‌آنکه ضرورت از بین برود. در واقع این ترکیب نهایی ضرورت و آزادی فقط بر ترازوی قابل انطباق است. قهرمان ترازوی لزوماً باید گناهی مرتکب شده باشد و در پایان کار آزادانه و با طیب خاطر مکافات خود را بپذیرد. ترازوی راستین متضمن تنبیه جرمی نیست که آگاهانه و از روی عمد صورت گرفته، بلکه بپذیرش مکافات از سوی گناهکاری بی‌گناه است؛ قربانی کردن فرد است و ضمن آن هم بر آزادی اخلاقی باقتناری شده و هم نظام اخلاقی دوباره برقرار گردیده است. از این رو، نظریه شلینگ دربارهٔ ترازوی با نظریه هگل یا شیلر یا برادران شکل تفاوت بسیار دارد، و مقدمه‌ای است برای نظریه هگل. البته شلینگ عمدتاً اودیب شهریار را مدنظر دارد، چنانکه در بحث دربارهٔ ترازوی نویسان یونانی نیز پیداست که سوفوکل را بر دو ترازوی‌نویس دیگر یونان ترجیح می‌دهد. مثلاً اوریپید را به جرم اینکه اسطوره‌های یونانی را بدون هیچ دغدغهٔ خاطر تغییر می‌دهد شدیداً نکوهش کرده، که البته این کار او متضمن تناقض نیز هست. (۴۱)

پس از آن به کمندی می‌پردازد و آن را معکوس کردن ترازوی تعریف می‌کند: در ترازوی، ضرورت امری عینی (یعنی جزئی از نظام کائنات) است و آزادی امری ذهنی (عصبان اخلاقی قهرمان) است. حال آنکه در کمندی این رابطه معکوس می‌شود. در اینجا ضرورت امر ذهنی^{۴۰} است و آزادی امر عینی^{۴۱}. منظور شلینگ اگر آن را درست فهمیده باشیم، صرفاً این است که در کمندی، شخصیت ثابت و فرجام او مقدر است، در حالی که دنیا و نظام حاکم بر آن با آزادی و طنز و کنایه ترسیم شده‌اند. بالطبع، آثار اریستوفان نمونهٔ اصلی مورد نظر شلینگ

38. Geschichte der Poesie und Beredsamkeit

40. subject

41. object

39. «totality»

است.

شعر نمایشی عصر جدید را آمیزه‌ای از تراژدی و کمدی می‌داند و از این رو، آن را رجعت به حماسه می‌شمارد. نمونه مورد نظر شلینگ آثار شکسپیر است، و او نیز مانند اوگوست ویلهلم شگل معتقد است که در این آثار شخصیت جایگزین قضاوقدر^{۴۲} نوشته‌های دوران باستان می‌شود و در واقع برای قهرمان شکسپیری خود شخصیت به صورت قضاوقدر در می‌آید. (۲۲) شکسپیر را بزرگترین مدح «وجه ممیز»^{۴۳} می‌شمارد و نقصان زیبایی در آثارش و نزدیکی بیش از حد آنها را به واقع نمایش معلول همین امر می‌داند. شلینگ با این نظر برادران شگل که شکسپیر را هنرمندی بسیار خودآگاه می‌دانند موافق است، و در تأیید آن به اشعاری از او اشاره می‌کند که به زعم او حاوی احساسات مهرآمیز درونی است و شاعر آنها را با وضوح و توجه بسیار بسط داده است. دیگر از نظر مکتب استورم اووند درانگ که شکسپیر را بربری صفتی خداگونه می‌دانستند خبری نیست.

شلینگ کالدرون را از شکسپیر هم برتر می‌کشد و این امر یوزره در مورد پرسش صلیب^{۴۴}، که آن را در ترجمه اوگوست ویلهلم شگل خوانده بود، صادی است. در این کتاب همه چیز بنا بر منشأ الهی و تقدیر مسیحی اتفاق می‌افتد، و بر این معنا گناهکاری باید وجود داشته باشد تا قدرت لطف الهی را هویدا سازد. (۲۳) سقوط آدمی کتاب غراردی قهرمان است؛ او باید قربانی شود تا رستگار گردد. در نظر شلینگ، آثار کالدرون از لحاظ شکل هنری و اجرا هم کامل‌اند، تنها سوفوکی همای او است. (۲۴)

عجیب است که فاوست گونه را نمونه والاترین اسلوب کمدی جدید خوانده است. اگرچه شلینگ تنها آن بخشی را که در ۱۷۹۰ چاپ شد دیده بود، متوجه شد که فاوست لزوماً نجات خواهد یافت و به مرادپ اعلامی برگشیده خواهد شد. (۲۵) شلینگ به سخنرانیهای خود با ابراز آن امید خائنه بخشید که بیان هنرها وحدتی به وجود آید و درام یونانی، که برای عصر جدید صرفاً تقلیدی خام از آن است، مجدداً احیا گردد. (۲۶) او نیز، مانند بسیاری از معاصران هموطنش، به آرمانی که واگنر اعلام کرد نظر دوخته است. ولی شعر آرمانی شلینگ، روی هم رفته، به هیچ وجه تخیل رمانتیک هنرها نیست، بلکه هنر جمعی بغایت اسلوب‌بندی است که، در نمایش تقریباً معصب‌آمیز خود نسبت به بیکر تراشی و امر تدیسوار، یونانی است. ولی در عمل، خلافت او به دانه و سر و انتس و کالدرون و گونه، تمجیدی که از تراژدی مسیحی می‌کند، امیدی که به پیدایش شعر فلسفی جدید بسته، و توجه مستمرش به این واقعیت که آدمی دارای قدرت اسطوره‌سازی پایان‌ناپذیری است یونانی‌گرایی او را تعدیل می‌کند.

کتاب فلسفه هنر^{۴۵} شلینگ از لحاظ حفظ تناسب میان مطالب یکپارچه نیست و در جای جای آن نشانه‌هایی از شتابزدگی مشهود است؛ البته این امر قابل درک است زیرا آن را به‌منظور استفاده در سخنرانی نوشته است. این کتاب متأسفانه در ۱۸۵۹، یعنی زمانی چاپ شد که دیگر نمی‌توانست مستقیماً بر کسی تأثیر داشته باشد. ولی دست‌نوشته آن دست به دست می‌گشته و فریدریش آشت^{۴۶} (۱۷۷۴-۱۸۴۱)، یکی از پیروان شلینگ، در کتاب نظام نظریات هنری^{۴۷} خود (۱۸۰۵)، نظره‌ای او را رواج داد. اگرچه بعد نیست که هگل متن سخنرانی‌های شلینگ را نخوانده باشد. کار خود را از موضعی مشابه او آغاز می‌کند، کمالینکه شوینهاور و زولگر نیز، هر یک به شیوه خاص خویش، همین کار را می‌کنند. کولریج مدت زمانی پیرو شلینگ بود و خود را شرح آرای او می‌شمرد. نظره‌های امرسن گاهی به نظره‌های شلینگ شبیه است، و برگسون^{۴۸} هم همین طور، ولی برگسون ظاهراً مع‌الواسطه، از طریق ژوسون^{۴۹} به این افکار رسیده است.

نووالیس

نووالیس (فریدریش فن هاردنبرگ، ۱۷۷۴-۱۸۰۱) را مستثیری نه تنها «بزرگترین منتقد در میان رمانتیک‌های آلمانی» خوانده و او را به برادران شلگل ترجیح داده، بلکه «به معنایی بزرگترین منتقد آلمان» هم شمرده است. (۱) ولی این گفته الحراق آمیز است. زیرا نووالیس در نظریه شعر خود آشکارا به شلینگ منگی است و در نقد عملی نیز تقریباً هرگز از حد ابراز عقایدی که به صورت کلمات قصار بیان شده فراتر نمی‌رود. سینسیری، گمافی‌السابق، اظهارات خوش‌عبارت ذوق ادبی را با نقد خالص و فراموش می‌کند که نقد همیشه مستلزم تحلیل و توضیح و ارزشیابی مستدل است.

با وجود این، نووالیس هم درباره شعر نظره‌هایی خاص خود دارد؛ صیغه عرفانی‌تری به نظریه شلینگ می‌بخشد و آن را با وضوح بیشتر به مفهوم خاص شعر به منزله رؤیا و داستان پیروار می‌پیوندد. در نظر او، شعر عملاً با دین و فلسفه یکی شده، و مقام شاعر از هر موجود بشری دیگری رفیعتر است. به عقیده او، حس شعری با ذوق عرفانی وجوه اشتراک بسیار دارد. (۲) از این رو، مانند حال عرفانی، وصف‌ناپذیر و تعریف‌ناپذیر است. «به کسی که چپستی شعر را بی‌درنگ در نیاید و احساس نکند نمی‌توان در این‌باره چیزی آموخت.» (۳) در عین حال،

45. *Philosophie der Kunst* 46. Georg Anton Friedrich Ast (1778-1841)

47. *System der Kunstlehre*

۴۸. Henri Bergson (1859-1941) فیلسوف فرانسوی.

۴۹. Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900) فیلسوف فرانسوی.

نووالیس شعر را با تداعی آزاد^{۵۰} و بازی (۴) (پیداست که به مفهوم شپری آن^{۵۱}) و نیز با تفکر — زیرا تفکر و سرودن شعر، هر دو، عبارت از کاربرد مولد و آزادانه اندامهای ما هستند (۵) — و بالاخره با حقیقت یکسان می‌انگارد. «شعر امر حقیقتاً و مطلقاً واقعی است. این هسته مرکزی فلسفه من است. هرچه شاعرانه‌تر، حقیقتی» (۶)

اگر این یکسان‌انگاریها و توسعاعات معنایی را بپذیریم، درخواستیم یافت که چرا نووالیس از زبان کلینگسور^{۵۲}، شاعری که خلق کرده این برداشت را محکوم می‌کند که «شعر نامی ویژه خود دارد و شاعران صنف خاصی را تشکیل می‌دهند. شاعری چیز خاصی نیست بلکه شیوه‌ای است که روح آدمی با آن به عمل دست می‌زند. آیا آدمی در هر دقیقه شاعری نمی‌کند و خیالی نمی‌بالد؟» (۷) پس شعر عبارت از اندیشه و بازی و حقیقت و آرزو و، در یک کلام، کلّ فعالیت آزاد آدمی است. نووالیس سپس می‌گوید که «عشق چیزی نیست مگر والاترین شعر طبیعی». (۸) و «بهترین شعر بسیار به ما نزدیک است و گرازا شینی معمولی‌مطلوبترین مصالح آن است». (۹) و حتی می‌گوید که «شعر کلاً بر تجربه مبتنی است». (۱۰) ولی اگر این گفته‌ها را دفاع از واقع‌نمایی تعبیر کنیم کاملاً بخطر رفته‌ایم. معنای آنها صرفاً این است که همه چیز شعر است، که همه چیز می‌تواند به صورت شعر درآمد و اهمیت کیهانی پیدا کند. درحقیقت، نووالیس «تقلید از طبیعت» را صریحاً قبیح می‌کند نظریش درباره شعر دقیقاً عکس آن است. (۱۱) در عمل حکایت بریوار را غالبترین شکل شعری می‌شمارد و خود آثار متنوع کاملاً غیر واقع‌نمایانه تألیف کرده است.

شاعر کاهن است. «شاعر راستین... همواره کاهن است» و در آینده وحدت آغازین کاهن و شاعر باید تجدید گردد. (۱۲) شاعر در خدمت نخستین خدايان آدمیان، در خدمت «ستارگان، بهار، عشق، خوشی، باروری، تندرستی و شادی است». (۱۳) تنها او سزاوار نام فرزانه است. «شاعر راستین دانایی همه چیز است — دنیایی واقعی است که همه اجزای آن کوچک شده است». (۱۴) توجه به این نکته لازم است که مجاز کردن متفکر و شاعر از هم گمراه‌کننده است. «نشان بیماری و طبعی بیمار است». (۱۵) شاعر تدای کائنات، (۱۶) و نماینده نوع بشر است. (۱۷) اینها همه مایه‌های قدیمی سنت افلاطونی است که مشتاقانه و غلوآمیز بیان شده است.

آنگاه که نووالیس از برداشت خویش درباره شعر و نوعهای ادبی تعریف ملموس‌تری ارائه

50. free association

۵۱. ← جلد اول این کتاب، ص ۱۱۵ به بعد.

52. Klingsohr

می‌کند. نظرهایش جالبتر و روش‌تر می‌شود. شعر در نظر او کاملاً نمادگونه و رؤیابوار و موسیقایی است. اظهاراتی از این قبیل نباید ما را غریب دهد: «هرچه شعر شخصیت و به زمان و مکان مقتدر و خاص‌تر باشد، به کانون شعر نزدیکتر است.» «شعر باید چون شخص یا ضرب‌المثل خوب متنی باطن‌ناپذیر باشد.» (۱۸) در اینجا اشاره‌ای به «آداب» و «فقی» و خاص شعر و معنای واحد و چندگانه نمادهای آن است. و نمی‌خواهد از صیغهٔ محلی، واقع‌نمایی یا سلیقه‌های نامتعارف شخصی دفاع کند. گفته‌های او در اعتراض به گرایش‌های نتوکلاسیکی به انتزاع و کلی‌گویی است. اما نووالیس دربارهٔ امکان پیدایش و ضرورت وجود شعر و داستان به‌صورت زیر به نظرورزی پرداخته است: «داستانی فاقد پیوند^{۵۳}، ولی مانند رؤیایی که می‌بینیم دارای تداعی - شعری صرفاً خوشنوا و برآز واه‌های زیبا، ولی فاقد معنی و پیوند که دست بالا در آن هر بندی به‌خودی‌خود قابل فهم است. این بندها باید قطعه‌هایی در بارهٔ متنوع‌ترین چیزها باشند. شعر راستین می‌تواند، حداکثر، معنای کلی تمثیلی و تأثیری غیرمستقیم چون موسیقی داشته باشد.» (۱۹) بررسی که نووالیس مطرح می‌کند این است که آیا شعر نباید چیزی جز «نقاشی و موسیقی درونی» که البته ذهن در آن دخل و تصرف کرده، باشد؟ (۲۰) ولی این نظر را نباید با نقاشی و موسیقی شاعرانهٔ نیک و گونه خلط کنیم. (۲۱) زیرا این شاعران خواستار شعر توصیفی و شعری هستند که از موسیقی تقلید کند. حال آنکه نووالیس در پی شعری است که به شیوهٔ خاص شعر موسیقایی تر و تصویرتر باشد. (۲۲)

اگر نظر نووالیس را دربارهٔ ماهیت نوعهای ادبی اصلی، یعنی داستان بریوار و رمان، بتفصیل بررسی کنیم این نگرش مهم وضوح بیشتری خواهد یافت. «داستان بریوار معیار و قانون شعر است... هر امر شاعرانه‌ای باید پسان داستان بریوار باشد. شاعر امر اتفاقی را می‌پرستد.» (۲۳) داستان بریوار، به صورتی که نووالیس آن را تعریف می‌کند، در واقع مانند تصویری در رؤیاست که اجزای آن با هم پیوندی ندارند، مجموعهٔ اشیا و رویدادهای شگفت‌انگیز. مثلاً فانتزی موسیقایی، قطعه‌های هماهنگ جنگ، یا خود طبیعت است. (۲۴)

پس از اظهار این نکته که «داستان بریوار بهترین وجهی است که با آن می‌توانم حالت درونی خود را بیان کنم»، به سادگی اضافه می‌کند که «همه چیز چون داستان بریوار است.» (۲۵) زیرا جهان راز و رؤیاست. شاعر داستانهای بریوار پیامبر آینده نیز هست. زیرا در داستان بریوار، جهان اصلی و آغازین، جهان پیش از زمان و تاریخ، عصر آزادی، عصر زرتین گذشته، طبیعت عصر زرتین آینده است. (۲۶)

چنانکه در رمان خود نووالیس، هاینریش فن اوfterدینگن⁵⁴، نیز دیده می‌شود، رمان چیزی جز نسخه بدل داستان پریوار (Märchen) نیست. واژه *romantisch* را، که ظاهراً هنوز معنای شگلی آن جا نيفتاده است، نووالیس از *Roman*، نوعی داستان پریوار، مشتق می‌داند. بدین ترتیب، بوطیقای رمانتیکی عبارت از «هنر عجیب و در عین حال آشنا و جذاب ساختن»⁵⁵ چیزی است. (۲۷) چون همه چیز عجیب است، بنابراین «هیچ چیز رمان‌وارتر از آنچه ما معمولاً دنیا و سرنوشت می‌خوانیم نیست. ما در رمان غول‌آسایی زندگی می‌کنیم.» (۲۸) رمان ضمناً تاریخ آزاد، یا به عبارت دیگر، اسطوره‌شناسی تاریخ است. (۲۹) رمانتیک (*Romaniker*) ظاهراً نووالیس واضح این واژه است) را به صورت مترادف یا رمان‌نویس به کار برده است. (۳۰) رمان باید از آغاز تا انجام شعر باشد. (۳۱) نزد نووالیس، واژه «رمانتیک» [رمان‌وار] حتی معنایی عرفانی پیدا می‌کند. چنانکه «خدای شخصی»⁵⁶ را «جهان رمانتیکی» [رمان‌وار] شده، یا شخصیت فرد را عنصر «رمانتیکی» [رمان‌وار] غس می‌خواند. (۳۲) اگر این تغییر و تبدلات معنایی گیج‌کننده را در پروتکل نظام فکری او تعبیر کنیم، در اینجا «رمانتیکی» به معنای اصلی، آغازین، حقیقتاً واقعی، یا، به تعبیری که امروزه باب‌طبع است، «وجودی»⁵⁷ است. بدینسان در می‌یابیم که چرا نووالیس نابودی تضاد را «شاید والاترین وظیفه منطقی اولی»⁵⁸ اعلام می‌کند. (۳۳) زیرا در منطق جدلی⁵⁹ او، چنانکه در داستان پریوار هم روی می‌دهد، هر چیزی به هیئت چیزهای دیگر در می‌آید، شعر، به معنایی که در آن شعر «وصلت فصول»⁶⁰ (۳۴) در آمیختن آینده و حال و گذشته، بهار و پاییز و تابستان و زمستان، جوانی و کهنولت، را پیش‌بینی می‌کند. عبارت از استحال⁶¹ است. «فلسفه نظریه شعر است، و جیسی آن، و اینکه یکی و همه چیز است، را مدلل می‌دارد.» (۳۵) نووالیس در مورد هنر شاعری مستقیماً به «یکی و همه»⁶²، وحدت وجود عرفانی، متوسل شده است.

عجیب است که نووالیس با اعتقاد به چنین نظریه‌های وحدت‌مدارانه‌ای هنوز قادر است مطالب را از هم متمایز سازد و نیز به نقشی که امر عقلی و امر زبانی در شعر و روند آفرینش شعر ایفا می‌کنند توجه کامل داشته باشد. آفرینش شعر را چنین توصیف می‌کند: «فعالیت مضاعف آفرینش و دریافت، که در یک لحظه متوقف شده‌اند؛ تکمیل دو جانب تصویر و مفهوم.» (۳۶) «شاعر جوان باید تا حد ممکن خونسرد و هشیار باشد.» (۳۷) «برای اینکه شاعر بتواند بر

54. Heinrich von Offendingen

55. در زبان یونانی واژه شعر *poiein* (ποίηin) به معنای «ساختن» است.

56. «personal God»

57. «existential»

58. higher logic

59. dialectics

60. «Die Vermählung der Jahreszeiten»

61. metamorphosis

62. Ein kai pan

اساسی زمان و مقتضیات به انتخاب مناسب پردازد هیچ چیز ضرورتر از بصیرت به ماهیت هر حرفه و آشنایی با وسایل لازم برای نیل به هر هدف و حضور ذهن نیست. شور غاری از درک بی‌فایده و خطرناک است، و از شاعری که معجزه او را به اعجاب آورد نمی‌توان انتظار معجزه‌های بسیار داشت.^{۶۳} «سرودن شعر را باید فنی دقیق شمرد» (۳۹) نووالیس میان برداشتی که شاعر را صنعتگر و آن نظر دیگری که شاعر را افسونگر و پیامبر می‌شمارد تضادی نمی‌بیند. نزد او شاعر هم این است و هم آن، چنانکه تقاضای فروتن، فروتن و سطایی نیز هم به حرفه خویش می‌پرداخت و هم از دین الهام می‌گرفت.

نووالیس به تفاوت موجود میان «هنر واقعی و تکمیل شده و تحقق یافته که حاصل استفاده از اندامهای بیرونی است، و هنر خیالی» استنعار کامل دارد. او بر آن است، و کروچه هم تأییدش می‌کند، که «علم ما به چیزی نا حدی است که بتوانیم آن را بیان کنیم، یعنی بسازیم» (۴۱) این تأکید بر وحدت شعور ظاهر و شعور باطن و نقش زبان و بیان را باید در جارجوب کلّ فلسفه نووالیس بعیر و تفسیر کنیم. شعور ظاهر نزد او مسلماً خردمداری دکارتی نیست، بلکه حالتی است که نیل به آن مستلزم عبور از شعور باطن است؛ این حالت در واقع مترادف با «طنز/کنایه» است که او آن را «استنعار»^{۶۴} راستین، حضور ذهن واقعی، تعریف می‌کند. (۴۲) این درجه‌اعلای شعور ظاهر نه خرد است و نه تعقل، بلکه اشتراق^{۶۵} است. زبان نیز صرفاً ابزار صنعت شاعر نیست که باید بر آن مسلط باشد و آن را عزیز بدارد، (۴۳) بلکه دنیای نشانه‌ها و آواها، (۴۴) و شیوه‌ای نماد نگاشتی^{۶۶} است که قرائت کتاب بزرگ طبیعت و رمزگشایی از اسرار آن را برای ما ممکن می‌سازد. (۴۵) در نظر نووالیس «واژه» نشانه به معنای عام آن نیست، (۴۶) بلکه «طنین» و «ورد» و «کلمه سحرانگیز» است. (۴۷) «چنانکه الیه یک قدیس هنوز در خود قدرت معجزه‌آسا دارد، بسیاری از واژه‌ها را نیز خاطره‌ای متعالی منبرک کرده و هر یک از آنها به تنهایی شعر شده است، از لحاظ شاعر، زبان هرگز فقر نیست، بلکه همواره بیش از حدّ عام»^{۶۷} است. او به واژه‌هایی نیاز دارد که کثراً به کار رفته و بر اثر کاربرد بسیار فرسوده شده باشند، (۴۸) احتمالاً بدین منظور که آنها را احیا کند و به صورت کلمات سحرانگیز درآورد. «دنیا اسعارة کلی»^{۶۸} روح و تصویر نمادین آن است» (۴۹) نووالیس آرزومند «بیابش» نظام تفسیر نجات‌ها^{۶۹} است که مشتمل بر فواین بنای نمادین دنیای برین^{۷۰} باشند. (۵۰) زبان نیز، همانند شعر و علم، سحرانگیز است؛ رسالت همه آنها این است که

63. consciousness

64. illumination

65. hieroglyphics

66. general

67. universal

68. tropology

69. transcendental

«آدمی را به جایی وری او برگشتند، او را دیگر بار با طبیعت آشنی دهند، او را به عصر زژین گذشته رهنمون شوند، دنیا را به بهشت مبذل سازند.» عالترین همدلی و همکاری، کاملترین وحدت میان امر کرانمند و بی‌کران، مولود شعر است.» (۵۱)

البته بداست که در چنین برداشتی از جهان به واقع جایی برای نقد وجود ندارد. «نقد شعر کاری لغو است. تنها تصمیم ممکن آن هم مشکل است؛ این است که اثر مورد نظر شعر است یا نه.» (۵۲) اگر شعر را واقعاً خداگونه و وحیانی^{۷۰} بدانیم، این نظر نووالیس معقول است. حداقل نقدی که نووالیس مجاز می‌داند «نقد مولد»^{۷۱}، یعنی «توانایی تولید همان اثری است که مورد نقد قرار گرفته» است. (۵۳) ولی بدین ترتیب، منتقد را شاعر کرده و نقد را از میان برداشته است. در واقع، هنوز برای نقد نور آسیدی باقی است. نووالیس چنین نتیجه می‌گیرد که

چیزی را که انسانی است نگوئش ممکن. هر چیزی نیکوست، ولی نه در هر جایی. نه همیشه، نه برای همه کس. مثلاً در ارزیابی اشعار باید از نگوئش کردن چیزی که، فی‌نفسه، خطای هنری واقعی و در هر مورد قابل تصور طین کاذبی نیست پرهیز کرد. باید هر شعری را، به دقیقترین وجه ممکن، در حوزه خاص آن قرار دهیم، و همین اندازه نقد برای ارضای غرور شاعر کافی است. زیرا نقد ما درباره اشعار باید محدود به تعیین مکان و شأن آنها باشد، قراح یا تنگ، نزدیک یا دور، نیره یا روشن، فاخر یا نازل. بر این اساس، شیلر برای مخاطبان معدود شعر می‌سراید، گونه خطاب به خوانندگان بسیار. امروزه به امر راهنمایی خوانندگان در این زمینه که شعر را چگونه بخوانند — و تنها بحث چه اوضاعی می‌تواند خوشایند باشد — چندان توجهی نشده است. هر شعری با انواع خوانندگان و اوضاع گوناگون مناسبانی دارد. هر شعری محیط خاص خود، دنیای خاص خود، و خدای خاص خود را دارد. (۵۴)

بس نقد تدبیری است برای یافتن مقام اثر هنری. کشف خوانندگان مناسب برای آن، تعریف موقعیت آن در دنیای شعر. نووالیس معتقد است که هر کنایی موجب هزاران حس و فعالیت می‌شود که برخی از آنها معین و تعریف شده‌اند و برخی آزادند، و بررسی آرمانی آن حاوی گزیده یا چکیده کاملی از تمام چیزهایی است که می‌توان درباره آن نوشت یا گفت. (۵۵)

نووالیس بدین مفهوم به بررسی هیچ کنایی نپرداخت و چندان نقدی ننوشت. ولی رابطه

20. revelatory

71. productive criticism

خود را یا چند نویسنده بتفصیل وصف و تعریف کرد. نظر او دربارهٔ شکسپیر با آنچه دربارهٔ شعر گفته است بی‌ارتباط نیست. به تأکید برادران شلگل بر هنرمندی شکسپیر معترض است. زیرا به اعتقاد او هنر به طبیعت تعلق دارد. شکسپیر «حسابگر یا پژوهشگر» نیست^{۵۶} بر آثار او. «همانند آثار طبیعت، نشان ذهنی اندیشنده نقش بسته است» همهٔ این آثار آینده از «همخوانی با ساختار بی‌کران جهان، تطابق با آرای بعدی، قرابت با تواناییها و حواس برتر بشرند... نمادین و مبهماند، و همانند نماد و ابهام ساده و پایان ناپذیر، و دربارهٔ آنها چیزی بی‌معنا از این نمی‌توان گفت که، به آن مفهوم محدود و مانتینی این تعبیر، آثار هنری هستند» (۵۶) پیش از این، متأثر از مقاله اوگوست ویلهلم شلگل دربارهٔ رومشو و ژولیت، به آثار شکسپیر در چارچوب تقابلهای آنتی‌ناپذیر می‌نگریست: شعر و ضد شعر؛ هماهنگی و نشت؛ امر عامیانه و نازل و زشت در برابر امر رمانتیک و فخیم و زیبا؛ امر واقعی در برابر داستانی. (۵۷) نمایشنامه‌های تاریخی او بویژه نمونهٔ این نزاع میان شعر و غیر شعرند. (۵۸) ولی عجیب اینکه همعلت را هجوهای دربارهٔ دوران تمدن جدید و نشانه‌ای از نفرت قومی انگلیسیان نسبت به داتمارک خوانده است. (۵۹) و اشعار شکسپیر را از لحاظ «آراستگی و فضل و کمال» هم‌ارز تر سروانتس و بوکانچو شمرده است. (۶۰) نووالیس در اواخر عمر کوتاه خود گفته است که شکسپیر او را به اعجاب آورده و به نظرش تیره‌تر از یونان می‌آید. «بدله‌گویی اریستوفان را درک می‌کنم، ولی به هیچ وجه نمی‌توانم بدله‌گوییهای شکسپیر را درک کنم. روی هم رفته، درک من از شکسپیر و آثار او بسیار ناقص است.» (۶۱)

نووالیس البته با معاصران آلمانی خود نزدیکی بیشتری احساس می‌کرد. شیلر را شخصاً و نیز در مقام نیرویی اخلاقی می‌پرستید و پیش‌بینی کرد که «مرئی قرن آینده» گردد. (۶۲) نظر او را دربارهٔ بورگر تأیید کرده و گفته است که بیش از حد ملاحظت به خرج داده است. (۶۳) اظهارنظرهای معدود ولی تیزبینانه‌اش حاکی است که برخی از محدوده‌های برادران شلگل و نیک را دریافته است. اما واکنش او نسبت به گونه و بویژه ویلهلم مایستر کاملاً بیان شده و گویاترین نمونهٔ نظرهای اوست. ویلهلم مایستر را نخست کمالی مطلوب رمان رمانتیک خوانده است؛ فلسفه و اخلاقیات آن رمانتیک است، و هر چیزی با طنز رمانتیک ارائه شده است. (۶۴) ولی بعداً متوجه می‌شود... و در عجب است که چنین مدت درازی غافل بوده است... که رمان طاهر و ریب و متکلف، بغایت غیرشاعرانه، و هجوهای دربارهٔ شعر و دین و جز آنهاست. گاندید^{۵۷} است که بر ضد شعر نوشته شده است. (۶۵) از آغاز تا انجام ملاقات با المروزی است. (۶۶) در آن امر رمانتیک و نیز شعر طبیعی و امر شگفت‌انگیز ضایع می‌شود.

طبیعت و عرفان فراموش شده‌اند. نووالیس، که خود اثرافزاده بود، نسبت به تجلیلی هم که به‌عزم او از تلاش در پی کسب امتیاز اشراقیت به عمل آمده بیزار است. خواننده بالاخره نمی‌فهمد که کدامیک، شعر یا اشراقیت، در این بازی بازنده‌اند. زیرا گونه شعر را به اشراقیت و اشراقیت را به شعر متعلق می‌داند. (۶۷) نووالیس، بر خلاف برادران شلگل که ویلهلم مایستر را نمونهٔ اعلای رمان رمانتیکي شمرده بودند، آن را بر از وژاجی و ابتذال و تلافی می‌بیند. «نفرت‌انگیز»، و حتی «احمقانه» (affern) است. رمان هاینریش فن اوفتردینگن خود او درواقع واکنشی برضد ویلهلم مایستر است. این رمان به مظهر کمال یا به مقام الوهی رساندن شعر است. (۶۸) وحدت شعر با کائنات، یا طبیعت، یا وجود وحدانی و فراگیر، یا مرگ و با رقیب است:

دنیا با رؤیا، رؤیا با دنیا.^{۷۳} (۶۹)

واکترودر و تیک

ویلهلم هاینریش واکترودر (۱۷۷۳-۱۷۹۸) و دوستش لودویگ تیک (۱۷۷۳-۱۸۵۳) را معمولاً به نووالیس منسوب می‌دانند. لکن در واقع نظرهای زیباشناختی و زمینهٔ فکری آنها بسیار متفاوت‌اند. نووالیس، از لحاظ فکری، از همنیترهونس و شیلر و شلینگ نسب می‌برد، و واکترودر از هامان و هررد. تیک به‌گزین^{۷۴} است و، تقریباً سال به سال، نظریات زیباشناختی معاصران خویش را، از واکترودر گرفته تا دلپستگی طولانی به نظریه‌های دوستش زولگر، منعکس می‌کند.

واکترودر را مشکل بتوان منتقد ادبی خواند. البته از نامه‌های او تعدادی آرای ادبی می‌توان گرد آورد و یا به مقاله به شدت انتقادی او اشاره کرد که برای یولیوس کوخ^{۷۵}، یکی از نخستین مورخان کهن‌پژوه ادبیات آلمان، دربارهٔ نمایشنامه‌های هانس زاکس نوشت. اما نظریه‌های زیباشناختی که در تراوشهای قلبی یک راهب هنردوست^{۷۶} (۱۷۹۷) و تخیلات دربارهٔ هنر^{۷۷} (۱۷۹۹) مطرح کرده است، اگرچه در اصل به نقاشی یا موسیقی مربوط می‌شوند، با این حال، به موضوع نقد ادبی نیز ربط هستند، زیرا واکترودر در آنها، از دهان یوزف برگلینگر^{۷۸}، «برادر هنردوست» و موسیقیدان خود، نظرش را دربارهٔ هنر به طور کلی و هنر خویش بپروژه

73. Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt.

74. ecloctie

75. Erdwin Julius Koch

76. Herzensergießungen eines konseliebenden Klosterbruders

77. Phantastien über die Kunst

78. Joseph Berglinger, شخصیت و آسانام

بِراز می‌دارد. نظر او درباره هنر و در واقع لحن نوشته‌های او مهم‌تر و تازه‌تر از آن هستند که در تاریخ نقد به آنها بی‌اعتنایی شود.

بیداست که واگنر و در هنر را عمدتاً در خدمت دین، در مقام دین، در حکم وحی می‌داند. هر هنرمند خوبی مثلم است. در انتظار تنسته و برای «مدد بلاواسطه الهی» دعا می‌کند. (۱) واگنر و در، به سبک سادو حانة خویش، داستانی دربارهٔ رافائل نقل می‌کند دایر بر اینکه تصویر تمام شدهٔ مریم غذا را در خواب می‌بیند و پس از اینکه بیدار می‌شود آن را از حافظه به روی پردهٔ نقاشی منتقل می‌کند. واگنر و در تأیید این داستانی ساختگی به نامهای واقعی از رافائل خطاب به کاسیلیونه^{۲۹} اشاره می‌کند که در آن گفته است: «در غیاب زنان زیبا، از مثالی که به ذهنش متبادر شده استفاده کرده است.» اما واگنر و در، بی‌اعتنا به این واقعیت که رافائل از گالاتیا^{۳۰} سخن می‌گوید و نه از مریم غذا، (۲) متن نامه را درست ترجمه نمی‌کند و، بی‌هیچ مستسکی، این گفتهٔ نوافلاطونی رافائل را دربارهٔ مثال «درونی» به «تصویری در رؤیا» تعبیر می‌کند.

هنر الهام الهی و یکی از دو زبان خداست؛ دیگری طبیعت است. «هنر با استفاده از تصویر آدمی را مخاطب قرار می‌دهد و توشاری تصویرنگارانه به کار می‌برد که نشانه‌های برونی‌اش را ما می‌شناسیم و درک می‌کنیم. هنر ابعاد روحانی و غیرحسی را به شکلهای قابل رؤیت درمی‌آورد.» هنر و طبیعت، «به اتفاق، حواس و روح ما را بر می‌انگیزند؛ با به عبارت دیگر، گویی همهٔ اجزای وجود درک نشدنی ما با هم عجین می‌شوند و به اندام واحد و نازمای تبدیل می‌شوند که معجزات آسمانی را به این شیوهٔ دوگانه دریافت و درک می‌کند.» (۳) رمزهای واگنر و در، زبان دوگانهٔ طبیعت و هنر، همان آرایشی است که قبلاً نزد همانان مشاهده کردیم ولی در اینجا در زمینه‌ای تازه و با شور احساساتی جدیدی هویدا می‌شوند. در همین زمینه از تصویر نوافلاطونی و لایتنسی طبیعت و هنر در مقام «دو آینهٔ مقرر سحرانگیز» نیز استفاده می‌کند «... که همه چیز دنیا را به صورت نمادین منعکس می‌کند، و از تصویرهای سحرآمیزشان با گوهر رستن همه چیزها آشنا می‌شوم و آن را درک می‌کنم.» (۴) در این نظر دربارهٔ هنر، ظاهراً شعر جایی ندارد زیرا «کلمات» را صریحاً خوار دانسته است. «امر غیرقابل رؤیتی که در بالای سر ما در پرواز است تنها چیزی است که کلمات قادر نیستند به درون ذهن ما فرو برد آورند.» (۵) اما در اینجا بی‌شک منظور او از کلمات باید کلمات عقلانی، کلمات

۲۹. Certe Baldassarre Crotighone (1478-1529) نوشته و دیپلمات ایتالیایی

۳۰. Galatca در اصطلاح یونانی، برگرفته از Pygmalion (پیکر تراش) است. در دوره‌ای رومی‌ها در «شالاحه» آن می‌ساختند و در دورهٔ امپراتوریهٔ یونانیان در هند می‌ساختند. این داستان منبع آثار ادبی بسیار شده که آخرین آنها داستان Pygmalion نوشتهٔ J. J. Auden است. در این اثر ادبی شرح سحرآمیز است.

روزمرو، با زبان علم باشد، و نه شعر که یکی از هنرها و هنر شخص واکترودر است. با چنین نظری دربارهٔ هنر به منزلهٔ الهام و اعلام وجود زبان رازآلود و الهی نشانه‌ها، جای تعجب نیست اگر واکترودر هرگونه نقد و تفکر را در مورد هنر رد کند. «هرکس که با مبلی گمانه»^{۸۱} فهم جستجوگر بر آن باشد تا آن چیزی را کشف کند که فقط دریافت باطنی آن ممکن است. همواره فکرهایی را دربارهٔ احساس کشف خواهد کرد و هرگز به خود احساس بی نخواهد برد. قلب حساس و وارسهای بزوهش را ورطهٔ خصمانه و جاودانه‌ای از هم جدا کرده است. احساس را تنها با احساس می‌توان دریافت.» (۶) از این رو، میان آثار هنری مقایسه ممکن نیست. «سنگ محک راستین برای تعیین کمال اثر هنری این است که به سبب آن تمام آثار دیگر را فراموش کنیم، و حتی به فکر مقایسهٔ آن با دیگر آثار نیتیم.» (۷)

اگر آثار هنری را از این رو که آثار راستین از کیفیت الهامی یکسان برخوردارند نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد، پس تساهلی همه‌جانبه نتیجهٔ آن خواهد بود. اگرچه واکترودر را معمولاً منبع الهام مکتب نقاشان متماثل به ارزشهای فزون وسطایی و جنبش ناصریان^{۸۲} (که حدود ده سال پس از مرگ او در ۱۷۹۸ آغاز شد) می‌دانند. در واقع برداشت هنری او جامع و به‌گسترانه است؛ نقاشیهای دوره‌های گوتیکی و رنسانس، و نیز موسیقی قرن هجدهم، یکسان به مذاق او خوش می‌آیند، و از لحاظ نظری رواداری همه‌جانبه را توصیه می‌کند. «عبادتگاه گوتیکی در نظر خدا به همان اندازه خوبانیده است که بر سنگواره یونانی؛ آهنگهای جنگی خشن وحشیان برایش همان‌قدر گوشنواز است که سرودهای ماهرانهٔ هماوازان و سرودهای کلیسایی.» (۸) چرا فزون وسطی را به این دلیل که بناهای خود را مانند یونانیان نساخنه طعن و لعن کنیم؟ باید با احساس همدلی راه خود را به بطن هر چیز عجیبی بگشاییم و درک فاقد مدارا را دور اندازیم. «زیبایی؛ وزامای عجیب و شگفتانگیز! بیش از هر چیز برای هر هجران هنری واحدی واژهٔ تازه‌ای وضع کنید» (۹) خلاف از اعتقاد به نظام خاص پیر است، و نباش از جزم‌اندیشی. مزیت دوران ما در ارتفاع ماست: گویی بر قلهٔ کوهی ایستاده‌ایم؛ سرزمینها و اقوام بسیار پیرامون ما و در زیر پای ما قرار دارند. «پس بیایید تا از این شادی بهره‌مند شویم و بر همهٔ زمانها و اقوام نظری صاف و بی‌غش بیکنیم و همواره بر آن باشیم تا آن چیزی را در احساسات متنوع و آثار مبتنی بر احساس آنها حس کنیم که انسانی است.» (۱۰) این صدای

81. diving red

۸۲. Nazarene: «جمیع افرادی از عبادتگاه آنداسی مدایی را در اوایل سدهٔ نوزدهم که همهٔ راه را به سوی ناصریان همانگونه مورد توجهی غسی مسیح، پیروید، خواهند و سانی گزشتای را به اندام مسیحیت و سروری از هنر واقعی و دوسه می دیگر از اسناد بسیار پندسی که در سدهٔ نوزدهم در جنب معروف، فرهنگ هم‌های تحسینی، ویرایش دوم، پیرا، ۱۳۷۱، ص ۱۹۲»

هر در است که بار دیگر، حتی با شور بیشتر، در اینجا سخن می‌گوید: هر اثر هنری منحصر بفرد است و در جای خویش نیکوست، و ما باید از همه انواع آثار حیرت‌انگیز که در دنیای هنر یافت می‌شود لذت ببریم، نزد واکترودر هنوز تقوا و شور اصیل انسانی باقی است، ولی بعدها از مشرب اصالت تاریخ و کهن بزوهی به‌گرنانه رخت بر می‌پندد.

چون هنر مرکب است از الهام آسمانی و الهای عاطفه، در آن برای فن یا صنعت جایی نیست. یوزف برگلینگر، آهنگسازی که الهام هنری را مانند مسمی و از خود بی‌خود شدنی عرفانی تجربه کرده (درجهٔ مسمی هرچه بیشتر، زبان آن پوشیده‌تر و رمزآلودتر)، از دریافت این امر به خشم می‌آید که هنر صنعت است و همهٔ نغمه‌ها مبتنی بر قاعدهٔ ریاضی واحدی است و «به جای آزادانه به پرواز درآمدن... ناگزیر است که بر جوب بست دست و پاگیر و در قفس فواید موسیقی کار کند» و فنون هسته‌کنندهٔ آن را فراگیرد. (۱۱)

بدین ترتیب واکترودر، شاید بیش از همهٔ معاصران خود، بیگانگی هنرمند از اجتماع و تعارض میان هنر و زندگی، شعر و نثر، واقعیت و رؤیا، را حس می‌کند. برگلینگر در این نزاع «میان شور انیری و شور بخی ذلبار کرة خاکی» نپا می‌شود. (۱۲) او بتدریج این اندیشه را می‌پذیرد «که هنرمند باید فقط برای خودش هنرمند باشد، برای شادی دل خویش و یک پا معذود کسانی که او را درگ می‌کنند» (۱۳) اما فراموش نکنیم که واکترودر این حرف‌ها را در دهان شخصیتی داستانی می‌گذارد، خودش به آنها اعتقاد کامل ندارد، و در کسانی که ورطهٔ میان واقعیت و هنر را با جستن شدنی حس می‌کنند کمبودی انسانی می‌بیند. برگلینگر (او شاید این نقد درناکی باشد که واکترودر از محدود‌بهای خویش می‌کند) از جمله کسانی است که به دنیا آمده‌اند تا «از هنر لذت ببرند و [نه اینکه] خود حائل آن باشند» (۱۴) واکترودر به تفاوت موجود میان وهم و خیال (Phantasie) و قدرت آفرینندگی درک‌ناپذیر بزرگترین هنرمندان توجه دارد. برگلینگر در این منازعه با دنیا نپا می‌شود: او هنرمندی است که دستخوش نشئت است، بلندپرواز و در غایت امر مأیوس و عاجز، و شلف رهبر ارکستر کراسلر^{۸۳} در داستانهای لرنست تودور و بلهلم هوفمان است. درر^{۸۴} با رافائل کمال مطلوب هنرمندند، مرداتی که در زمان روح شور و ذوق نسبت به هنر و الهام الهی، آنگاه که هنر و دین جریان حیانبخش واحدی بودند، در خدمت خالق خویش فروتنانه زندگی کردند. (۱۵)

در بازبین فصلهایی که واکترودر اندک زمانی پیش از مرگ خود در بیست‌وشش سالگی برای تخیلات دربارهٔ هنر نوشت در نظرش نسبت به هنر تغییر بارزی مشاهده می‌شود.

83, Kapellmeister Kreutzer

۸۴ Albrecht Dürer (1471-1528)، نقاش و حکاک آلمانی

برهیزکاری و توکل دینی قدیم را ظاهراً از دست داده و دچار تردید شده است که آیا احساسات ما، «که گهگاه آنچنان فحیم و عظیم‌اند که آنها را چون یادگاری مقدس در ظرفهای خاص قرار می‌دهیم، و شادمان در برابرشان زانو می‌زنیم»، براسنی منبعث از آفریدگار ما هستند، یا اینکه خودخواهانه به پرستش قلب خویش مشغولیم. (۱۶) در این نوشته‌ها، شعر (*Diehnung*) را، بر اساس اشتقاق موهومی که در آن زمان رایج بود، هنر متراکم ساختن عواطف و هیجاناتی (*Verdichten*) می‌داند که بکه و تنها در زندگی سرگردان‌اند. هنر، به‌طور کلی، عبارت از حفظ احساسات است، و از اهمیت ماورای طبیعی آن نیز دیگر اثری برجای نیست. در این تکرار مدام و نفس‌گیر روزها و شبها، در این «شطرنج بی‌وقفه و عجیب خانه‌های سیاه و سفید که در غایت امر هیچکس برنده آن نیست مگر مرکب دلخراش»، هنر، دست بالا، چیزی باثبات است. (۱۷)

هنر دست یاری به ما می‌دهد؛ ما را بر فراز ورطه عظیم و خالی، میان آسمان و زمین، معلق نگاه می‌دارد. پنایرمفاد «افسانه شرقی قدیس خربان»، (۱۸) هنر طریق رستگاری از هیاهوی مدام و گرکننده جرخ زمان است؛ چرخه‌ای که قدیس ناگزیر با حرکات دیوانه‌وار و حاکی از جذبیه آن قدر تقلید کرد تا اینکه نوای ترانه‌ای او را رها ساخت. افسانه این قدیس تقریباً طلیعه داستان شویتهاور درباره اثر هنر در متوقف ساختن جرخ گردان ایکسیون^{۵۵} و تسکین موقت و خیالی درد وجود است. ولی در این مرحله، امید او به نجات از طریق هنر، بوزره موسیقی، از طریق «بی‌گناهی جنایتکارانه‌اش، تیرگی ایهام‌آلود و دهشتناک و سرشته‌اش» (۱۹) یعنی حاکی از کمال نومی‌یافته و با تقوای شادمانه هنرمندان آلمانی پیشین که آفریده بود تفاوت بسیار دارد. واکنش او در پیش از آنکه بتواند دیدگاه جدید خویش را با تفصیل بیشتری مطرح کند درگذشت. امروزه فقط نظرش درباره وحدت دین و هنر، اعتماد ساده‌لوحانه‌اش به ایهام و احساس راستین، نظرش درباره جدایی هنر از زندگی، و نیز انزوای هنرمند در محیطی ناسازگار به یاد مانده است.

لودویگ تیک را معمولاً شخص اول مکتب رمانتیسم آلمان به شمار می‌آورند. ولی در مقام منتقد با برادران شلگل هم‌ارز نیست. ذهن او انسجام و نظم لازم را برای تشکیل نظریه ادبی نداشت؛ ذوق ادبی دقیقی داشت. ولی بندرت توانست آن را در بحثهای عمده به کار گیرد تا منتقد عملی خوبی به حساب آید. تبعات ادبی او در آن زمان و مکان ارزشمند بودند ولی امروزه بکل قدیمی و منسوخ شده‌اند. در هر یک از این سه زمینه به سهولت می‌توان او را

۵۵. *Ision* نام دو اساطیر یونان باستان، پادشاه نساکی که حرأت به جرح داد و خوانندار عشق هیرا همسر زنمیش شد. زنمیش هم او را در دنیای دیرین به جرحی بست که مقام در گردش بود.

بی‌اهمیت تلقی کرد. مع‌هذا دربارهٔ نظرهای انتقادی او چیزهایی می‌توان گفت.

تیک منتقد به‌گزینی است که آناش بازتابی از تأثیرات زمان و دوستان اوست. او چندین مرحله نسبتاً مشخص را پشت سر گذاشت: دوره‌ای مقدمانی که مقالات او را در آثار هررد و زیباشناسان انگلیسی منعکس می‌کند؛ دوره‌ای (عمدتاً از ۱۷۹۷ تا ۱۷۹۹) که طی آن دین هنر دوستش واکترودر را اقتباس می‌کند؛ پس از آن دوره‌ی (عمدتاً از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳) که حاکی از تأثیر برادران شلگل است؛ و سرانجام، پس از وقفه‌ای، دورهٔ جدیدی (پس از حدود ۱۸۱۰) که مرید دوستش زولنگر می‌شود. (۲۰) تمام نظرهای اصلی آن دوران را، لکن به صورتی نامطمئن و بی‌ثبات، می‌توان در نوشته‌های تیک بی‌گرفت. مثلاً میان «نبوغ» به منزلهٔ الهام‌ناپ و تأکید برادران شلگل بر نقش شعور در آفرینش اثر هنری مرتباً موضوع خود را تفسیر می‌دهد. (۲۱) از «طنز» نیز، که تیک در گمدهای هجایی خود آن را بکثرات و به نحوی بدیع به کار برده است، در نوشته‌های انتقادیش بندرت و به صورتی مبهم استفاده کرده است. و تنها در دوران متأخر، متأثر از زولنگر، طنز «نازل» را از «عالی» و «متبت» را از «منفی» متمایز می‌سازد. سپس طنز «عامیانه» را تبلیغ می‌کند و تعبیری را می‌پذیرد که بر اساس آن طنز با عبیت، یعنی تسلط شاعر بر مواد کار خویش، برابر به شمار می‌آید. (۲۲) تیک در ترویج واژهٔ «رمانتیک» هم بسزایی داشت، اما کاربرد این اصطلاح توسط خود او فاقد دقت و بیشتر به مفهوم قدیم هر چیز شکست‌آور با قرون وسطایی است. در اواخر حیات خویش بر آن بود که همهٔ اشعار، از دوران باستان به بعد، «رمانتیکی» اند و امر «رمانتیکی» را نمی‌توان از «شاعرانه» متمایز ساخت. (۲۳) بداست که در زمینهٔ نظریهٔ شعر چندان چیزی نمی‌توان از تیک آموخت.

البته در تألیفات متعدد تیک انبوهی از آرای ادبی موجود است؛ در واقع، بخش اعظم داستانها و نمایشنامه‌های او متضمن هجویه و نظریهٔ هجومیز بر ضد بازماندگان گروه خردمداران در برلین، بر ضد نمایشنامه‌نویسان بغایت موفق (کونسیو و افلاکدا)، بر ضد بسیاری از رمانتیکهای همفکرش، و در اواخر حیاتش بر ضد حبش آلمان جوان بود. در متن موجود از گفتگوهای بارسین سالهای عمر او دربارهٔ غرباً هر نویسندهٔ ادبیات جهان اظهار نظری یافت می‌شود. (۲۴) ولی مقدار اندکی از این نظرها متکی بر شرح و تحلیل و استدلال است، و صرفاً اظهار شده، زیرا نقد مطلوب تیک آن است که احساس پلاواستفانی از شخصیت او به دست دهد. (۲۵)

انبوه آثاری که ویراستهٔ اوست، ترجمه‌هایی از آثار نمایشنامه‌نویسان انگلیسی دورهٔ ملکه الیزابت اول، ترجمهٔ دوز کسیدو، هکتار و غنایار، در امر نهی متن آلمانی آثار شکسپیر (پس از آنکه اوگوست ویلهلم شلگل از این کار دست کشید) — امروز همهٔ این کارها صرفاً

ارزش تاریخی دارد. بررسی پژوهشگران نشان داده که ترجمه‌ها و اصلاحیه‌هایش غالباً دارای خطاهای فاحش است. (۲۶) شور و شوق او نسبت به آثار مجعول و منتسب به شکسپیر توجه ما را جلب نمی‌کند. تیک، دست کم یک بار، تألیف نصت‌ودو نمایشنامه را به شکسپیر نسبت داد. انگلیسیانی که با نظر او موافق نبودند مورد فحش واقع و متهم شدند که آثار شکسپیر را به صورتی که مورد نظر او بوده نخوانده‌اند. (۲۷) تمجیدی که از نمایشنامه‌هایی چون لوکریس کرده بسیار مبالغه‌آمیز می‌نماید، زیرا خود او معتقد بود که در ارزیابی آثار مارلو و ویلر زیادEROY شده است. نمایشنامه نوزاد عروسی میدلین^{۸۶} را تحلیل کرده و ستوده و از هواداران و پژوهندگان آثار بن‌جانسن است. (۲۸)

تیک تمام عمر حرفه‌ای خویش به تألیف کتاب بزرگی درباره شکسپیر مشغول بود، لکن این کار به جایی نرسید. آنچه از این کتاب در دست است و در ۱۹۲۰ به چاپ رسید نودۀ عظیم یادداشت‌ها و ملاحظات و شرح‌های رقت‌انگیزی است که غالب آنها را حدود سال ۱۷۹۴ نوشته است. دو فصلی که حکم مقدمه را دارد (۱۸۱۵) حسی جز تأملات کلی درباره قرون وسطی و مسیحیت و شهسواری و جز آنها در بر ندارد. روش مختار او در تألیف این کتاب بر رهیافت تاریخی مبتنی است؛ تیک بر آن نبوده که به شکسپیر و آثار او به صورت «بدیده‌ای منفرد» بنگرد، بلکه می‌خواسته است که «از طریق زمان و محیط و بویژه ذهن خود او به استنباطی از او» دست یابد. (۲۹)

در میان نوشته‌هایی که درباره شکسپیر منتشر کرده، نخستین آنها، «نحوه عمل آوردن امر شگفت‌انگیز توسط شکسپیر»^{۸۷}، که در بیست سالگی نوشته از لحاظ نقد از همه جایگزین و نمونه‌ای عالی از نقد روان‌شناختی به اسلوب انگلیسیان است. تیک از علاقه شکسپیر به تأثیر نمایشی و ایجاد نوع آگاه است و شیوه‌های گوناگون دستیابی به آن را در کمدیهای نظیر طوفان و رویای شب نیمه تابستان و تراژدی‌های مانند هملت و مکبث بررسی می‌کند. شکسپیر در نمایشنامه‌های «رمانتیک» خود دنیای وهمی هیاهنگی خلق کرده و در عین حال، برای آنکه عواطف و هیجانات قوی محلّ این سندر باشند، آنها را تعدیل کرده است. دنیای انبساط در تراژدی‌ها بیشتر در سزمینه قرار گرفته و از این رو به مراتب رازآلودتر و خوفناکتر است. در این مقاله تیک آماری از سوء تعبیرهای خردمداران قرن هجدهم مشاهده می‌شود: مثلاً استفاده از امر شگفت‌انگیز را چنین توجیه کرده که شکسپیر می‌خواهد مراعات نکردن قواعد را مخفی کند و قوانین زیباشناسی را از ذهن ما دور کند. از جمله صحنه

۸۶ The Changeling, ترجمه Thomas Middleton (1580-1627). نمایشنامه‌های انگلیسی
87. «Shakespeare's Treatment of the Marvellous»

صندوقخانه که در آن هملت شیخ را می‌بندد یا صحنه خیانت که طی آن مکبث شیخ بانکو را می‌بندد، به زعم نیک، چیزی است دارای مفهومی تمثیلی و توجیه طبیعی. (۳۰) با وجود این، مقاله آکنده از نظرهای دقیق و موشکافانه و بی‌تردید برتر از بحثهای پیشین خانم مانگوییو^{۸۸} و جوزف وارتن^{۸۹} در همین زمینه است. در قیاس با آن، نیک در مقالهٔ بعدی خود، «نامه‌هایی دربارهٔ شکسپیر»^{۹۰} (۱۸۰۰)، به پرگویی پرداخته و دائم از این شاخه به آن شاخه می‌برد. شکسپیر برستی را بر مبنای اصولی استوار می‌سازد و بر آن است که همانگونه که نمی‌توان از طبیعت خرده گرفت از اثر هنری نیز نمی‌توان انتقاد کرد. به خود می‌بالد که کسی پیش از او، و مسلماً هیچ نویسندهٔ انگلیسی دیگری، شکسپیر را چنانکه باید نشناخته، ولی گذشته از تمجید مزایای دوران شکسپیر (چیزی که از زمان هر د^{۹۱} و تامس وارتن^{۹۲} برای همه روشن بود)، تنوع نمایشنامه‌های شکسپیر، و مجال فراخی که ساختار تئاتر دورهٔ ملکه الیزابت اول برای جولان خیال فراهم آورد، چندان مطلب ملموس و مشخص ارائه نمی‌کند. (۳۱)

نیک در امر احیای صحنه‌پردازی به اسلوب دورهٔ الیزابت سخت فعال بود: نمایشنامه‌هایی را کارگردانی کرد که در آنها از عرفهای دست و پاگیر مرسوم در قرن نوزدهم خبری نبود، و در یکی از رمانهای متأخر خود، استاد نثار جوان^{۹۳} (۱۸۳۷)، اجرایی غیرعرفی از نمایشنامهٔ سبب دوازدهم شکسپیر را به تفصیل شرح داده و به صحنه‌پردازی آن به سبک دوران ملکه الیزابت توجه دقیق کرده است. (۳۲) در نوشته‌های نیک شواهد فراوانی یافت می‌شود که حاکی از شناخت او نسبت به هنرمندی شکسپیر در زمینهٔ بازیگری و تئاتر است، و این امر در میان معاصران نیک نادر است. در سفری که در ۱۸۱۷ به لندن رفت نقدهای هوشمندانه‌ای دربارهٔ بازیگری جان فیلپ کچل^{۹۴}، مکبردی^{۹۵}، و کین^{۹۶} نوشت. (۳۳) ولی با خواندن نظریه‌های تناقض‌آمیز او دربارهٔ شخصیت‌های شکسپیری در اینکه آثار شکسپیر را عمیقاً دریافته باشند شک می‌کنیم: باتو مکبث را «موجودی حساس و دوست‌داشتنی» می‌خواند، از کلاودیوس دفاع

۸۸. Mrs. Elizabeth Montagu (1720-1800)، نویسندهٔ انگلیسی، تألیفات و سرچ شکسپیر (۱۷۶۹) در جمعهٔ آثار او است.

۸۹. Joseph Warton (1722-1800) متنفذ ادبی انگلیسی، «جلد اول این کتاب»، ص ۱۸۸، ۱۸۹.

۹۰. «Letters on Shakespeare».

۹۱. Richard Hurd (1720-1808) اسقف و مؤلف انگلیسی، «جلد اول این کتاب»، ص ۱۷۱ به بعد.

۹۲. Thomas Warton (1728-1790)، برادر جوزف، مورخ و متنفذ ادبی، «جلد اول این کتاب»، ص ۱۸۶، ۱۸۷.

۹۳. *Der junge Tischlermeister*

۹۴. John Philip Kemble (1757-1823)

۹۵. William Charles Macready (1793-1873)، تاریخ نخستین بازیگریش در تئاترهای لندن ۱۸۱۶ است.

۹۶. Edmund Kean (1787-1833)

می‌کند و فرماژروایی او را می‌ستاید و او را دارای شخصیتی نیرومند می‌داند. پولونیوس را «دولسرد به معنای واقعی کلمه» می‌خواند، رفتار هملت را نسبت به اقیلیا بر مبنای حاملگی مزعوم او توجیه می‌کند، و چنین استدلال می‌کند که تک‌گویی «بودن یا نبودن» درباره خودکشی نیست. (۳۴)

کاستهای نیک در مقام منتقد شکسپیر و آثارش در رمان زندگی شاعران^{۹۷} (۱۸۲۵)، ۱۸۲۹) او به وضوح آشکار است: شکسپیر، گرین^{۹۸}، مارلو، نش^{۹۹}، فلوریو^{۱۰۰}، ازل^{۱۰۱} و ساوتیمپتن^{۱۰۲}، بانوی سیه چرده سانههای شکسپیر^{۱۰۳}، و جز آنها، از جمله شخصهای این رمان هستند. کتاب از این لحاظ جالب است که یکی از نخستین منایمی است که در آن مرگ مارلو، و مثلث شکسپیر و ساوتیمپتن^{۱۰۴} و بانوی سیه چرده در قالب داستان مطرح شده، ولی در حکم تصویری از انگلستان در دوره ملکه الیزابت اول اثری جعلی و بغایت احساساتی است. فاقد صحت یا فضای تاریخی است و سیر وقایع داستان نیز جذایبی ندارد. ساوتیمپتن خطاب به پدر گریان شکسپیر با صدای غزا می‌خواند «این تخت ملوکانه شاهان، این جزیره اقتدار و شوکت»، و شکسپیر، که آدم احساساتی و زبونی است، به شیوه رمانتیکهای آلمانی حرف می‌زند؛ با نوشتن رومئو و ژولیت احساس می‌کند که خود را خلق کرده و به جوهر وجود خویش جان خشنیده است. (۳۵)

توجه نیک به ادبیات اسپانیایی نیز همین احساس سرخوردگی را در خواننده به وجود می‌آورد. اگرچه او خود دون کیشوت را ترجمه و به دخترش نیز پیشنهاد کرد که پرمیسلس^{۱۰۵} را ترجمه کند (۱۸۳۷)، در نوشته‌های او تقریباً هیچ نقدی درباره آثار سروانتس یافت نمی‌شود. تنها دفاع او را از وارد کردن «حکایت کنجکاوی ابلهانه»^{۱۰۶} می‌توان ذکر کرد که نمونه‌ای از شیوه شگلی یافتن وحدت سازمند در آثار بزرگ به هر قیمت است. نیک این

97. *Dichterleben*

۸۸. Robert Greene (1560?-1592)، نویسنده و نمایشنامه‌نویس انگلیسی

۸۹. Thomas Nashe (1567-1601)، معاصرین و نمایشنامه‌نویس انگلیسی

۹۰. John Florio (1553-1625)، فرهنگ‌نویس و مترجم انگلیسی

101. Henry Wriothesley, Earl of Southampton

۱۰۲. «سانههای شکسپیر را معمولاً به دو دسته تقسیم می‌کنند: دسته دوم (شماره‌های ۱۵۲۸-۱۵۲۷) خطاب به بانوی سیه چرده‌ای است که خطاب و در حین حال بدخواه است.

۱۰۳. دسته اول سانههای شکسپیر (۱۵۶۰-۱۵۶۱) خطاب به دوست جوان و اشتراک‌خواه‌ای است. پژوهشگران در هویته این دو سبب جوانه اختلاف نظر دارند چون در چاپ ۱۶۰۹ سانه‌ها شکسپیر آنها را به «آقای و» تقدیم کرده بسیاری معتقد شده‌اند که دو سبب جوان همان Henry Wriothesley Earl of Southampton است.

104. *Persiles*

۱۰۵. «El Cariso Impertinente» در دون کیشوت، بخش اول، فصلهای ۳۳، ۳۴

حکایت را منافی از جهالت و برانگیز مردی می‌داند که در پی آن است تا به آرمان خویش جامه عمل بپوشاند، و آن را در برابر گرایش دون کیشوت به اوهام قرار می‌دهد. (۳۶)

تیک نخستین آلمانی بود که به کالدرون و آثارش سخت علاقه‌مند شد، و اول کسی بود که از اوزان و شگردهای شعری او در نمایشنامه‌نویسی به زبان آلمانی استفاده کرد. این شور و شوق او بر اوگوست ویلهلم شگل هم مؤثر افتاد، ولی وقتی که ترجمه شگل نام کالدرون را در آلمان بر سر زبانها انداخت، اشتیاق خود تیک تغلیف یافته بود. آثار کالدرون را منتعج دارای تحجر قرار دادی، بر طنطراق و آکنده از قساوت خواند، به لویه دو وگما متماثل شد که واقعه‌گران بود، و تردید داشت که کدامیک را شاعر بزرگتری به شمار آورد. (۳۷)

تیک با آثار بسیاری از نمایشنامه‌نویسان دیگر عصر رزین ادیبات اسپانیا، مانند مورتو^{۱۰۶} و روهاس^{۱۰۷} و موتالوان^{۱۰۸} و جز آنها، آشنا بود و به تبعات ادبیات‌های دست زد که امروزه آن را «ادیات طبیعی» می‌نامی. (۳۸)

تیک در احیای ادبیات کهن آلمان هم بی‌تأثیر نبود، و در ۱۸۰۳ مجموعه‌ای از «ترانه‌های عاشقانه»^{۱۰۹} منتشر کرد که شعرهای آن به شیوه‌ای نامناسب به املائی جدید بازنویسی شده بودند. مقدمه‌ای که تیک بر این مجموعه نوشت بسیار مؤثر واقع شد، و مثلاً با کوب کریم گفته است که علاقه مغرطش به مطالعه آثار کهن ادبیات آلمان منبعت از آن است، البته این مقدمه اثر فاضلانده ماندگاری نیست، بلکه تکرار برخی از آرای شگل است و در آن می‌گوید که تنها یک نوع شعر، یک نوع هنر، وجود دارد، به دورانی که در آن زندگی می‌کند می‌بالد زیرا در این دوران همه انواع شعر، آثار شکسپیر و اینالیاها و اسپاتیایها، را درک می‌کنند، از شهسواری و عشق آرمانی، تصویری احساساتی ترسیم می‌کند، و سده‌های دوازدهم و سیزدهم را دوران شکوفایی شعر «رمانتیک» می‌خواند، اما در مورد خود «مینه‌زالگ»^{۱۱۰} های آلمان چندان چیزی نمی‌گوید، جز اینکه آوای خوش و ترتیب ماهرانه لفاظی و سادگی آنها را تمجید کند. (۳۹)

از این گذشته، با انتشار مجموعه‌ای با عنوان تاتار آلمان^{۱۱۱} (۱۸۱۷) شالوده بررسی نمایشنامه‌های متقدم آلمانی را ریخت؛ در این مجموعه، نمایشنامه‌های آندرناسی

106. Augustin de Moreto y Cavañas (18187-1869)

107. Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648)

108. Juan Perez de Montalván (1602-1638)

109. Minnesieder

۱۱۰. Minnesing - - - - - حد از این کتاب، ص ۲۲۹، ۲۳۰

111. Deutsches Theater

گروفیوس^{۱۱۲}، برخی از کمذیهای متقدم انگلیسی، و آناری از یاکوب آیز^{۱۱۳} برای نخستین بار تجدید چاپ شده است.

اما جایهای منقح او از آثار لئس^{۱۱۴} و نووالیس و هاینریش فون کلايست^{۱۱۵} (۴۰) و بحثهایی که دربارهٔ گونه کرده، و همه حاکی از ذوقی منسجم و بدیع است، از لحاظ اهمیت انتقادی، این فعالیها را کاملاً تحتالشعاع قرار می‌دهد. تیک به مکتب آلمانی اشتورم اوند درانگ و آثار متقدم گونه سخت علاقه‌مند است. گونه جوان را نسبت به گونه متأخر فوقاً ترجیح می‌دهد: گوئس فون برلیشتگن و ورثر را می‌سپارد، با وجود این، نگرش کلی او حتی نسبت به آثار دوران جوانی گونه به هیچ وجه متضمن تحسین کورکورانه نیست، و ضعف شخصیهای اصلی داستانهای گونه را مذکور می‌شود. حتی قاوست را در مناسباتش با گرچن^{۱۱۶} دارای موضعی انتعالی وصف می‌کند، نمایشنامه‌های گونه را عاری از جنبهٔ نمایشی می‌داند؛ گونه فاقد حس تاریخی است، و منتقد خوبی نیست، بویژه نقدی که بر آثار شکسپیر نوشته آش دهن‌سوزی نیست. گرایش بعدی گونه به کلاسیسم هم در نظر تیک خطاست، و مناسباتش با شیرل به سود هیچکدام نبوده است. بخش دوم قاوست مشتمل‌کننده است، و دیگر نوشته‌های گونه نیز راه به جایی نمی‌برند. اما آثار متقدم گونه را با بصیرت و احساس همدلی مورد بحث قرار می‌دهد. در نظر او گونه هنرمند پیچیده و مشکل‌سازی است که به تاسوی مخلوق خود گونه با دوستش لئس یا کلايست، در قیامتشان در برابر جامعه و قربانشان با جنون و خودکشی، بی‌شباهت نیست. (۴۱) به همین دلیل است که آثار لئس را که تقریباً به دست فراموشی سپرده شده بود ویراست، ولی هیچ داعیه‌ای دربارهٔ بزرگی او نداشت و متوجه بود که آثار لئس چیزی بیش از تقلید مضحک آثار گونه نیست. (۴۲) همین احساس همدلی توجه او را به کلايست جلب کرد، و اگرچه در زمان حیات کلايست با او آشنایی چندانی نداشت آثارش را از خطر نابودی نجات داد و منتشر کرد. مقدمه‌ای را که تیک بر این آثار نوشته، هواداران امروزی کلايست از لحاظ اطلاعات مربوط به سرگذشت او مبهم و از لحاظ ارزیابی آن آثار حاکی از بی‌اعتنایی خواهند یافت. پیداست که علاقهٔ تیک جنبهٔ روان‌شناختی و شخصی دارد. آنچه نظر او را به کلايست جلب کرده آن «نیروی تیره و بنهان» است که در باطن کلايست وجود داشته، و او را از میان برده، و نیز «اشتیاق ناگهانی و حیرت‌انگیز» اوست

۱۱۲. Andreas Gryphius (1616-1664)، نمایشنامه‌نویس آلمانی گامی او را «شکسپیر آلمانه» خوانده‌اند

۱۱۳. Jakob Ayrer (1543?-1605)، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی

۱۱۴. Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792)، شاعر غنایی و نمایشنامه‌نویس آلمانی

۱۱۵. Heinrich von Kleist (1773-1811)، نمایشنامه‌نویس و شاعر و رمان‌نویس آلمانی

۱۱۶. Gretchen، دختری که قاوست از حطز مرگ نجات می‌دهد، دل‌باخته‌اش می‌شود، با او همسر می‌شود

«به درنوردیدن حقیقت و طبیعت و ترجیح دادن امر میان‌بهری و نیستی بر واقعیت» آنچه در آثار کلاسیست می‌بیند وجود عنصر مربوط به تاریخ آلمان و نیز نشانه‌هایی است که از حکایات قومی در آن می‌یابد، و گر نه از جنبهٔ رازآمیز و عجیب و غریب آنها متجزر است و در غایت امر کلاسیست را چیزی بیش از «شاعری متکلف در حد عالی» نمی‌شمارد. (۲۳) همین علاقه‌مندی به شاعر بدنام یا ملعون^{۱۱۹} را می‌توان منبع همدلی نیک نسبت به گرابه^{۱۲۰} دانست؛ بر هرلینگ لون گولند^{۱۲۱} او مقدمه‌ای نوشت و به خود او نیز کمک کرد. (۲۴) بالفنغ نیک نمایشنامهٔ دردان^{۱۲۲} را بر دیگر نمایشنامه‌های شیلر ترجیح می‌داد، و تحولات بعدی در آثار او، بویژه عروس مسینایی^{۱۲۳} را به سبب کلاسیسیسم تصنعی و جنبهٔ تخریبی ابراروار و برداشتی که نسبت به سرنوشت نامعقول دارد تقبیح می‌کرد. شیلر که پشیمانگزار آثار آلمان بود، در نظر نیک، ویران‌کنندهٔ آن هم به شمار می‌آمد. (۲۵)

نیک در اواخر حیات خویش کوشید تا گذشتهٔ رمانتیک‌اش را به دست فراموشی بسپارد، و در نامه‌ای به فریدریش شگلن نوشت که «هیچیک از چیزهایی که راه انداخته‌ام لذتی برام ندارد» از اینکه او را «سرگردان مکتب به اصطلاح رمانتیک» بشمارانده ناراضح است. (۲۶) ارزیابی‌اش دربارهٔ معاصران جوانتر خود سختگیرانه و از حس همدلی عاری است؛ برنتانو و خواهرش یقیناً را مظاهر و فاقد صداقت می‌داند، و ارنست تنودور و یوهلم هوفمان را صرفاً نویسندگان آثار عجیب و غریب و بیگ «نویسندگان کم‌ارزش» می‌شمارد. (۲۷) گروه آلمان جوان را نیز، که تئوریهای سیاسی‌شان باب طبع او نبود، نمی‌بشد. در سخنانش دربارهٔ هاینه لجام از احساسات ضد نژاد سامی خود بر می‌گیرد؛ ولی هاینه را نیز مقلد اندک‌مایهٔ گونه می‌خواند و از گسستگی و طنز بازاری و بکنواختی آثار او انقاد می‌کند. (۲۸)

در تمام آثار انتقادی نیک، بحثهایی که دربارهٔ گونه و لئس و کلاسیست کرده حاوی لحن تحقیرتری است. این آثار حاکی از آن است که افکارش عمیقاً به موضوع هنرمند در جامعه و خطر شعر برای سلامت ذهن شاعر مشغول بوده است. نیک شخصاً از این خطر جسته بود و می‌توانست نظیر ذهن خویش را در جهت سلامت عقل و حقیقت تعبیر کند. در عین حال، نسبت به هنرمند «در لبهٔ مهلکه علاقه‌مند بود و احساس همدلی می‌کرد، زیرا خود او نیز در جوانی دستخوش چنین احساساتی شده بود. امروز، با وقوف به مطالباتی که دربارهٔ همقطاران هنرمند خود یعنی گونه جوان و لئس و کلاسیست کرده، اظهارات پراکندهٔ دوران مقدم نیک را

۱۱۹. *poete maudit* — نویسنده‌ای متروحه در بابی کتاب

۱۱۹. Christian Dietrich Grabbe (1801-1836)، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی

120. *The Rastler*

119. *Herzog von Gorkland*

121. *Bride of Messina*

«به درنوردیدن حقیقت و طبیعت و ترجیح دادن امر میان‌بهری و نیستی بر واقعیت» آنچه در آثار کلاسیست می‌بیند وجود عنصر مربوط به تاریخ آلمان و نیز نشانه‌هایی است که از حکایات قومی در آن می‌یابد، و اثره از جنبه رازآمیز و عجیب و غریب آنها منجر است و در غایت امر کلاسیست را جزئی پشی از «شاعری متکلف در حد عالی» نمی‌شمارد. (۲۳) همین علاقه‌مندی به شاعر بدنام یا ملعون^{۱۱۹} را می‌توان منبع همدلی نیک نسبت به گرابه^{۱۲۰} دانست؛ بر هرلشوک فون گولند^{۱۲۱} او مقدمه‌ای نوشت و به خود او نیز کمک کرد. (۲۴) بالفنچ نیک نمایشنامه‌دندان^{۱۲۲} را بر دیگر نمایشنامه‌های شیر ترجیح می‌داد، و تحولات بعدی در آثار او، بویژه عروس مسینایی^{۱۲۳} را به سبب کلاسیسیسم تصنعی و جنبه تخرلی ابراروار و برداشتی که نسبت به سرنویشت نامعقول دارد تقبیح می‌کرد؛ شلر که پشیمانگزار آثار آلمان بود، در نظر نیک، ویران‌کننده آن هم به شمار می‌آمد. (۲۵)

نیک در اواخر حیات خویش کوشید تا گذشته رمانتیک‌اش را به دست فراموشی بسپارد، و در نامه‌ای به فریدریش شگل نوشت که «هیچیک از چیزهایی که راه انداخته‌ام لذتی برام ندارد» از اینکه او را «سرکرده مکتب به اصطلاح رمانتیک» بشمارانده ناراضح است. (۲۶) ارزیابی‌اش درباره معاصران جوانتر خود سختگیرانه و از حس همدلی عاری است؛ برنتانو و خواهرش پتینا را مظاهر و فاقد صداقت می‌داند، و ارنست تنودور و پنهلم هوفمان را صرفاً نویسندگان آثار عجیب و غریب و بیگ «نویسندگان کم ارزش» می‌شمارد. (۲۷) گروه آلمان جوان را نیز، که تدریج‌های سیاسی‌شان باب طبع او نبود، نمی‌بشد. در سخنانش درباره‌ی هاینه لجام از احساسات ضد نژاد سامی خود بر می‌گیرد؛ ولی هاینه را نیز مقلد اندک‌مایه گونه می‌خواند و از گسلاخی و طنز بازاری و بکنواختی آثار او انقاد می‌کند. (۲۸)

در تمام آثار انتقادی نیک، بحثهایی که درباره‌ی گونه و لئس و کلاسیست کرده حاوی لحن تحقیرتری است. این آثار حاکی از آن است که افکارش عمیقاً به موضوع هنرمند در جامعه و خطر شعر برای سلامت ذهن شاعر مشغول بوده است. نیک شخصاً از این خطر جسته بود و می‌توانست نظیر ذهن خویش را در جهت سلامت عقل و حقیقت تعبیر کند. در عین حال، نسبت به هنرمند «در لبه» مهلکه علاقه‌مند بود و احساس همدلی می‌کرد، زیرا خود او نیز در جوانی دستخوش چنین احساساتی شده بود. امروز، با وقوف به مطالباتی که درباره‌ی همقطاران هنرمند خود یعنی گونه جوان و لئس و کلاسیست کرده، اظهارات پراکنده دوران مقدم نیک را

۱۱۹. *poete maudite* — تو دیوانه منرحو در بابی کتاب

۱۲۰. Christian Dietrich Grabbe (1801-1836)، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی

۱۲۱. Die Rache

۱۲۲. Herzog von Gorkland

۱۲۳. Bride of Messina

که در بافتی داستانی آمده وی با این حال روشن‌کننده‌اند جالبتر می‌باشیم، زیرا این اظهارات نه‌فقط از لحاظ سرگذشت این هنرمندان بلکه از نظر انتقادی هم جالب‌اند و در آنها مسائل و اندیشه‌هایی مدون شده‌اند که مدتها بعد به صورتی روشنمند مورد بحث قرار خواهند گرفت. فروید هم نمی‌توانست ارتباط میان شهوت و هنر را با وضوحی بیش از آنکه نیک در رمان متقدم خود ویلیام لوفیل^{۱۲۲} (۱۷۹۶) آورده وصف کند. «شعر، هنر، و حتی نیایش چیزی جز شهوت در جامه‌ی مبدل نیستند... روح موسیقی و نقاشی و همه‌ی هنرها در لذات جسمانی و شهوت است... احساس نیست به زیبایی و هنر صرفاً گویشها و راههای مختلف تلفظ‌اند، و معنایی فراتر از میل آدمی به لذت جسمانی ندارند.» (۲۹) در زندگی شاعران، مارلو، هنرمندی که چون خوبشندار نیست شکست می‌خورد، همین را می‌گوید و شعر را با شهوت و سنگدلی و با اشتیاق «همزمان به آفریدن و نابود کردن» مرتبط می‌داند. ولی نیک دوران متأخر این نظر را مردود می‌شمارد، و سخنگوی او، شکسپیر، متکرر آن است که چنین امری در مورد آلاثرین نوع شعر صادق باشد، و رمانیک‌وار و با استفاده از عرفهای معهود از «میل به امر نابود» و وحدت میان «امر جاودانی با خاکی» سخن می‌گوید. (۵۰)

نیک جوان، در زمانی که در نگارش تخیلات درباره‌ی هنر با واکتورود همکاری می‌کرد قاعده‌ای برای افرام‌ترین نوع نهضت زیباپرستی، اعم از خطرات و جاذبه‌هاش، فراهم آورد نیک از ما می‌خواهد که «زندگی خود را به اثری هنری تبدیل کنیم.» هنرمند بازیگری است که زندگی برایش نقشی است که باید بازی کند. اعتقادات راسخی ندارد، و می‌داند که هنر «میوه‌ی اغواکننده و ممنوعی است؛ هر کس که بکبار حلاوت عصا بر باطنی آن را بچند دنیای زنده و فعال را یکسر» فراموش می‌کند... و در وسط غوغای خون‌گودگی آرام می‌نشیند و آفریده‌های خود را چون حباب صابون به هوا فوت می‌کند.» (۵۱) البته در اینجا یک از پس‌صورتیک داستان، اما از ژرفای ذهن خود، سخن می‌گوید و خود و آنچه را غریب و بلذت هنرمند می‌شمارد وصف می‌کند. حتی مرگ نیز باید چون بخشی از اثری هنری بشمارد. «ای زندگی ضعیف و شکننده‌ی انسانی! همیشه می‌خواهم ترا اثری هنری بینگارم که به من لذت می‌بخشد، اثری که باید پایانی داشته باشد تا هنری باشد و به من لذت ببخشد. در آن صورت همیشه راضی خواهم بود، در آن صورت هم از شادی عوامانه و هم از افسردگی نوافراسابی دور خواهم بود.» (۵۲)

نیک شخصاً از خلق و خوی بازیگران و استعداد نفیذ از دیگران برخوردار بود و همین امر باعث شد که برسانو درباره‌ی او بگوید که «او بزرگترین هنر سینه‌ای است که هرگز با به روی

صحنه نگذاشته است.» (۵۳) تیک خود با عنایت به این جنبه از شخصیت خویش گفته است که «هرچه بیشتر بتوانم خود را در چیزهای دیگر غرق کنم بیشتر فردیت می‌یابم.» حتی اقرار کرده که پیش از آنکه واقعاً به هر موضوعی معتقد شود یکسال تمام چون بازیگران آن را بازی می‌کرده است. گهگاه استعدادش همراه با عشقی که به شعر می‌ورزید در نظریش بزرگترین شری می‌آمد که در خود سراغ داشت، و گمان می‌کرد چه بسا که این شر مایهٔ هلاک او گردد. (۵۴) از دنیای رؤیایی که در نوشته‌های خویش سرپوش از آن برداشته بود، از دنیای خوف‌انگیز اِگزیستِ بور^{۱۲۲} و رونسبرگ^{۱۲۳} و جام مقدس^{۱۲۴}، وحشت داشت. تیک خود به دنیای طنز و واقع‌مداری تاریخی گریخت. با وجود این، ذوقش عمیقاً به هنرمند پیچیده و شکست‌خورده و جامعه‌سبز متقابل بود و تجلیش از شکسیر به مناسبت سلامت عقل و همه‌فن‌حریفی و توانایی او در اجتناب از دخالت دادن شخصیت خویش پوششی سطحی و ناقص برای این گرایش است. تیک نه مانند فریدریش شلگل عالم مابعدطبیعت است، نه مانند نوالیس عارف است. و نه مانند اوگوست ویلهلم شلگل نظریه‌پرداز است. ولی سهم او در وصف و نقد هنرمند رمانتیکی حائز اهمیت بسیار است.

یوهان پاول ویشر (ژان پل)

یوهان پاول ویشر (ژان پل، ۱۷۶۳-۱۸۲۵) مؤلف درآمدهای پر زیباشناسی^{۱۲۵} (۱۸۰۴) است. در این تاریخ نقد باید به این اثر توجه کرد، زیرا دربارهٔ زیباشناسی نیست بلکه نظریهٔ ادبیات یا، بهتر بگوییم، مجموعه‌ای دربارهٔ جنبه‌های نظریهٔ ادبی، یعنی شعر به طور کلی، تخیل، نبوغ، شعر یونانی و رمانیکی، امر کمیکی، فکاهه^{۱۲۶} و ذکا^{۱۲۷}، آدمهای داستانی و طرح داستان، رمان و سبک است. اگرچه این کتاب را به سبکی مصنوع و بغایت استعاری نوشته. و آکنده از قیاسها و تلمیحات غامض و ظاهرات فضل‌فروشانهٔ پایان‌ناپذیر است. حاوی نظریهٔ ادبی معقولی است و دربارهٔ موضوعهایی نظیر شگردهای داستانی و شخصیت‌پردازی و انگیزش و نظریهٔ امر کمیکی و فکاهه و ذکا، مطالبی تازه ابراز داشته است. بیان موضوع کلی ژان پل مشکل است. گفته‌هایش دربارهٔ شلینگ و هوداداران او «عقلی

123. *Blonde Eckbert*124. *Ronsberg*125. *Pokal*126. *Vorlesung der Aesthetik (Introduction to Aesthetics)*127. *humor*

شدن»^{۱۲۹} و «تفاوت نداشتن قطبهای ذهنی و عینی» و امثال آن با طرز تنیدی همراه است. (۱) برادران شگل را به مناسبت ایدئالیسم فیخته مآبانه‌شان (که در نظر ژان بل در حکم خودبینی و من‌آیینی خطرناکی است)، جاثیدارهای افراطی‌شان، خودبستدیشان، و ذوق اختصاصی و محدودشان به باد انتقاد می‌گیرد؛ (۲) در مورد زیباشناسی شیلر نظر مساعدی ندارد، مفهوم بازی او را درست نمی‌فهمد و نظریه‌اش را شکل‌مدارانه^{۱۳۰} می‌پندارد. (۳) مناسبات شخصی و فلسفی او عمدتاً با هر دو فریدریش هاینریش پاکویی^{۱۳۱} بود. خواننده آثار ژان بل گاهی احساس می‌کند که او صرفاً روان‌شناس تجربی خوبی از سده هجدهم است؛ او حتی گفته است که عناصر نقد لرد کیمز «به مکتب انتقادی والایی تعلق دارد که از مکتب والایی پنا هم مهمتر است» (منظورش شیلر و برادران شگل است). (۴) هدف صریح کتابش، دست کم تاحدودی، تحلیل شخصی و خویش‌نگری به نحوی بسیار ملموس است. ژان بل درباره نوع رمانی که در حال نوشتن آن بود (آن رمانس فکاهی بی‌دروپیکر و معجون شگفتی که از آمیختن امر وهم‌انگیز و رؤیایی و احساساتی با امر عجیب و غریب خلق کرده) گفتنی‌های بسیار دارد.

ولی ژان بل، در عین اینکه در میان جناحهای ادبی زمان تا حدود زیادی استقلال و نیز پیوندهایش را با گذشته حفظ کرد، درباره مسائل بنیادین نظریه ادبی با رمانتیکها همفکر بود. به رغم انتقادهایی که از برادران شگل و شلینگ کرد، موضع اصلی‌اش همان موضع آنهاست و نظری را که در پیشگفتار چاپ اول کتاب خود ابراز داشته باید نظر نهایی او تلقی کنیم: «مکتب جدید در اساس بحق است.» (۵) ژان بل نه تنها در شماری از موارد مشخص به فریدریش شگل متکی است،^{*} بلکه نگرش بنیادین آنها نسبت به شعر هم یکسان است. گرچه ژان بل کوشیده است تا در نظریه خود میان امر کلاسیکی و رمانتیکی توازنی برقرار سازد، در اینکه خود کدامیک را ترجیح می‌داده تردیدی نمی‌توان داشت. ولی برخلاف برادران شگل، نظر تحسین‌آمیزش نسبت به رمان فکاهی انگلیس در سده هجدهم، نسبت به ریچاردسن و استرن و فیلدینگ و حتی اسمولت^{۱۳۲}، یعنی کسانی که هنر خود او، دست‌کم تا حدودی، از

* E.g. *Sämmtliche Werke*, ed. Berend, II, 113-4, 213, 56-7, 157, 215.

مثلاً: ژان بل گفته فریدریش شگل را «دورتر» از هر اینکه هر شعری باید رمانتیکی باشد تأیید می‌کند.
SW, II, 113; cf. Friedrich Schlegel, fragment 116.

129. polarization 130. formalistic

۱۳۱. Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819)، فیلسوف و نویسنده آلمانی از همدارازان هلمه ایسات و احساس.

132. Tobias Smollett (1721-1771)

آنها منبع بود، ادامه یافت.

زان بلی شعر را نه تقلید واقعیت می‌داند و نه بیان تاپ عواطف شخصی. هنر طبیعت‌مدار را «ماده‌گرایی»^{۱۳۳}، و هنر غنایی، عاطفی یا در سطح و هم‌انگیز را «نیست‌انگاری»^{۱۳۴} می‌خواند. یکی پس از حد خاص^{۱۳۵} و دیگری پیش از اندازه عام^{۱۳۶} است. هنر بایستی حاصل وحدت میان امر خاص و عام باشد؛ (۱۶) نه نسخه‌برداری از طبیعت است و نباید هم که دنیا را ناپود کند، بلکه باید زبان را از آئین طبیعت را رمزگشایی کند. بدین ترتیب، از شعر نباید توقع داشت که آموزنده باشد. شعر نشانه‌هایی در اختیار ما می‌گذارد. «همه دنیا، تمام زمان آینده از نشانه‌هاست؛ آنچه ما فاقدیم هنر خواندن آنهاست؛ ما به فرهنگ و دستور زبان نشانه‌ها نیازمندیم؛ هنر هنر خواندن را به ما می‌آموزد» (۷) شعر، یا تعبیری که در جارجوب خویش از این دنیا می‌کند، دنیای ریزشش، دنیای ثانوی، می‌آفریند که ذهن آن را به منشأ وجود آورده است. (۸)

شاعر از طریق خیال به این تعبیر دست می‌یابد. زان بلی نیز، مانند شلینگ و اوگوست ویلهلم شگل، میان قوه تازلری که آن را «قوة وهم» (Einbildungskraft) می‌نامد، و صرفاً از حافظه قوی و فعالتر است، و قوة برتر «خیال» (Bildungskraft)، که از جزءها کلی منسجم می‌سازد و «همه چیز را یکپارچه می‌کند»، (۹) تمایز قائل است. شاعر بزرگ از نیوعی برخوردار است که زان بلی آن را مؤکداً از فریحه^{۱۳۷} محض متمایز می‌سازد. فریحه ناقص است، حال آنکه نوع منسجم آن است که همه وجود شاعر در کار باشد؛ «همه نیروهای او در آن واحد شکوفا می‌شود» (۱۰) همه زندگی را ترسیم می‌کند، نه اجزای آن را. چون شعر با رؤیا فراتر دارد و رؤیا شعر غیرارادی است، شاعر از تمام ضمیر ناخشیار، که عظیمترین نیروی اوست، استفاده می‌کند. (۱۱) شاعر نباید فقط شخصیت‌های خویش را ببیند، بلکه باید صدای آنها را نیز بشنود. شخصیت است که باید — چونانکه در رؤیا اتفاق می‌افتد — گفتنی‌های را به او بگوید، نه اینکه شاعر به او بگوید «شاعری که ناچار است در این امر تأمل کند که آیا شخصیتی در موقعیت خاصی باید آری بگوید یا نه. آن شخصیت را باید دور بیندازد. این شخصیت نسبی بی‌فایده است.» (۱۲) ولی در عین اینکه زان بلی گاهی از تیوع جهان سخن می‌گوید که گویی همان غریزه است و سرودن شعر هم با دیدن رؤیا یکی است، ضمناً در روند آفرینی برای ضمیر هشیار نیز سهمی قائل است. او میان کلی به صورتی که مولود الهام است و اجزا که آنها را می‌توان «در سکون بروراند» به وجود فناوری معتقد است که

133. materialism

134. nihilism

135. particular

136. general

137. taken

محلّی تردید است. (۱۳) زان بل با تأکید بسیار «تپ هیجان» را رد می‌کند و آن را الهام ضعیف می‌خواند و همواره در این باره بافتناری می‌کند که هنر یکسر مولود ضمیر هشیار است و بایستی چنین باشد. (۱۴) او خود درونمایه «دوگانگی» را به نحو چشمگیری در رمانهایش به کار برده، زیرا به این امر وقوفی بارز دارد که آدمی می‌تواند خود را ببیند، احساس دوگانگی به او دست بدهد و به دو خود تجزیه شود که یکی بازیگر است و دیگری تماشاگر. در رمانهایش مردی از مشاهدۀ تصویر خویش در آینه منحوس می‌شود، با جفت خویش ملاقات می‌کند. بیکره مومی او را می‌سازد، به تن خوش می‌نگرد و می‌برد: «کسی در آنجا نشسته و من در او هستم. او کیست؟» (۱۵) در نظریۀ شعری‌اش نیز به دوگانگی میان زندگی رؤیا، که منبع آثار اوست، و تغییر شکلی که هنر در آن می‌دهد، و چیزی جز دخل و شرف هشیارانه در زبان نیست، وقوف دارد. چیزی که در پهنای زان بل دربارهٔ نوع و قریحه بازیگری دارد معرفی نوعی شاعر است که میان آن دو قرار می‌گیرد: این نوع تازه نوع «منفعل»^{۱۳۱} با مرد مؤنسی است که آفرینندگی را سبب بزرگترین شاعران را ندارد ولی، به اندازهٔ خود نابغه کلی^{۱۳۲} است. او موریتس و نووالیس را نمونه‌هایی از این نوع می‌داند. (۱۶) به همین ترتیب، در عین اینکه استعمار برای هنرمند ضروری است، هشیار «گناه‌آلود»ی بزر وجود دارد که دنیای خیال و غریزه ناهشیار را نابود می‌کند. (۱۷)

زان بل تقسیم عمدهٔ شعر را به کلاسیکی و رمانتیک از برادران شگلن گرفته است. ولی واژهٔ «کلاسیکی» را به کار نمی‌برد، زیرا از آن کمال در هر چیزی را الهامه می‌کند، در عوض، به آنها با تعبیرات شعر یونانی یا تجسمی در برابر شعر رمانتیک یا موسیقایی اشاره می‌کند. (۱۸) برای خوانندگان آثار وینکلمان و نخستین نوشته‌های فربدریش شگلن بازیگری ندارد که شعر یونانی را نندیسوار، عینی، متحون از وقار اخلاقی، و شادمانه آرام بخوانند. ولی شعر بر شور خطاب به یونان و یونانیان، «این مردم مست از بافتهٔ زیبایی با دین ماکسمان در جشنان و قلبشان»، (۱۹) از زان بل که از روح یونانی در او نسائی نیست، بعید است. در مورد او، در قیاس با دیگر آلمانها، غوغایت یونان رؤیایی بسیار رمانتیک‌تر می‌نماید، زیرا بی‌تردید کمتر کسی را می‌توان یافت که ذهنش از ذهن زان بل آراشی و غنیت کمتری داشته باشد. شعر رمانتیک را نتیجهٔ بی‌واسطهٔ مسیحیت می‌داند که آیین شهسواری و عقی آرمانی برگرفته از آن است. «پژارگی که مسیحی نباشد غیرممکن است: مریم به‌خودی‌خود به همهٔ زنان عزت می‌بخشد» (۲۰) و در جاب دوم درآمدی بر زیباشناسی (۱۸۱۳)، زان بل در قبال تفدهایی که از او شده بود در وصف خویش از امر رمانتیک مسیحی جرح و تعدیلهایی کرد: در اینجا

اذعان کرد که در آثار همر و سوفوکل نیز که مدتها پیش از مسیح می‌زیسته‌اند رگه‌هایی رمانتیکی یافت می‌شود. (۲۱) و از این گذشته، رمانتسم شمالی، هندی و خاورمیانه‌ای نیز وجود دارد که بر ادیان غیرمسیحی این مناطق مبتنی است. ضمناً، به موازات مفاهیمی که بوتروک و مادام دوستانل بتفصیل بیان کرده بودند، رمانتسم جنوب را از شمال متمایز می‌سازد. در بررسی کلی شعر جدید عاقلانه اظهار می‌دارد که درمانتسم هر قرن با دیگر قرون تفاوت دارد. (۲۲) او حتی در ارزش چنین دوگانگی‌هایی شک می‌کند، و می‌گوید که گویی همه طبیعت را به خطوط کج و راست تقسیم کرده باشیم. سپس زیرکانه می‌گوید که شعر رمانتیکی خطی کج و نیز خطی بی‌نهایت است. ولی از چنین تمایزات در فهم «حیات پویا»^{۱۴۰} چه چیزی حاصلمان می‌شود؟ ساده و مصنوع، ذهنی و عینی، به ما برای بازشناختن رمانتسم تفاوت شکسیر و پترازک و اریوستو و سروانتس، یا عینیت تفاوت همر و سوفوکل و ایوب و قیصر، کمک نمی‌کنند. (۲۳)

زان بل از تفاوت میان نوعهای ادبی نیز با شوخ طبعی سخن می‌گوید. در جاب اول کتاب خویش اصلاً به نوع غنایی اشاره‌ای نمی‌کند. در جاب دوم بخش مختصری درباره نوع غنایی اضافه کرده و در آن بخش، ضمن سخنان دیگر، این نکته مهم را متذکر شده است که «در حماسه با رویدادی سروکار داریم که از گذشته نشأت گرفته، در درام با عملی که به آینده می‌پیوندد، در شعر غنایی با عاطفه‌ای که در زمان حاضر محصور است.» (۲۴) این ارتباط میان نوعهای ادبی عمده با ابعاد زمان و زمانی دستوری^{۱۴۱} زان پس توجه بسیاری از کسانی را که درباره نظریه ادبی کار کرده‌اند، از دالاس^{۱۴۲} گرفته نااشناگر^{۱۴۳}، به خود جلب می‌کند. (۲۵) ولی زان بل خود در مواضع دیگر آن را نادیده می‌گیرد و حتی، آنگاه که حماسه را با گذشته و درام را با زمان حال مرتبط می‌بیند، آن را نقض می‌کند. (۲۶) در عمل حماسه را از درام متمایز می‌سازد ولی رمان را، که در موضعی میان آن دو قرار دارد، بتفصیل مورد بحث قرار می‌دهد. بدین ترتیب، به وجود رمان حماسی و رمان دراماتیکی قائل است: رمان حماسی از جمله شامل رمان رمانتیکی است که به رؤیا یا داستان برپا شباهت دارد و از این رو، به آغاز و پایان نیاز ندارد و شمار وقایع ضمنی^{۱۴۴} آن محدود نیست (چنانکه حماسه نیز در نظریه شگلگ چنین است)، رمان دراماتیکی طرحی دقیقتر دارد و در نظر زان بل بر نوع حماسی مرشح است. اما بر روی هم، زان بل رمان را نوعی «دانشنامه شعری» یا نوعی ادبی می‌شمارد که به نویسنده آزادی بسیار می‌دهد. (۲۷)

140. «dynamic life»

141. sense

142. Ernas Sweetland Dallas

143. Ernst Stuger

144. episodes

در مقایسه با شخصیت پردازی، برای طرح و انگیزش اهمیت کمتری قائل شده است. طرح فقط در چارچوب شخصیت معنا می‌یابد و در نظر ژان پل از روند ابداع شخصیت پیروی می‌کند. اگر در انگیزش راه افراط پیموده شود و در این مورد بیش از حد سختگیری شود خطرناک خواهد بود. ژان پل میان طرح و انگیزش و شخصیت‌سازی رولپت متعددی می‌بیند. مثلاً متذکر می‌شود که شخصیت‌های بسیار متحجر مناسب رمان نیستند، زیرا هر کنش آنها از پیش معلوم است و کلیّ ماجرا قابل پیش‌بینی می‌شود. و شخصیت‌های صرفاً منفعل نیز از نوع قبلی مضرت‌رند، زیرا همه بار داستان را بر دوش طرح می‌گذارند و طرح، به سادگی، به یک رشته رویدادهای اتفاقی تبدیل می‌شود. (۲۸) ژان پل، در بحث درباره شخصیت پردازی، کمال مطلوب خویش را در مورد وحدت میان امر خاص و کلیّ به کار می‌گیرد: هر آدم داستانی خنده‌داری، حتی کسانی مانند والتر شندی و عمو توبی^{۱۲۵}، باید دارای چیزی باشد که او را کلیّ و نمادین سازد، و هر آدم داستانی کلیّ باید چنان فردیت یابد تا به صورت آدمی درآید که گویی با ما مکالمه می‌کند و به یادمان می‌ماند. با وجود این، ژان پل از فکر ساختن آدم‌های داستانی کامل و آرمانی‌شده دفاع می‌کند، گو اینکه ممکن است ترسیم آنها کاری بس مشکل باشد، زیرا هر چه به حدّ آرمانی نزدیکتر شویم به عمومیت^{۱۲۶} هم افزوده می‌شود. (۲۹) به هر تقدیر، شاعر باید دنیایی کامل ترسیم کند، جایی برای شیاطین و جایی برای خدایان. هم شیاطین خاص خود را و هم فرشتگان خاص خود را. (۳۰) برای خلق این دنیای دوم، باید تمام انواع آدمیان، «تبار وجود معنوی آدمی» و «علم‌الاساطیر ارواح»، را ترسیم کند. (۳۱) ژان پل چنین استدلال می‌کند که شاعر نیازی به این ندارد که در زندگی واقعی با این موقعیتها و شخصیتها آشنا شده باشد؛ همه اشکال نوع بشر در هر آدمی موجودند و شاعر، چنانکه گویی آنها را پیش‌بینی کند، با آنها آشناست؛ او هم کلین^{۱۲۷} را می‌شناسد و هم اریل^{۱۲۸} را. گو اینکه خواننده در زندگی واقعی خود با این شخصیتها مواجه نشده است آنها را واقعی و درست می‌یابد، زیرا شاعر به آدمیان گفتار و آگاهی می‌بخشد. (۳۲) ژان پل تأکید می‌کند که هر آدم داستانی به نکته‌ای برجسته^{۱۲۹}، به «لحنی غالب»^{۱۳۰} نیاز دارد، ولی در عین حال می‌گوید که شاعر می‌تواند ناهمسازترین ویژگیها را با هم سازگار سازد. (۳۳) آدم‌های داستانی باید دارای

۱۲۵. Uncle Toby و Walter Shandy، از آدم‌های داستانی در رمان تریسترام شندی نوشته لارنس استروث.
146. generality

۱۲۷. Caliban، در نمایشنامه طوفان شکسپیر، غلامی ناقص‌الخلقه و نیمه‌آدمی که مولود ازدواج ساحرهای با یکی از شیاطین است و از این رو نمادی از امیال بدوی آدمی به شمار می‌رود.

۱۲۸. Ariel، در نمایشنامه طوفان، یکی از پریان که به میل خود می‌تواند از انتظار ناپدید گردد و نمادی از قوه خیال آدمی است.

149. punctum saliens

150. «dominant tone»

و از تکان خاصی خود باشند، اما در ساختن آنها باید از ویژگیهای جسمانی — گاهی تنها یک ویژگی جسمانی — و حتی ناسی که به آنها داده می‌شود استفاده شود. (۳۴) ظاهراً زان بل یکی از نخستین رمان‌نویسان است که جیس بتفصیل به نامگذاری آدمهای داستانی پرداخته‌اند. البته معیار او در دوزی هرگز معیارهای حقیقت‌شناسی^{۱۵۱} و نوع محض نیست، حتی اگر آدمهای داستانی رمان اراده و هیجاناتی خود را به کار ببرند او رمان‌نویس را مختیر می‌داند که آنها را از قوه درک و خیال خود بهره‌مند سازد. (۳۵) برخی از این تمایزها چندان قانع‌کننده نمی‌نمایند، با چنین به نظر می‌رسد که دست بالا، به انواع بسیار مشخص رمان محدود باشند. ضمناً، ملاحظاتی از بل دربارهٔ سبک غالباً چیزی جز دفاع از روال کار خود او نیستند: او صناعات «عصری» را بر «سعی» ترجیح می‌دهد، از اسعاره درهم^{۱۵۲} و نثر آهنگین دفاع می‌کند، و البته، جناس^{۱۵۳} و تلمیحهای^{۱۵۴} فضالانه را دوست دارد، زیرا هنر کلامی با ذکاوت و ذکاوت هم با قوه خیال یونانی نزدیک دارد. (۳۶)

بختی‌هایی که در درآمدی بر زیباشناسی به طنز و فکاهه و گمندی اختصاص داده شده‌اند، از جنبه‌های متعدد، بدیع‌ترین بخشهای آن کتاب به شمار می‌آیند. زان بل از جمله نخستین کسانی است که در جارجوب نظریه‌ای ادبی به نظر برداری دربارهٔ این مفاهیم دست زده است، و کار او در دیگران بغایت مؤثر بوده است. بخشهای فریدریش تنودور فیشر^{۱۵۵} برگرفته از اوست؛ گولریج نظریه‌ای او را تکرار کرد؛ و مردیت^{۱۵۶} از آرای او استفاده کرد. (۳۷) ولی در عین اینکه باید ارزش تاریخی رده‌بندیهای زان بل و ابتکاری را که در برخی از ضوابطش به خرج داده اذعان کرد، امروزه بعد و شاید غیرممکن است که تمایزهایی که در این زمینه قائل شده کسی را قانع کند. فقدان تمایز آشکار میان روان‌شناسی و نظریهٔ ادبی یکی از دلایل عدم موفقیت زان بل است. تعاریف امر خنده‌آور یا طنزآلود یا فکاهی می‌توانند به سادگی به روان‌شناسی توصیفی مربوط باشند، چنانکه در مورد غسق و نقرت و شادی و آس، یا هر اضافهٔ دیگری. نیز چنین است. (۳۸) موضوع فقط آنگاه جنبهٔ زیباشناسی پیدا می‌کند که بر استفاده‌ای که از امر خنده‌آور یا فکاهی در اثری هنری کرده‌اند، یا بر نقشی آن در شکل‌های هنری خاصی چون گمندی یا هجوم، یا بر راه‌های مختلفی که به وسیلهٔ آن نگرش غالب

151. verosimilitude

152. catharsis ← جیب‌زنی (نقد) ص ۶۰، ۶۱، ۶۲

153. pun

154. allusion

155. Friedrich Theodor Vischer (1807-1867)، ماهر و مستند «در ادبیات و زیباشناسی» و استاد بهشت هگلی

156. George Meredith (1828-1909) در هر دو ترجمه و منطق ادبی انگلیسی در بحث طنز و کلام (The Idea of Comedy and the Uses of the Comic Spirit (1877) است.

نویسنده خاصی را تعریف می‌کند، متمرکز باشد. ژان بل به این تمایزها کاری ندارد، بلکه انواع گوناگون امر کمیکی را بتفصیل شرح می‌دهد و واژه‌ها را چنان تعبیر می‌کند که معنایشان با کمال مطلوب او سازگار شوند.

بدین ترتیب «طنز/ذکاء»^{۱۵۷} نزد ژان بل نیرویی روانی است که با امر کمیکی کاملاً متفاوت است. و عبارت از کشف تشابهات میان اعیان متباین و ظالمتی قدر مشترک است. (۳۹) ژان بل سپس دو تعبیر متمایز از این مفهوم ارائه می‌کند: یکی به قوه فاعله مربوط می‌شود و دیگری از نوع تصویری و بصری است. در هنر نوع اخیر مهم است: یا به جسم روح می‌بخشد یا روح را متجسد^{۱۵۸} می‌سازد. (۴۰) بدینسان قوه مجاز به طور کلی است. نفس قوه شاعرانه که در خدمت نگرش نمادین به جهان است. بر این مینا جناس شگردی می‌شود برای کشف تشابهات پدید که با ایجاد تطبیقات و «جفت کردنهای بدون عاقله» (۴۱) خواننده را به شگفتی می‌آورد. و نیز (ذکتهای خیال)، با جلب توجه به خود نشانه، آزادی ما را از قید عبودیت نشانه آشکار می‌سازد. (۴۲) ذکاء عامل تعادلی بخش و رهایی بخش است. ژان بل در مورد ضرورت پرورش این قوه توسط آلمانها داد سخن می‌دهد. زیرا معتقد است که به آنها آزادی و مساوات خواهد بخشید چنانکه آزادی و مساوات هم این قوه را برایشان به ارمغان خواهد آورد. (۴۳) بدین ترتیب، این قوه از ضروریات بنیادین هنر است و جامعه سالم و آزاد نیز به آن نیازمند است. اما طنز/ذکاء از آن رو می‌تواند همه این امور را بر عهده بگیرد که ژان بل جنبه اجتماعی این مفهوم را از کارکرد آن در ادبیات متمایز نمی‌کند. ژان بل آن را از لحاظ روان‌شناسی و زبان‌شناسی در نظر گرفته و به از لحاظ هنری. طنز امری است کاملاً جدا از امر کمیکی و از این رو آیه رغم گوشتهای ژان بل، آن را مشکل بنوان از تعبیرهایی چون «ابنگار» و «ذکاوت» و حتی «ابداغ»، که از لحاظ تاریخی با آن پیوند دارند، تمیز داد. اگر طنز و ابتکار یکی بودند. آثاری نظیر نقد خرد ناب را باید طنزآمیز می‌خواندیم.

ژان بل امر کمیکی را نیز به همین ترتیب پدیده کلی حیات تلقی کرده است. ولی در این مورد به مقوله ماورای طبیعت وارد می‌شود. امر کمیکی «شهود حسی امر غیرعقلی نامتناهی»^{۱۵۹} است: «میان تلاش با وجود موجودات مضحک با رابطهای که از طریق حواس درک شده تقابلی عینی وجود دارد»؛ (۴۴) و تقابلی ذهنی نیز وجود دارد که ژان بل آن را چنین توضیح می‌دهد که ما پیش خود را به موضوع، یعنی موجود مضحک، «به عاریه می‌دهیم».

157. 158. مروجی بر توضیحاتی که در جلد اول این کتاب، ص ۲۴۷، ۲۴۸ آمده درک مطالب مورد بحث را تسهیل خواهد کرد.

158. entbode

159. «sensually intuted infinite Unreason»

نمونه‌ای که ذکر می‌کند این است: اینکه سانچو بازرا یک شب تمام خود را بر فراز گودالی کم عمق معلق می‌کند چرا خنده‌دار است؟ عمل او نامعقول نیست، زیرا او نمی‌دانش که زیربایش ورطه‌ای عمیق وجود ندارد و آنقدر هم غافل بود که نمی‌خواست خطر سقوطی مهلک را به جان بخرد. با این همه، «عاریه دادن پیشمان» به سانچو بازرا باعث نمی‌شود که آنچه واقعاً روی داده وصف شود. اگر دانش خود را به سانچو «عاریه» دهیم عمل او صرفاً بوج و احقانه خواهد شد. (۴۵) از این گذشته، حتی اگر «اسناد»^{۱۶۰} یا عملی جایگزینی – تعبیری که بعداً بیشتر و لیس^{۱۶۱} نیز از او اقتباس می‌کند (۴۶) – صورت پذیرد، این نیز ظاهراً انواع امر کمیکی را دربر نمی‌گیرد. مع هذا، زان بل بی‌تردید در مردود شمردن نظریه هابز^{۱۶۲} او به طور ضمنی برگسوزا در این مورد که خنده ناشی از احساسی برتری و «شکوه ناگهان»^{۱۶۳} است^{۱۶۴} محق است. او به این نکته توجه دارد که خنده می‌تواند کودکانه و از حسن خلق باشد؛ اگر صدها و هزاران تن همراه با ما بخندند ما ناراحت نمی‌شویم.

اگرچه مثالها را از آثار ادبی برگزیده، موضوع امر کمیکی را از لحاظ کاربرد هنری آن بررسی نکرده است. این موضوع با فکاهه^{۱۶۵} تفاوت دارد. زیرا فکاهه را می‌توان دقیقتر تعریف کرد و زان بل نتوانسته است آن را در چارچوب ارزشهای هنری وصف کند. او کار را با طرح مفاهیم کانتی آغاز می‌کند؛ فکاهه در نظر او گونه‌ای امر کمیکی، یعنی کمندی رمانتیکی، «معکوس امر شکوهمند» است. «امر کرائمند را در تقابل با ایده (صورت ذهنی) از میان برمی‌دارد، نه امر فردی را فکاهه با بلاغت فردی، با الهه [چنانکه در هجو می‌بینیم]، سر و کار ندارد، بلکه فقط کار احمقانه و دنیای دیوانه را در نظر می‌گیرد.» (۴۷) زان بل در اینجا علّوری را به اوج خود نمی‌رساند که این واژه قبلاً در انگلستان یافته بود. «فکاهه» نخست با «طیایع»^{۱۶۶}، با غریب اخلاقی، «شخصیتهای مضحک»، کسانی که با وسواس به امری می‌چسبند و فکر و ذکرشان به آن مشغول می‌شود، پیوند داشت. تنها در سده هجدهم بود که

«Surrefische Werke, II, 108. اندس و زانر دینی^{۱۶۷} و گونه حس دلایلی را در رد هابز آورده بودند. برای استدلالی امروزی بر صده نظریه هابز، نگاه کنید.

Max Eastman, *Enjoyment of Laughter* New York, 1936.

160. imputation

۱۶۱. Theodor Lipps (1851-1914). فیلسوف آلمانی

۱۶۲. Thomas Hobbes (1588-1679). فیلسوف انگلیسی

165. -humors-

163. «sudden glory»

164. humor

۱۶۶. James Beattie (1735-1803) شاعر اسکاتلندی و استاد فلسفه اخلاقی

هاله معنایی جدی یا احساساتی یافت.^{۱۶۷} این واژه را ژان پل به شکل خاصی از امر کمیکی اطلاق می‌کند. شکلی که متضمن فلسفه مدارا و القای منهوی جدی درباره دنیا و کسب بصیرت نسبت به تضادهای آن و بخشودن حماقتهای رایج در آن است. فکاهه به تعبیر ژان پل با خودبیمارانگاری^{۱۶۸} قرابت بسیار دارد. انگلیسیان، جدیدترین و سودایی‌مزاجترین ملتها، شوخ طبعترین آنها نیز هستند، و فاجعه‌بارترین ادوار تاریخ هم‌عترین فکاهه‌گویان را به جهان عرضه کرده است. ژان پل، برخلاف پیشینیان خود که فکاهه را نگرشی تحریف‌شده تعریف می‌کردند، آن را به عکس وسیع‌ترین و آزادترین نگرش نسبت به جهان می‌شمارد. به زبان فلسفه ماورای طبیعت شلنگ، که ژان پل در این موضع به کار می‌برد، در اینجا امر کرالمند توسط ایده (صورت ذهنی) جاودانی نابود شده است. (۴۸)

پیدا است که مفهوم فکاهه در نظر ژان پل به تعبیری که فریدریش شلگل از کتاب^{۱۶۹} رمانتیکی کرده بسیار نزدیک است. (۴۹) ژان پل، مانند شلگل، از این نظر دفاع می‌کند که فکاهه‌گو به کار خود استعبار کامل دارد. مثلاً متوجه این نکته هست که استرن هنرمندی بغایت هشیار است؛ او چنین استدلال می‌کند که دخل و تصرفهای آگاهانه حتی استفاده از امر رکیک و مستهجن را نیز ممکن می‌سازد. زیرا فکاهه آنها را خنثی می‌کند. پاهوها^{۱۷۰}ی سونیفت یا «رخکن بانو»^{۱۷۱}ی او، که تکرری^{۱۷۲} را از جا به در برد، ژان پل را ناراحت نکرد. (۵۰) دلفک درام را در حکم هماوازان کمدی می‌شمارد و از کاربرد آن دفاع می‌کند. ولی کتابه به مفهوم محدود آن را ژان پل به «جذبی نما» منحصر می‌سازد و، به طور کلی، ظن او بر این

* در مورد تاریخ نظری این واژه مثلاً «تعریف فکاهه» را در کتاب زیر ببینید

«Les Définitions de l'humour» in Fernand Baldensperger, *Études de l'histoire littéraire* (Paris, 1907), pp. 176 ff.

کیمز، در عناصر نقد خود، می‌گوید: «این کیفیت [فکاهه] مؤلفی تعلق دارد که، ضمن نظاره به مذلت و حدیث، به مطالب جویشی چنان صفا می‌بخشد که موجد شادی و خنده باشد.»

Kames, *Elements of Criticism* (9th. ed. Edinburgh, 1817), I, 332.

نیز رگه، جلد اول تاریخ نقد حدیث، ص ۱۷۰، ۱۷۱.

167. hypochondria

168. irony

169. Yahoo (گایور در چهارمسی سفر خود اسطوره‌های گایور نوشته «امانوئل» - «فومی و هشتی و کتیبه و غیره» انگیزه آتش می‌شود که فرانس (Houyhnhm) می‌معنول و باقی‌مانده آنها را راه گرفته‌اند. شهادت پاهوها به نژاد بشری گایور را ناراحت می‌کند. عوسنها به پنده نوع بشر در بهرین ممکن خود عوسند و با معرفت معاندت می‌آید در وضعی منحل.

170. «Lady's Dressing-room»

۱۷۱ Wilsam Makepeace Thackeray (1811-1863). رمانتیکس انگلیسی.

است که نوعی بازیگوشی و کلی‌مسلكی و زیبارسنی محض باشد. (۵۱) زان بل به افراط در زیبارسنی سخت بدگمان است، و در رمان غول^{۱۷۲} (۱۸۰۰-۱۸۰۴)، که اندکی پیش از کتاب زیباشناسی خود نوشته، خطرهای آن را در شخصیتی اهریمنی و خودویرانگر ترسیم کرده است. استعمار مضاعف بازیگر و تماشاگر و سوسه شخصی نیرومندی بود که زان بل در تمام عمر خویش با آن مبارزه می‌کرد. (۵۲) تمایزات دقیقی که میان امر کمیکی و کنایی و طنز آلود و فکاهی قائل شده، دست کم تا حدودی، کمال مطلوب خود او را مشخص می‌سازد. کمال مطلوبی که هم اخلاقی و هم زیباشناختی است. پیشی نیست به جهان است که بلاهت و ناهماهنگی آن را مشاهده می‌کند ولی این مشاهده با نگرانی و همدلی همراه است.

زان بل را مشکل بنون منتقد عملی خوبی خواند. البته می‌توان از نوشته‌های گوناگون او البومی از آرا دربارهٔ بیشتر نویسندگان آلمانی و معدودی غیرآلمانی گرد آورد. (۵۳) این آرا موضع نظری کلی او را روشن می‌کنند: مثلاً تقدیس هر در، بی‌اعتنایی به شیله و گوته، و تحسین سخاوتمندانه نسبت به بسیاری از معاصرانش؛ نیک و نووالیس و فوکه^{۱۷۳} (که در ارزیابی او سخت افراط کرده) و ارنست تودور هوفمان (که با ادبیات آشنایش کرد ولی آثار بعدی او ظاهراً دون انتظارش بوده است). (۵۴) دربارهٔ رمان‌نویسان انگلیسی سده هجدهم هم می‌توان اشارات تحسین آمیزی یافت. زان بل نیز مانند بقیهٔ رمانتیکها شکسیر را می‌ستاید ولی بهشت از دست رفتهٔ میلن را غییب می‌کند. (۵۵) تجلیلی که از مولیر می‌کند ظاهراً برخلاف عقیدهٔ نازل اوگوست و بهلهم شنگل دربارهٔ این نویسنده است. ولی او در ضمن اولوبنی را که شنگل برای «مارس»^{۱۷۴} های او قائل است نایب می‌کند. (۵۶) لکن تنها اندکی از این آرا بر استدلال یا تحلیل مبتنی است. زان بل مقداری نقد کتاب نوشت، ولی غالباً آنها تک‌مابه‌اند. دو نقد مفصلی که بر کتابهای دربارهٔ آلمان و کورین مادام دوستال نوشت حاکی از نیریزی و نکته‌سنجی او هستند. و احساس‌نگری و سطحی بودن درک مادام دوستال را دربارهٔ ادبیات و فلسفهٔ آلمان نشان می‌دهند. (۵۷) جملات تحسین آمیزی که دربارهٔ جهان همچون اراده و تصور^{۱۷۵} نوشت (۱۸۲۵) از جمله امتیازات اوست. زیرا در آن زمان منتقدان و خوانندگان به این کتاب هیچ اعتنایی نکرده بودند. (۵۸) با وجود این، اهمیتی که زان بل برای نقد عملی قائل است غیرمنتظره است. از گفته‌های اوست که یک مجموعه کتابگزاری برای هنرمند از تازه‌ترین نظریهٔ زیباشناختی مفیدتر است. «در هر کتابگزاری خوبی نظریهٔ زیباشناختی خوبی مستر یا

172. *Der Titan*

Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) ۱۷۲

۱۷۳ - Larze ۱۷۴ = جلد دوم اثر کتاب، ص ۴۱۹

175. *Wie als Wille und Vorstellung*

مطرح شده است. و از آن مهمتر، نظریه‌ای است که عملاً به کار برده شده و آزاد است و مختصر و مفید بیان شده و. با اشاره به مثالهایی از کتاب مورد بحث، به روشنترین وجهی ابراز شده است. «(۵۹) زان بل بر آن است که بهترین بوطیقا تعیین وجوه ممیز همه شاعران است. (۶۰) او خود گامهایی در این زمینه بر می‌دارد و، مثلاً، به بررسی ممیز تنویدی نویسندگان عمده آلمان می‌پردازد. (۶۱) ولی تقریباً در همه موارد وجوه ممیز آنها را به شیوه‌ای استعاری، از نوعی که بعداً «نوع مدارانه»^{۱۶۶} نامیده می‌شود، منخسف می‌کند. شیوه مزبور مبتنی بر این نظر نویسنده است که منتقد باید فقط به زیباییها اشاره کند، و نقد چیزی نیست مگر شعر تازه‌ای که اثر هنری موضوع آن است. (۶۲) این شیوه پیامد منطقی نظر اهراملی زان بل دربارهٔ پیکسارچگی اثر هنری است: «بهترین جنبه کار هر نویسنده را در امر خاص نمی‌توان یافت، و آن را نمی‌توان نشان داد، زیرا شکوه زمینه کار اشاره به جزئیات را بر نمی‌تابد.» (۶۳) اما این چیزی جز قلم کردن امر انتقاد نیست، حال آنکه هر آنچه دربارهٔ نظریه ادبی زان بل گفته‌ایم باید این واقعیت را آشکار ساخته باشد که شعر صرف دربارهٔ شعر نیست بلکه ساختار فکری مهمی است که قدرت آن دقیقاً در تمایزات و هریقات و توصیفات آن است، دربارهٔ مؤلفان یا آثار نیست بلکه دربارهٔ مقولات و شکردهاست، دربارهٔ فن رمان و ماهیت فکانه است.

PDF.tarikhe
PDF.tarikhe

فصل چهارم: از جفری تا شیلی

اگر واژه «رمانتیک» را به معنای برنامه‌ای تلقی کنیم که هشیارانه مطرح شده و این نامگذاری را مهم بشماریم، در انگلستان، برخلاف قاره اروپا، چنینی به این نام وجود نداشته است. اگرچه واژه «رمانتیک» در سده هفدهم از انگلستان به قاره اروپا رفت و در انگلستان معنایی ادبی یافت و به رمانسهای قرون وسطایی و حماسه‌هایی (ایوسنو و تاسو) اطلاق گردید که منبعث از آنهاست، با وجود این، تفصیلات مربوط به تقابل میان امر رمانتیکی و کلاسیکی به برادران شلگل تعلق دارد. کولریج در گفتارهای ۱۸۱۱ خود به این تمایز اشاره می‌کند ولی بی‌تردید آن را از اوگوست ویلهلم شلگل اقتباس کرده است. اما چون این گفتارها در آن زمان به چاپ نرسیدند این تمایز از طریق کتاب درباره آلمان (۱۸۱۳) مادام دوستال، که نخست در لندن به چاپ رسید و ترجمه انگلیسی آن نیز اندکی بعد منتشر شد، در میان انگلیسیان رواج یافت. این کتاب را منتقدان بسیار با نظر موافق مورد بحث قرار دادند و تمایز میان امر کلاسیکی و رمانتیکی غالباً تکرار می‌شد. گفته‌های مادام دوستال توجه خوانندگان را به شلگل جلب کرد و چندی نگذشت که سخنرانهای او توسط جان پلک^۱ به انگلیسی ترجمه شد (۱۸۱۵). از آن پس انگلیسیان، بویژه ویلیام هزلت و والتر اسکات – و بسیاری از نویسندگان کم‌اهمیت‌تر نیز – تمایزات و آرای شلگل را به کار بردند و گفته‌های او را نقل کردند. (۱)

ولی هیچیک از شاعران انگلیسی آن زمان خود را رمانتیک نمی‌شمردند و این بحث را به دوران و کشور خویش مربوط نمی‌دانستند. کولریج و هزلت چنین نکردند. با یرون صریحاً آن را رد کرد؛ اگرچه او شخصاً شلگل را می‌شناخت و از او خوشش نمی‌آمد و کتاب درباره آلمان مادام دوستال را هم خوانده بود، تمایز «رمانتیکی» – کلاسیکی» را صرفاً امری مربوط به

1. John Black

قاره اروپا می‌دانست. بایرون بی‌تردید به این امر مشعر نبود که از رمانتیکهاست؛ ولی یکی از جاسوسان پلیس اتریش در ایتالیا از او واردتر بود، زیرا در گزارشی نوشت که بایرون از جمله رمانتیکهاست و «اشعاری به این سبک جدید سروده و هنوز هم می‌سراید» (۲).

تعبیرات «یک رمانتیک»، «یک رمانتیست»، و «رمانتیسم» را کارلایل نخستین بار در انگلستان، آن هم در اشاره به آلمانها، به کار برد. ولی مکتب رمانتیکی انگلیسی، تحت تأثیر آشکار نویسندگان قاره اروپا، در دهه ۱۸۵۰ در کتابهای درسی تاریخ ادبیات جا افتاد.^۳ ولی فقدان این واژه‌ها در انگلستان نباید باعث انکار این واقعیت گردد که نویسندگان انگلیسی از همان اوان کار به خوبی آگاه بودند که چینی آغاز شده که مقایسه انتقادی و روال شاعری سده هجدهم را مردود می‌شمارد. وحدتمند است، و جنبتهایی مشابه آن در قاره اروپا، بویژه در آلمان، موجود است. بدون واژه «رمانتیسم» می‌توانیم، در دورانی کوتاه، آثار تغییر را مشاهده کنیم؛ برداشت پیشین درباره تاریخ شعر انگلیسی و پیشرفت یکپارچه آن از والتر و دیم^۴ را درآید و بوب، برداشتی که همچنان در زندگینامه شاعران^۵ جانشن مقبول بود، به برداشت مخالف آن با تعبیرات تند ساودی^۶ تغییر می‌کند: «دورانی که ایام درآیدن را تا ایام بوب در برمی‌گیرد عصر ظلمانی شعر انگلیسی است.» (۳) ولی این صرفاً نظر گروهی انقلابی، یعنی محفل کوچک وره‌زورت و ساودی و کولریج، نبود، بلکه نظری درباره ادبیات انگلیسی است که نشانه بسیار متفاد ادیپرو و پویو^۷ و سخنگوی آن در مسائل نقد، فرانسس چفتری^۸ (۱۷۷۳-۱۸۵۰) نیز آن را پذیرفته و از آن استقبال کرده است.

از عجایب روزگار یکی همین است که امروزه چفتری را بیشتر به این مناسبت می‌شناسیم

۲. در ۱۸۴۶، جیمز «یک رمانتیک» در اشاره به گروهی^۱ ادیبانی به کار رفته است.

Two Novels, ed. C.E.Norton (New York, 1898), p. 111.

۳. رمانتیست، در ۱۸۴۶، در «مجموعه کتابت آلمانی» در ۱۸۴۶، در مطالعه‌ای درباره شیلر.

Works, Cernemey ed. (London, 1890) 26, 53; 27, 172.

فرهنگ مرگ انگلیسی آکسفورد چاپ اول: نخستین کاربرد این واژه‌ها را به رمانتهایی بسیار متأخرتر نسبت می‌دهد. «یک رمانتیک» را در ۱۸۸۲، «رمانتیست» را در ۱۸۶۰، «رمانتیسم» را در ۱۸۴۶، درباره کتابهای درسی به یادداشت شماره (۵) رجوع کنید.

۴. Edmund Walker (1606-1687)، شاعر انگلیسی.

۵. Sir John Denham (1615-1669)، شاعر انگلیسی متولد ایرلند.

۶. Lives of the Poets، ۳۳، جلد اول این کتاب، ص ۱۵۴، ۱۵۵.

۷. Robert Southey ۳۰، حدس فصل، ص ۱۴۸، ۱۴۹.

۸. Edinburgh Review

۹. Franca Jeffery

۱۰. Tommaso Grossi (1790-1853)، شاعر و مترجم ایتالیایی.

از جفری تا جلی ۱۳۷

که با وردزورت میانه خوبی نداشته و تقدش را درباره گشت وگذار^۹ وردزورت با لحنی «آقا معلّمانه» آغاز کرده و گفته است که «این راه به جایی نمی‌برد». جفری را غالباً توکل‌اسیست و از بازماندگان سده هجدهم، با مدافعان آن، پیشقراول تنوا مانسهای^{۱۰} آمریکایی، و پشوا و مبلغ ضدیت با رمانتیسم شمرده‌اند. (۴) اینان در تأیید گفته خود نیز نخستین جملات نقد کتابی را که درباره تالابا^{۱۱}ی ساودی در نخستین شماره ادینبرو ریویو (۱۸۰۲) نوشته نقل می‌کنند: «شعر دست کم از این لحاظ با دین وجه مشترک دارد که معیارهای آن را مدتها قبل نویسندگان مله‌می تثبیت کردند که تردید در حجّثشان دیگر مجاز نیست.» (۵)

ولی اگر انتقادات عینی جفری را بررسی کنیم ناگزیر به این نتیجه خواهیم رسید که چنان استنتاجانی گمراه‌کننده است. در واقع او نیز به اندازه ساودی به توکل‌اسیسم انگلیسی حمله کرده است. تصویری که از آن دوران ترسیم می‌کند افراطی‌ترین رمانتیسها را هم راضی می‌کند. شاعران آن دوره «فاقد قدرت یا عظمت خیال بودند ... از رقت احساس و شور در آنها خبری نبود ... بی‌تردید با فراست و باکیزه و سلیس و معقول، ولی در عین حال سرد و جیون و سطحی‌اند. هرگز درگیر صحنه‌های بزرگ طبیعت یا هیجانهای شدید آدمی نمی‌شوند ... از این رو، الهام آنها چیزی چندان بیش از فهم درست و جایک نیست؛ و بندرت قوه ابداعی از خود نشان می‌دهند که در خدمت ریشخند کردن و هجو سرایی نباشد.» (۶) درآیدن را به مناسبت فقدان رقت احساس و «پاوه سراییهای طاقوت فرسایش»، و آدیسن و سونیّت را به سبب «بی‌روحی و ناتوانی» سبک حدّی آنها به باد انتقاد گرفته است. سونیّت را به طور کلی کم ارزش می‌داند. «تقریباً همه آثارش مایه آبروریزی‌اند»، و سفرهای گالپوره بزرگترین تألیفش. حتی در بیشتر قسمتهای تأمل‌انگیز و هجایش، «بغایت عامیانه و بیش‌بافانده» است. (۷) بوب «پیش و بیش از آنکه شاعر باشد، هجویه‌سرا و اخلاقی‌گرا و آدمی نکته‌سنج و منتقد و نویسنده خوبی است.» «در سراسر اشعار او تصویری از طبیعت یا عاطفه ساده یافت نمی‌شود.» (۸) پس جفری آشکارا از این نکته خشنود است که «نکته‌سنجان دوران ملکه آن^{۱۲} از اوج غلوفی که، بدون هیچ رقیب، حدود یک قرن از آن برخوردار بودند بدریج باین کشیده می‌شوند.» دهه‌های پس از آن را نیز بهتر نمی‌یابد؛ سلطنت نخستین دو سیرج «دوره قنوت لبوغ ملی» است. (۹)

غایت ستایش جفری متوجه شکسیر و دوران اوست. عصر ملکه الیزابت «به مراتب

9. Excursion

10. neo-humanists ← توضیحات مترجم در پایان کتاب

11. *Thalaba the Destroyer* (1801). شعری روانی

12. Queen Anne، دوران سلطنت ۱۷۰۲-۱۷۱۴

درخشانترین عصر تاریخ ادبیات انگلیس است — یا در واقع، در تاریخ عقل و استعداد بشری. «از حیث قدرت راستین و اصالت نبوغ، نه دوران بریکلس، نه عصر اوگوستوس، نه دوره لئوی دهم، نه سلطنت لویی چهاردهم، هیچکدام با آن قابل قیاس نیستند.» (۱۰) جفری نه تنها ستایشگر شکسپیر است و تقریباً بدون هیچ شرط و قیدی، از او در برابر خرده‌گیرهای مادام دوستان دفاع می‌کند، بلکه به رجال ادبی کماحقه صد هفدهم نیز ابراز علاقه می‌کند و از جان فورد^{۱۴} و جرمی بنتلر^{۱۵} تجلیل وافر به عمل می‌آورد. «بسی به خود جرأت می‌دهیم و به تأکید می‌گوییم که در هر ورقه‌ای از نوشته‌های متور جرمی نبلر خیالات ظریفتر و صورتهای بدعتر، مفاهیم و تعبیرات درخشانتر، صناعات نازمتر و کاربردهای تازه‌ی صناعات کهن، و خلاصه کنیم، از جسم و روح شعر در آن بیشتر یافت می‌شود تا در تمام حکامه‌ها و حماسه‌هایی که از آن زمان تاکنون در اروپا سروده شده‌اند.» (۱۱) این تجلیل از ادبیات بیش از دوره بازگشت سلطنت معلول کهن‌دوستی یا وطنخواهی نیست. جفری از احیای سبک نمایشنامه‌نویسی و شعر دوره ملکه الیزابت استقبال می‌کند. «تقلید از نویسندگان متقدم، و بویژه نمایشنامه‌نویسان متقدم، امری که در متعلق ساختن آن ما نیز خود را با محدودی مؤثر می‌دانیم، گویی چهار نازدهی در شعر ما پدید آورده است.» (۱۲) جفری از کیتس تجلیل می‌کند، و نسبتاً شورش را به فلچر و بن‌جاسن سراینده شعرهای شبانی و میلتن جوان می‌رساند و در او «نبوغ راستین شعر انگلیسی» را می‌بیند؛ در آنر کیتس خیال برتر و هالبر از هر عنصر دیگری است. (۱۳) بائرون نیز نه‌نهایتاً این رو که «شاعری درجه اول» است، بلکه به سبب نوشتن ترازوی سارافاناپالوس^{۱۶}، او را سخت تحت تأثیر قرار داده است، و جفری متفرد^{۱۷} او را به فاولسون^{۱۸} مارلو و پرومته در زنجیر^{۱۹} انیل ترجیح می‌دهد. (۱۴) جفری ضمناً یکی از نخستین منتقدانی است که رمانهای ویپرلی^{۲۰} سر والتر اسکات را ستود، اسکات را با شکسپیر مقایسه کرد، و به این مطلب اشاره کرد که رمانها در قلمرو ادبیات دوران‌سازند و «تمام آثار شاعر معاصر، و حتی تمام اشعار اخیر، را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.» (۱۵) جفری.

۱۴ John Ford (1586-1640)، نمایشنامه‌نویس انگلیسی

۱۵ Jeremy Taylor (1613-1667)، روحانی و نویسنده انگلیسی

۱۶ Sarafanapalus، درباره‌ی تاریخی پادشاه اسطوره‌ای اندر هنگامی که با شکسپیر روبرو شد، خود و همسر و هراثش را آتش زد

۱۷ Manfred (1817)، قهرمان این نمایش منظوم، کشته می‌شود، هم‌زمانی را به دیوهای می‌فرستد و در کوه‌های آلب جاری از احساسات بشری در اروپایی شکوهمند زندگی می‌کند

17. The Tragical History of Dr. Faustus

18. Prometheus Bound

۱۹. The Waverley Novels، مجموعه‌ی ۲۴ رمان و حکایت به‌شماره ۱۰ آلد اسکات

از جفری تا جلی ۱۳۹

بنابر منطقی مقبول، برنز^{۲۰} و کوپر^{۲۱} را در حکم کسانی که راه را برای تغییر در جهت تقلید راستین از طبیعت، شعر اصل و «انقلاب در ادبیات ما» هموار کردند می‌تواند. او علل و اسباب این تغییر را به خوبی وصف می‌کند: نفوذ انقلاب فرانسه، پرک و آلمانها، و رواج اصول بشنوی^{۲۲} در مسیحیت. (۱۶)

پس چرا وردزورت او به درجات محدودتری کولریج و ساودی را با انتقادهای نیشدار و گاهی سبعانه‌اش آزرده است؟ حملات جفری را به این گروه (مکتب دریاچه) به دسه‌بندیهای سیاسی و حتی صرفاً به بدخواهی شخصی نسبت داده‌اند. (۱۷) درست است که خصومت سیاسی در این امر مؤثر بوده و این تأثیر با حمایت روزافزون این گروه از مواضع محافظه‌کاران افزایش یافته است. در حمله‌ای که جفری پس از مرگ کولریج به مناسبت ضدیتش با سر جیمز مکینتاش^{۲۳} به او کرد بر نفرت کولریج نسبت به قانون اصلاحات^{۲۴} و دیگر آزادی‌اجتماعی محافظه‌کارانه‌اش مبتنی است. (۱۸) هنگامی که ساودی ملک‌الشعرای اند هدف مناسبی برای هجویه‌پردازی گردید، بخصوص که حباب مجدد نمایشنامه وانت تایلر^{۲۵} او، که آن را در اوایل دوران حمایتش از ژاکوبنها و انقلاب فرانسه نوشته بود، اثبات پشت‌کردن او را از آرمان آزادیخواهی آسان می‌ساخت. (۱۹) ولی در مورد وردزورت مطلب به این سادگی نیست. نقد مفصل او دربارهٔ وردزورت جنبهٔ شخصی ندارد و سیاسی هم نیست (و اگر هم باشد در موارد بسیار نادر چنین است). این نقد باید منطقی برعلی مفروضات و نظریه‌های جفری است که شرح مختصر ما دربارهٔ سلیقهٔ ادبی او آنها را آشکار نمی‌سازد. در اندیشهٔ جفری رگه‌های دیگری وجود دارد که شاید با تجلیش از سنت تخیلی شعر انگلیسی سازگار نباشد. به «جنسار دربارهٔ زیبایی»^{۲۶} (۱۸۱۱) جفری بنگریم که در اصل در نقد و بررسی کتاب جنسارهایی دربارهٔ ماهیت و اصول ذوق تألیف آرجیبالد آلین^{۲۷} (۱۷۹۰) نوشته این مقاله

۲۰. Robert Burns (1756-1796). شاعر اسکاتلندی.

۲۱. William Cowper (1731-1800). شاعر انگلیسی.

22. Evangelicalism

۲۳. Sir James Mackintosh (1765-1832). فیلسوف و مورخ اسکاتلندی.

۲۴. Reform Bill. در تاریخ انگلستان، قانونی که به موجب آن تعداد رأی‌دهندگان در انتخابات افزایش یافته و پارلمانها در این زمینه تعدیل شده است. در ابتدا به مجلسین بومیه از این قوانین، مصوب ۱۸۳۲، اشاره شد، است. بر اساس آن، از تعداد نمایندگان بومیه روسای کاسه شد و به اعداد نمایندگان شهرها، که جمعیتشان رو به فروزی بوده افزود شد.

۲۵. *Wart Tyler*. نمایشنامه‌ای دربارهٔ شورش دهقانان (۱۳۸۱). به سرکردگی وانت تایلر.

26. «Essay on Beauty»

۲۷. Archibald Alison (1757-1839) نوشته *Essays on the Nature and Principles of Taste*

حقوقدان و مورخ اسکاتلندی

بعداً در دایرةالمعارف بریتانیکا تجدید چاپ شد و تا سال ۱۸۷۵ در حکم فتوایی معتبر در باب زیباشناسی در آن دایرةالمعارف باقی ماند. (۲۰) این مقاله از اصالت چندانی برخوردار نیست، بلکه، با برخی قدوشرطها، شرح آرای الین است. همراه با شمه‌ای از تاریخ سنت زیباشناسی در بریتانیا، جفری قاضیانه از این نظر دفاع می‌کند که زیبایی امری است صرفاً ذهنی. «بازتاب عواطف درون خود ماست، و سراسر بر ساخته از برخی جنبه‌های عشق یا شغفت با دیگر عواطف است که با آن پیوند دارند.» زیبایی را با هماهنگی و تناسب و صدا یا رنگ ناب و جز آن کاری نیست، زیبایی اهمیت شناختی یا مابعد طبیعی ندارد. «محسوسانی که از اعیانی دریافت می‌کنیم که آنها را زیبا می‌شماریم، حتی والاترین درجه زیبایی، به هیچ وجه با جنش مستقیم رأفت یا شغفت نسبت به موجودات زنده تفاوتی ندارد.» بدین ترتیب، جفری ناگزیر به این استنتاج رسیده است که «درک زیبایی توسط همه آدمیان تقریباً به نسبت درجه شعور و همدلی اجسامی آنها خواهد بود»، و اینکه «همه ذوقها به یک حد درست و بجا هستند.» ولی از قول این پیامد استدلالش سرباز می‌زنند که بهترین ذوق آن است که زیبایی را در هر چیزی ببیند. ناگهان، با متمایز ساختن ذوقی صرفاً شخصی از ذوقی که هنرمند مایل است به مخاطبان خود تحمیل کند، از «فهم مشترک» و طبیعت کلی بشری دفاع می‌کند. هنرمند باید «تنها انبیا را به کار برد که نشانه‌های طبیعی با لازمه‌های جدایی‌ناپذیر عواطفی باشند که بخش اعظم بنی آدم مستند آنهاست؛ اگر انبیا را زیبا بخواند که احتمال نمی‌رود در اذهان عامه با تأثرانی جالب تداعی گردد، در آن صورت مستحق آن است که ذوق او را به و نادرست بخوانیم.» (۲۱) ارتباط این استدلالها با ورود رورت، که به تداعیهای ذهن عامه کاری ندارد، آشکار است.

استدلالهای جفری را با تفصیل بیشتری ذکر کردیم زیرا دال بر آن است که نظریه‌ای انتقادی در ذهن داشته و صرفاً به هوا و هوسهای خود پال و بر نداشته است. وصف او درباره نظریه زیباشناسی اسکانلندی و کاربرد آن توسط خودش محدودیتها و حتی عدم صحت بنیادین رهبالت روان‌شناختی او را به نقد به بهترین وجه نشان می‌دهد. پیداست که جفری و لگوهایش از تمیز دادن میان تجربه زیباشناختی و تجربه «همدلی» بکل عاجزند. آنها برای تشخیص لذت منظرهای آرام، با کسب بیش ناگهانی نسبت به آدمی دانستنی، از تجاری که از موضوع با شئی هنری به دست می‌آید معیاری در دست ندارند. معیار انتقادی جفری و پیشینیان همفکر او ناگزیر تنها به یک نوع معیار تقلیل می‌یابد و آن جنبه اخلاقی همدلی است.

که برگرفته از آدم اسمیت^{۲۹} یا هیوم است، و در عمل چیزی جز احساس‌انگیزی^{۳۰} فراگیر نیست. این گرایش در جفری وجود دارد. ولی همچنان که، در زمینه ذوق، تنها ذهنیت‌مداری هیوم و کیمز را ارضا نمی‌کند. جفری نیز به معیار کلی ذوق و به سنت و به رأی اکثریت و به فهم مشترک متوسل می‌شود. معنای ضمنی آن این است که هنرمند باید از ذهن همگان سخن بگوید و آدم غام باشد. لکن فهم مشترک را، در عمل، می‌توان به انتحای مختلف تعبیر کرد: در نظر جفری معنای آن سنت توکلاسیکی نیست، بلکه توشل به سنت انگلیسی است که شکسیر و جرمی تیلر و نیز بسیاری از جنبه‌های آنچه را جهان‌بینی رمانتیک می‌نامیم در برگرفته است. اما عناصر دیگری نیز در آن مستر است: واقع‌گرایی خفیف، بدگمانی به عرفان و مابعدطبیعت، و توجه دقیق به امر تناسب^{۳۱}. خلاصه کلام، آدم همگانی کسی مانند جفری است؛ و جفری، چنانکه از مخاطبان پیشمار او پیداست، سخنگوی طبقه متوسطی گسترده است.

بدین ترتیب، می‌توان مشکل جفری را در مورد وردزورت درک کرد. در نظر او، وردزورت بر آن است تا نداعهای صرفاً خصوصی را به خوانندگان قالب کند. عرفان، یا آنچه جفری عرفانی می‌شمارد، برایش مطلبی قابل درک نبود. شعر «تجلیات جاودانگی از خاطرات اوان کودکی»^{۳۲} را «لاپژ» و «لایدرک» وصف می‌کند. و حتی قطعه‌های نسبتاً ساده‌ای از گشت و گذار^{۳۳}، مانند قطعه خطاب به «وظیفه»، در نظر او «کاملاً از حیطه فهم بیرون‌اند» (۲۲) فقط قطعه‌های فلسفی یا تفکرآمیز نیست که جفری را به تعجب وامی‌دارد: تعبیرش درباره شعرهای بغایت سهل و ساده چون «غلیانهای عاطفی شگفتی تجربه کرده‌ام»^{۳۴} کاملاً خطاست، به حدی که به آن به عنوان «چرندیاتی درباره ترگشهای رقصان» اشاره می‌کند. (۲۳) وردزورت با نداعهای عجیب و نظر بردارهای اغراق‌آمیز خود نه تنها «از معیار جاودانی و کلی حقیقت و طبیعت» منحرف می‌شود بلکه معیارهای واقع‌گرایی و «تناسب» توکلاسیکی را نیز زیر پا می‌گذارد. مدیر مدرسه‌ای مانند منیوی^{۳۵} وردزورت با ناخدای جون راوی «خار»^{۳۶} یا فروشنده‌گان دوره‌گردی^{۳۷} که فیلسوف هم باشند وجود ندارند. (۲۴) ولی جفری این توشل به حقیقت اجتماعی مسند را، بدون رعایت اصول منطق، با طرد پیامدهای معیارهای واقع‌گرایانه

۲۹. Avram Smith (1723-1790)، *انحصار دان احساس‌مداری*

29. sentimentalism

۳۰. propriety، ۳۱. جلد اول این کتاب، می ۱۹۵۲، ۴۱۹.

31. «Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood»

32. Excursion

33. «Strange fits of passion have I known»

34. Matthew

35. «Thorn»

36. philosophical peddlers

مسئله در آن جمع می‌کند. زبان وردزورت زبان نازلی است. و در شعر نباید به «ولی حمام خائنه» اشاره کرد.^{3۷} از این گذشته، احساسی که در شعرهای وردزورت نسبت به مسائل اجتماعی ابراز شده، در نظر جفری، «عدم رضایتی ترش‌روانه و بی‌هوده در مورد نهادهای موجود در اجتماع است.» (۲۵) جفری یکی از اصلاح طلبان بود و به پیشرفت، البته پیشرفت در حد اعتدال و با تأنی، اعتقاد داشت، یعنی که بر ضد کیش «کمال‌پذیری»^{3۸} مادام دوستال می‌کند معقول است. او می‌دانست که آدمیزادگان جنگ را دوست می‌دارند و انقلاب صنعتی به درگیرها و بدفرمایهای وحشتناکی خواهد انجامید. (۲۶) ولی تجلیل وردزورت از دره‌نشینان شمال کشور را نمی‌توانست درک کند و بافتاری او را نسبت به حفظ وضع موجود در مناطق روستایی متضمن پیشنهادهایی عملی نمی‌یافت. اگر کسی به کیش آزادخواهی جفری معتقد باشد، چون او نسبت به عرفان بدگمان باشد، و مانند جفری نتواند — حتی از لحاظ نظری — هنر و زندگی را از هم متمایز سازد، آن کس باید به چنین استنتاجانی برسد. نیازی نیست که در صداقت جفری شک کنیم، ولی او هم می‌توانسته است نارضایتی خود را با تعبیری بیان کند که این چنین تند و بی‌ادبانه نباشد، نقد ریشخندآمیز «ماده‌گوزن سفید رایلیستون»^{3۹} بوزره نایختودنی است، زیرا متضمن تفسیری نادرست از لحن و درونمایه شعری ساده و جدی است.

جفری همین معیارهای فهم مشترک و مناسب و اخلاق را در مورد آثار دیگر شاعران زمان نیز به کار برد. ولی اصول ادب و نزاکت را نیز مراعات می‌کرد. «صمیمیت هولناکی» که در لحن شعرهای حسب حالی بایرون می‌باید موجب تأسف اوست و صریحاً اعلام می‌کند که موضوعی مانند زنا یا محارم «جیزی نیست که معروفی قوه خیال گردد.» (۲۷) کلیس مسلمان بایرون، و گراسی او به نایود کردن هرگونه اعتقادی به فضیلت، او را سخت تکان می‌دهد. به مجرد اینکه اصول اخلاقی منته در نظرش کذب بیاید معیار وفاداری به واقعیات زندگی را

* *Edinburgh Review*, 11 (1808), 225.

در باره *وال حیدم* «عبدی ادعای خواهد کرد که دیگر کار به حد نرسیده، رسیدن اگر این را تحمل کنیم دیگر چیزی باقی نمی‌ماند — حتی پاک کردن کفش، با حالی کردن اعداد اعتدالی مراعات — که بتوان در شعر آورد» و وردزورت *وال حمام* را از شعر «سیراک کوراکو همدانی»^{3۹} حذف کرد و به پیشنهاد کولارنج، پوشش لاک‌پشت را به جای آن گذاشت. او به این کار اعتراض کرد. به عنوان کتاب زیر مراجعه کنید.

Wordsworth, *Poetical Works*, ed. Schoenbaum, 3, 447-8.

37. «perfectibility»

38. «The White Doe of Rylstone»

39. «Blind Highland Boy»

رها می‌کند. از این رو، اینکه دونتا اینز^{۴۰}، که «زنی بی‌شرم و هرزه» است، در کتاب اول دون خوانز^{۴۱} «نامعای مشحون از روح گرم و صدیق و پاک و بابرجای عشق» می‌نویسد، یا اینکه لودگی و خوشمزگی صحنه غرق‌گشتی را مخدوش می‌سازد، جفری را برآشفته می‌کند. (۲۸) ترازوی‌کمدی، آمیزش حالات روحی، آفتی^{۴۲} که بایرون آگاهانه در جریان روایت یا توصیف وارد می‌کند، همه اینها با اخلاقیات پاک و پاکیزه جفری مغایرت دارند و بقایای تعصبات نئوکلاسیکی را که نسبت به خلوص و وحدت تأثیر در او مانده نقض می‌کنند. جای تعجب نیست که جفری بایرون را از لحاظ نبوغ و اخلاقیات مادون اسکات می‌داند. (۲۹)

جفری روحیه محبت‌آمیز و انسانی را که در آثار اسکات می‌باید تحسین می‌کند و، گویانکه با محافظه‌کاری او در سیاست مخالف است، انصاف او را در توصیف معارضة سلطنت‌طلبان و پیوریتها در یکی از رمانهای او^{۴۳} سخاوتمندانه و خردمندانه تصدیق می‌کند. (۳۰) ولی اسکات در زمینه‌های صرفاً ادبی موجبات رضایت کامل جفری را فراهم نمی‌کند، زیرا گرایش به مطالب مربوط به قرون وسطی و وارد کردن امر خرافی و شگفت‌انگیز به رمان اصلاً باب‌طبع او نیست. از هورنر^{۴۴}، کونوله شیطان در چکمه پازپسین غنیاگر^{۴۵}، پدش می‌آمد، و آبیروتهو^{۴۶} را صرفاً نمایش تاریخی بر ذوق و برق^{۴۷} می‌خواند و از آن انتقاد می‌کند. (۳۱) بر مبنای معیاری که در باب واقع‌گرایی دارد رمانهای ویورلی را بسیار می‌پسندد، و بحق موضوعهای اسکاتلندی و شخصیت‌های خودمانی و خنده‌دار را ترجیح می‌دهد. ولی جنبه‌هایی از کیفیت نازل شعرهای اسکات را در می‌یابد و کم مانده است که ایمانش را به جنبه همگانی و حکم مردم از دست بدهد. چرا باید خوش‌ذوقی را تنها به معدودی نسبت دهیم؟ پاسخ او به این پرسش حاکی از پذیرش شکافی واقعی میان خوانندگان و منتقد نیست، تنها تلاشی که جفری بدان گردن می‌نهد این است که منتقد در درک اصالت و حسن مضامینی که هنرمند از عهده‌شان برآمده و نیز فهم کیفیت نادر نساوردهای او صالحت است، ولی عامه چنین معیارهایی برای مقایسه در اختیار ندارند. (۳۲) ولی ارتباط میان این مطالب با شعری که مورد بحث است معلوم نیست، زیرا شعر بانوی دریاچه^{۴۸} اسکات نه چندان بدیع است و نه مضامین آن را می‌توان از خوانندگان پنهان کرد.

40. Donna Inez

41. Don Juan

۴۲. antichitas - نو صحنه‌های عریض و در پستان کدو

43. Old Mortality (1816)

44. Horner

45. Lay of the Last Minstrel

46. Ivanhoe

47. Lady of the Lake

تحلیل واغری که جفری از کوبز و کُزب^{۸۰} می‌کند بر اساس اولویاتی است که برای ترسیم دقیق آداب و کردار قائل است. کرب را «یکی از بدعترین، برتشاطترین و رفت‌انگیزترین شاعران» می‌شمارد و او را بوبره یا وردرورت مقایسه می‌کند. اشعار کرب «عواطف آشنا و دیرپا و سرشت و احساسات عام بشری» را برمی‌انگیزد. و از «آشوبه بیشمار از بازدهای همدلی» تشکیل شده است. تعبیر اخیر عموماً مویه‌مویه یا عریضی که جفری از شعر کرده متطبق است. با وجود این، از کرب نیز به مناسبت جزئیات زننده و «دقت جینی‌وار» شعرش انتقاد می‌کند. (۳۳) از کوبز نیز، گویانکه شعرش گاهی به نظر او بیش از حد «محاوره‌ای و خودمانی» می‌آید. به جهت «سهاست و اصابت» او به «افراط جلیل می‌کند و او را استاد بزرگ شعر انگلیسی می‌خواند. (۳۴) برنز «داغ‌های بزرگ و اصیل» است. جفری شوخ طبعی او را به جنبه رفت‌انگیز آثارش ترجیح می‌دهد و به خوبی متوجه است که او بی‌سواد یا عاری از فضل نبوده است. (۳۵) اما در زمینه اخلاقیات سخت به او می‌بازد: از تحقیری که برنز نسبت به حزم و مآل‌اندیشی، حد و انضباط روا می‌دارد، از لاف زدنهایش که فرد مسئولی است، و از ناسزاگویش‌های بیزار است؛ و به شعرهای برنز درباره موضوعهای شهوت‌انگیز معترض است. شعرهای اخیر «شوری بی‌ادبانه دارد» و «بیدرت یا کمرویی و افتادگی و خوب‌شننداری بی‌برایه و سیرین‌باتوان مهذب سازگار است». «الاه شعر او، به جای آنکه متناسبانه لبخندی طلب کند، با در آتشک غرق شود. به چیزی جز هماغوشها و جنگهای تن به تن شبانه نمی‌پردازد». (۳۶) رگه‌ای از خشکه مقدسی ماقبل ویکتوریایی در جفری یافت می‌شود. اگرچه از نمایشنامه افسوس که روسی است^{۸۱} جان فورد جلیل و از آن بتفصیل نقل قول می‌کند. از ذکر عنوان نمایشنامه خودداری می‌کند. (۳۷) بی‌پندوباری اخلاقی ویلهلم مایستر گونه او را سخت‌تر می‌آشوبد و بوبره بی‌تراکی آن او را از جا به در می‌کند (جفری واژه بی‌تراکی را در مورد سام اشاره‌هایی که به خوراک و غذا خوردن، به «شانه و صابون و حوله» شده به کار می‌برد). (۳۸) ددرو فقط بی‌سرم و فحاش نیست، بلکه «مایه‌ای از بست فطرتی» هم در او وجود دارد. (۳۹) آن روی این خشکه مقدس احساساتی بودن است. و این قاضی دادگاه جنایی در این زمینه ظریفی شگفت‌انگیز دانسته است. می‌توان از نامه‌هایی که در اواخر عمر به

دیکتز^{۵۱} نوشته و ذکر قطرات اشکی که بر کنایهای او ریخته نقل قول کرد^{۵۲}، اما حتی اگر خود را به اظهارات علنی او هم محدود کنیم، به نظر من شواهد دل بر وجود ذوقی بیش از حد احساساتی فراوان است. جفری از کمبل^{۵۳} به حد افراط تجلیل می‌کند و قطعه‌هایی را با تأیید از تئودریک^{۵۴} نقل می‌کند که به نحو نامعقولی احساساتی است. رمان مضحک مشقات مارگارت لیتزی نوشته جان وولسن^{۵۵} نیز اشک او را سرازیر می‌کند. (۴۰۱) شعرهای فلیشیا پیتر^{۵۶} نیز، به جهت «ملایمت و فروتنی لحن خطاب‌پوش و پارسایانه» خود حس تحسین او را برمی‌انگیزند؛ این اشعار، در نظر جفری، می‌توانند «موجب تسکین نگرانی کسانی شوند که زیاده‌رویهای هیجان‌انگیز شعر آنها را به وحشت می‌اندازد». جفری پیشگویی می‌کند که، برخلاف شاعران دوران جوانی‌ش — ساودی و کیتس و شلی و وردزورت و کرب و بایرون و اسکات — که در زمان تحریر این نقد کتاب (۱۸۲۹) «به سرعت از میدان دید ما ناپدید می‌شوند»، هم‌تراز شهرتی ماندگار برخوردار خواهند شد، «دو تن از این گروه شاعران که بیش از همه از گزند فراموشی سریع در امان بوده و آثار فرسایش در آنها کمتر به چشم می‌خورد راجرز^{۵۷} و کمبل»^{۵۸} در اینجا جفری بر آن است تا شهرت واقعی این شاعران را وصف کند، وگرنه خود او چندان با این وضع موافق نیست. او هنگام تجدید چاپ مقالات خود (۱۸۴۳) بخصوصی متذکر شده که فراموش شدن کیتس سزاوار نبوده است. با وجود این، مقام شامخی که راجرز و کمبل از آن برخوردارند مسلماً موجب خشنودی او است. اثنا تجلیل او از کیتس هم تصادفی نیست؛ او «شعر ناب» و «صور خیال و شعر خوشنوا» را دوست می‌دارد. قطعات زیبایی از اشعار کیتس، مانند «آوده برای خزان»^{۵۹}، را نقل می‌کند، ولی هاپپین^{۶۰} را

«دشمن» باز هم امروز صبح چنان بر سر [سرگ بال دامس]^{۶۱} می‌زنی که گریستم که مگر و میرم... این اشکها دل و جانم را پاک کرد.» Lord Cockburn, *Life of Jeffrey*, 2, 406. «سراسر شرح حال و آثار برتر را خواندم — و بسی اشک ریختم، بویژه هنگام خواندن شرح حال او... حاضرم به خاک می‌فتم، و یک فرد دیگریم و التماس کنم، باشد که بتوانم روحی چون روح برتر را از روح و آلودگی و ناهمی نجات دهم.» همانجا، ج ۲، ص ۲۹۲.

۵۱. Charles Dickens (1812-1870)، رمان‌نویس انگلیسی.

۵۲. Thomas Campbell، «همین فعل، ص ۱۵۰».

۵۳. Theobald

۵۴. *Trials of Margaret Lindsay* نوشته John Wilson (1785-1854)، شاعر و مستند و نویسنده اسکاتلندی.

۵۵. Felix Hemans (1793-1835)، شاعر انگلیسی.

۵۶. Samuel Rogers (1763-1835)، شاعر انگلیسی.

۵۷. *Gle to Autumn*

۵۸. *Hyperion*

۵۹. Paul Dombey

نمی‌بندند. (۲۲) «شعر ناب» در نظر او «تعری بسیار خطرناک است». زیرا «احتمال دارد به عرفان و گزافه‌گویی محض مبدل شود.» (۲۳) از نمونه‌های «شعر ناب» نظیر لاله رخ مور^{۵۹} و داستان ریمینی لی هانت^{۶۰} و نیز برخی اشعار هاگ^{۶۱} و کیش لذت می‌برد. زیرا در این گونه موارد خطر تهدید معتقدات اخلاقی و سیاسی او در میان نیست. البته بعد نیست که کیش هم در نظر او کسی مانند هاگ یا هانت یا مور بوده. یعنی توپسندهای خیالپرداز ولی فاقد اهمیتی ماندگار. جفری همیشه راجرز را به کیش ترجیح می‌داد و تفکرات پیش پا افتاده و توصیفهای احساساتی او را درباره زندگی زنانشویی آفاذاده‌ای روستانشین با نظر آمیخته به تحسین نقل کرده است: کبلی هم همین طور. زیرا گر نرود، اهل وایومینگ^{۶۲} او از هر اثر دیگری به «برداشت [او] از شعر ناب و کامل» نزدیکتر بوده است. (۲۴)

بنابراین نمی‌توان جفری را معنوی بزرگ شمرد. چون نظریه‌ای که نقد او بر آن مبتنی است قادر به تمیز دادن میان ادبیات و زندگی، هنق و زیبایی، زیباتناسی و اخلاق نیست. این داعیه که نقدش «شالوده‌ای فلسفی» دارد نیز کارساز نخواهد بود. جفری خود مدعی است که «احکام اخلاقی را با نقد ادبی ترکیب» کرده است. (۲۵) ولی این کاری تازه با خارق‌العاده نیست. و اصول اخلاقی و آنچنان محدود و غقیب‌نمایانه و جانبدارانه است. و معیارهای آنچنان تنگ‌نظرانه، و بدون هیچ درک واضحی از وجه وجودی آرای اخلاقی در شعر به آن تحمیل شده‌اند که لاجرم از اهمیت چنین ترکیبی می‌کاهند. اما نمی‌توان مزیت تاریخی قابل ملاحظه جفری را منکر شد. ادیسو و ریویو، که پس از اندک زمانی رقیبان و مقلدان نیز یافتند. در تعالی مقام نقدنویسی برای نشریات ادواری و پازده مالی آن نقش بسیار مؤثری داشت.^{۶۳}

۵۹. مثالی ریویو و کریستال ریویو^{۶۴} به ازای هر صفحه نقد کتاب به نویسندگان خود حدود دو لیره و ادیسو ریویو به طور متوسط ۲۵۰ لیره می‌پرداخت. رگ

Lewis Gates, *Three Studies in Literature*, pp. 48, 53.

۶۰. *Little Rascal*، چهار جلدی، لندن: جیمز مورگن (1779-1852). Thomas Moore. شاعر انگلیسی. لا رچ داسل سرور. (همین باره که در مقدمه سوزی هسبر آندوشتن. شاعری ایرانی به نام فرامور چهار جلدی است. براساس متن منسوب به فرامور. در مقدمه منسوب به شاعر در واقع هسبر گوشت)

۶۱. *Story of Rimini* توسط Leigh Hunt (1784-1859) شاعر و روزنامه‌نگار انگلیسی

۶۲. *Wyoming* James Hogg (1770-1835) شاعر اسکاتلندی

۶۳. *Wyoming*، دادستانی منطقه که در سرزمینهای دهنی دره وایومینگ واقع در ایالت ویومینگ اتفاق می‌افتد. گر نرود و جفری بطریق آبرود است. هری که صد سال در خانه بطریق به سر برده مراجعت می‌کند. لا گونوود ادواری که لشکری مرگبار از انگلستان و صرخه پوستان به شهرت محل سگرفت. آنها جمله می‌کند. گر نرود و شاعری که صد سال هری هم به لشکری صرخه و آتشگیری می‌پرد

63. *Monthly Review*; *Critical Review*

جفری در امر تشریح گونه معتدل رمانیسم حتی در قاره اروپا هم بسیار مؤثر واقع شد، و در تثبیت برداشتی تاریخی از ادبیات در دنیای انگلیسی زبان نیز تأثیر داشت. ملیت‌خواهی ادبی او هم، با تأکیدی که بر افتخارات و استقلال سنت انگلیسی تبعث از شکسپیر و طرد کامل معیارهای ذوق فرانسوی می‌کرد، مهم است. ولی در ضمن ناگفته نماند که جفری این نظرها را با ملیت‌خواهی اسکاتلندی و بسیاری از بقایای اعتقاد نئوکلاسیکی به «تناسب» و خلوص انواع ادبی جمع کرده بود و به ناسازگاری آنها با یکدیگر توجه نداشت. او در اشاعه نظرهای مربوط به انگای ادبیات بر جامعه — که تا حدودی بر گرفته از مادام دوستان بود — نیز کارهایی صورت داد. در مقاله‌اش درباره ویلهلم مایسترنه تفاوت میان ذوق ملی اقوام مختلف و حتی نظریه بر دازی در مورد علل این تفاوتها پرداخته و دو عامل را، که بعدها ایپولیت تن آنها را «محیط» و «زمان» نامید، از هم متمایز ساخته است: تأثیر حکومت، اوضاع اقلیمی، الگوهای منظم، و جز آنها، و آهنگ تکامل، و وضعیت موجود در دور فرضی پیشرفت را «از شرارت صرف تا نمایشهای فخر و شانه کار و طراهی» و «تا آسایش و سادگی طبیعت دلپذیر» (۲۶). ولی این نظرها را که بازتابی بعد از آرای ویکو و وینگلمان و هر در و مادام دوستان است، به نحو عینی و ملموس به کار بسته، بلکه در واقع مقدمه‌ای شده بر خطابه‌ای درباره ذوق نازل آلمانی‌هایی که رمان گونه را می‌بستند: در نظر جفری، ویلهلم مایسترنه «بغایت بی‌معنی، کودکانه، ناجور، خامیانه، و متکلف» است. (۲۷)

کسانی که لحن قاضی‌وای جفری و مهارتی که در شرح دادن و جمع‌بندی کردن نشان می‌دهد و اطمینان خاطری که داعیه‌اش نسبت به حجت بر آن متکی است آنها را تحت تأثیر قرار داده نمی‌توانند معایب او را ببینند. ولی این صرفاً پوششی است که تعارضات و تنشها و تضادهای سازشهای متعدد موضع انتقادی او را بنهان می‌کند. بازمانده‌های ذوق نئوکلاسیکی یا ذوق رمانیکی تصادم می‌کنند، واقع‌مداری راسخ و باورجا یا احساساتیگری بر از اشتک و آه، و باریک‌بینی و تجدد با عقیقه‌نمایی بزرگ‌دستان عهد ملکه ویکتوریا. در عین اینکه جفری اگرچه در مطمح نازلترها به سمبول جانسن و تلاش او برای سازش دادن میان عوامل سازش‌ناپذیر شیاعت دارد، حلقه‌دار سازش دوران ویکتوریایی نیز هست. نقد انگلیس، پس از مرگ گولبریج و هزلت، دوران رکودی را پشت سر گذاشت که حدود سی سال به طول انجامید، و در این دوران نظریه‌های احساساتیگری رمانیکی، همراه با اخلاقیات، پخته‌تاز میدان بودند. (۲۸)

* Hippolyte Taine (1828-1893)، فیلسوف و منتقد و مورخ فرانسوی متاثر عقیده‌ای، و قانع تاریخی به ادبی را می‌توان به وسیله سه نیروی عقیده، مزاج و محیط و رمان شناخت.

جفری، با وجود تمام کاسته‌هایش، منتقدی راستین بود، حال آنکه همکاران عمدهٔ نشریهٔ *رگیب*، *کوآرتلی ریویو*^{۶۵} (سال تأسیس: ۱۸۰۹)، عمدتاً کهن‌زوه و مؤرخ ادبیات بودند. رابرت ساودی (۱۷۷۴-۱۸۲۳) بر داشت نازمانی را دربارهٔ تاریخ ادبیات انگلیسی مدون کرد که جفری به اصطلاح نئوکلاسیکی نیز از آن بی‌روی می‌کرد. ساودی در زمینهٔ ادبیات از جفری نیز ملیت خواهر بود. در مقدمهٔ نمونه‌هایی از آثار شاعران متأخر انگلیسی^{۶۶} (۱۸۰۷)، که ضمن آن به شاعران عصر درآیدن و پوپ حمله کرده، می‌گوید که «در همهٔ ادوار ظاهر و باطن خود را حفظ کرده‌ایم.» ما نباید، چنانکه از زمان گری^{۶۷} به بعد رسم شده، از مکتب‌های بیگانه در ادبیات انگلیسی سخن بگوییم. (۲۹) ساودی در «کلیاتی دربارهٔ نظور شعر انگلیسی از چاسر تا کوپر»^{۶۸}، که مقدمه‌ای است بر شرح حال کوپر^{۶۹} (۱۸۳۶)، اعتقادش را بر اینکه ادبیات انگلیسی «برآورده‌ای وطنی است و شعر «صبغهای از خلق و خوی ملی دارد چنانکه شراب سرخ»^{۷۰}، «بده‌های مختلف نیز طعم خاص خود را دارند» تأکید کرده است. سیر نظور ادبیات انگلیسی در نظر او «بده‌های است که یکی پس از دیگری» بر ضد این انجیل طبیعت پدید آمده‌اند و تنها استنساخ عبارت‌اند از دورانیهای بزرگ، یعنی دورهٔ ملکه الیزابت اول و دوره‌ای که خود او در آن می‌زیست. ساودی از دوره‌هایی در ادبیات سخن می‌گوید که شیوه‌های باب روز مولود پیدایش خطای واقعی یا فرضی می‌شوند، «و در هر دو مورد روحیهٔ ضدیت معمولاً موجب بروز خطای در جهت عکس آن می‌شود.» (۵۰) ساودی «عرف و عصبان» را فرایند تاریخی لازمی می‌شمارد، ولی همواره از عرف — چنانکه آن را می‌فهمد — جابجاری می‌کند. عرف انگلیسی ذوق آزاد دورهٔ ملکه الیزابت است، و دورهٔ نئوکلاسیسم انحرافی از این هنجار ملی است.

ساودی کهن‌زوهی فاضل بود که در ایجاد علاقه به رمانهای قرون وسطایی (اورستار مرگ آرنور^{۷۱} بود) و نیز ادبیات اسپانیا سهم شایان توجهی داشت. ولی او را نمی‌توان منتقد مهمی شعرد. سلطنت‌نمندان از آن بود که بتواند داور خوبی دربارهٔ معاصرانش باشد؛ نگرش او بیش از حد غیرانتقادی بود؛ از یک رایت^{۷۲} تجلیل کرد، چندین «شاعر مکتب ندیده» را مورد تحسین قرار داد، مقام جولیا بلی^{۷۳} را به افلاک برکشید و او را در کنار شکسپیر نشانید. (۵۱) ساودی فاقد قدرت توصیف و جوهر ممیز افراد است. دیدش نافذ نیست، شخصیت و نظریه‌ای

65. *Quarterly Review*66. *Specimens of the Later English Poets*

67. Thomas Gray (1716-1771)، شاعر انگلیسی

68. «Sketches of the Progress of English Poetry from Chaucer to Cowper»

69. *Life of Cowper*70. *Morte d'Arthur*

71. Kirk White

72. Joanna Baillie (1762-1851)، شاعر و نمایشنامه‌نویس اسکاتلندی

انتقادی ندارد. سینسبری به «زرتاپ انتقادی» در مجموعه متأخر او، حکیم^{۷۳}، اشاره کرده،
 لکن حتی در اعتراض معقول او به حذف نگه‌هایی از آثار اسپنسر نیز نمی‌توان اثری از نقد
 یافت. (۵۲) ساودی اصول نقد خود را بر اخلاق و سیاست مبتنی دانسته است. «آیا [کتاب]
 موجب آن شده که به این خیال بپفتید که آنچه باکنون بنابه‌عرف نامشروع می‌شمرده‌اید پاک
 است، و آن چیزی بی‌زبان است که تاکنون آن را خطرناک می‌دانسته‌اید؟ آیا بر اثر خواندن آن
 کتاب از اینکه عنوان اخباریان در دست دیگران باشد ناراضی و بی‌شکب شده‌اید؟ ... اگر
 چنین است سه کتاب را در آس بیندازید.» (۵۳) از چنین آرمونی هرگز نقدی به بار نخواهد
 آمد.

سر والتر اسکات (۱۷۷۱-۱۸۴۲) را هم مشکل بیوان منصف مهمی شمرد. او کهن پژوهی با
 مطالعات بسیار گسترده بود و در نوشته‌هایش قطعاً می‌توان یافت که تلاشی در جهت
 نگارش تاریخ ادبی است. در شرح حال درآیدن^{۷۴} (۱۸۰۸)، از نمونه‌های منظم نوع
 نوشته‌هایی که درباره «زندگی و دوران» افراد می‌نویسد، با مهارت به شرح موقعیت ادبی
 انگلستان در ایام جوانی درآیدن پرداخته است. در شرح حال رمان‌نویسهایانی او نیز (۱۸۲۱)،
 نکه‌هایی نقد ابتدایی یافت می‌شود. اسکات اسمول را به فیلدینگ ترجیح داده و بحق جین
 آستن^{۷۵} را ستوده است. ولی او تقریباً هر کسی را که درباره‌اش چیزی نوشته تحسین کرده
 است. بر این گمان بوده که مذاک^{۷۶} نوشته ساودی «مقامی را که سزاوار آن است، در جوار
 میلتن خواهد یافت» و جوانا جلی را «بزرگترین نابغه این زمان در انگلستان» می‌شمرده است.
 (۵۴) اسکات فاقد قوه تیز، و حتی داعیه و اصول انتقادی بود. مطالبی که درباره تاریخ
 شهبازی و رمانس و درام برای دایره‌المعارف بریتانیکا گرد آورده ارزیابی ندارند. در قطعه
 مفصلی که درباره درام نوشته (۱۸۱۸) اطلاعات بسیار فراهم آورده و نظرهای انتقادی
 مختلف، از جمله نظر سمیوئل جانسن را درباره وحدهای سه گانه و اوگوست و بلنهم شگل را
 درباره درام فرانسوی، نقل کرده، ولی دیدگاهی که خاص خود او باشد عرضه نکرده است. در
 بحثی که درباره شعر قومی کرده از هر جای دیگر به نقد راسین نزدیکتر شده است؛ بویژه در
 مقالاتی که به ویرایش جدید خباگران منطقه مرزی^{۷۷} (۱۸۳۰) افزود به تشریح
 برداشت هر دو از تازه‌ای درباره «شعر سر نخستین» پرداخته و اطلاعات دست‌اولی درباره
 گردآوری «بالاده» کاری که خود او در آن مقامی شامخ دارد، به دست داده است. (۵۵)

73. *The Doctor*74. *The Life of Dryden*75. *Lives of the Novelists*

Jane Austen (1775-1817) vs

77. *Moby*78. *Memoirs of the Scottish Highlanders*

اگر رجال بزرگی را که موضوع فصول بعدند استثناء کنیم، ناگزیر باید چنین نتیجه بگیریم که دستاورد مثبت این دوران عمدتاً در انتخاب دیدگاه تاریخی است. لحن زنده و جزمی بسیاری از منتقدان کتاب، که صرفاً بر اساس خصوصیت سیاسی دسته‌بندی شده بودند، نباید ما را به این گمان غلط بیندازد که مسائل انتقادی دقیقاً مناسبتی در آن زمان وجود داشته است. حال و هوای کلی آن دوران را باید در رواداری بیشتر نسبت به انواع مختلف ادبیات خلاصه کرد.

جستار درباره شعر انگلیسی^{۷۹} (۱۸۱۹) نوشته نامس کمبل (۱۷۷۷-۱۸۴۴) نمونه‌ای از چنین بررسی گسترده شعر انگلیسی است که از روح رواداری برخوردار، و در آن توجه بر هنر متمرکز است و از تکیه بر وجهی صرف و جزم‌اندیشانه رمانتیکی خالص برهیز شده است. کمبل از بوب دفاع می‌کند، آثار باروکی نظیر فاروتیدای جیمزین^{۸۰} را تحسین می‌کند و بالاخره می‌گوید: «لکن در شعر کاخهای متعدد وجود دارد. اعتراف می‌کنم که می‌توانم از نویسندگان متقدم درگذرم و باز هم در حلاوت بآین و مستمر آثار بارل^{۸۱} افسون و جذابیت بیام». (۵۶) کمبل می‌داند که شعر نیاز همگانی بشر است و از صفحه روزگار رخت برنخواهد بست. «دنیایی که موجودات فعال و بر احساس و فانی در آن زندگی می‌کنند منتج پایان‌ناپذیر و همبستگی مصالح لازم برای شاعر است.» (۵۷)

لرد بایرون (۱۷۸۸-۱۸۲۴) در نگاه نخست حامی معیار چاودان هنر به نظر می‌آید. امروزه تنها چیزی که از نقد او به یاد مانده است دفاع از بوب و اعتراف عجیب او درباره خطاهای شیوه شاعری خویش است. از گفته‌های اوست که «ما به نظام یا نظامهای شعری انتقالی غلط سگی هستیم که فی‌نفسه سبزی ارزش ندارند، و تنها راجرز و کزب اسیر آنها نیستند.» «من از جمله بانیان این نشتت عظیم هستم.» و «از این کار خود شرمندم». شعر اخلاقی والاترین نوع شعر است. بوب شاعر اخلاقی سراسر تمدن بشری است. و بایسنی «شاعر ملّی نوع بشر» به‌شمار آید. بایرون از مفهوم وحدتهای سه‌گانه دفاع کرده و بر آن است که «درام انگلیسی قاعده» را احیا کند. الگوی این درام در نظر او یونانیان بودند، و بایسنی «چون آثار القیری^{۸۲} ساده و جدی باشد.» (۵۸)

بسیار که اینها همه رؤیا و آرمان بایرون باشد، واکنش او نسبت به شاعران مکتب دریاچه^{۸۳}.

79. Essay on English Poetry

80. Phaulconida (دانس مخوم) نوشته (1619-1679) William Chamberlayne، شاعر انگلیسی

81. Thomas Parnell (1679-1718)، شاعر انگلیسی متولد ایرلند

82. Vittorio Alfieri، «خود اول» اثر کتاب، ص ۸۸۲، ۸۸۱

83. Lake School، گروه شاعران رمانتیکی انگلیسی (در روزگار و تاریخ و چاودان) که به سبب اقامتشان در ناحیه دریاچه‌های کمبریج به این نام معروف شدند

که مورد نفرتش بودند، و «کاکتیا»^{۸۷}، که گاهی تحملشان می‌کرد، اما در واقع بایرون در نظریاتش با مشربهای اصالت عاطفه^{۸۵} و اصالت تاریخ^{۸۶} دوران خود موافق است. او کراراً گفته است که «شعر بیان هیجان برانگیزنده» و «گذازنده خیال» است، خود «فی‌نفسه هیجان» و نیازی شخصی است که شاعر آن را «به صورت عذاب»، جذب، یا شور احساس می‌کند. (۵۹) استدلالش در دفاع از بوب در برابر ایرادهای بولز^{۸۸} در کلاف سردرگم تقابل کودکانه‌ای میان موضوعهای «طبیعی» و «مصنوعی» در شعر ناپدید شده است؛ بولز بر آن است که خورشید و دریا از گشتی شاعرانه‌ترند و بایرون پاسخ می‌دهد که دریا بدون گشتی چیزی جز کویری خالی نیست، و از این قبیل حرفها. ولی سرانجام بایرون چنین نتیجه‌گیری می‌کند که شاعری «که کار را بهتر از دیگران می‌پرواند والاثر از همه است»، و سلسله مراتب موضوعات شعری بعد است معتبر باشد، و برخلاف گفته عالیجناب ویلیام لایل بولز، دشمن به اصطلاح رمانتیک بوب، «شعر اصول تغییر ناپذیر» ندارد:

اصول شعر از «تغییر ناپذیری» چنان دورند که تا حال تثبیت نشده و هرگز هم تثبیت نخواهند شد. اصول چیزی بیش از تمایلات دوره‌ای خاص نیستند؛ و هر دورهای تمایلات خود را دارد که با تمایلات دوره پیش متفاوت است. زمانی هم است، و زمانی ویرزید؛ روزی درآیند، و سپس واثر اسکات؛ گاهی کرنی، و گاهی راسین؛ و مدنی کرتون^{۸۹}، و مدنی وشر. هواداران هم و ویرزید در فرانسه مدت نیم قرن مجادله کردند. از آن زمان که اینها اینجا به دانه بی‌اعتنا بودند پنجاه سال نمی‌گذرد — بشبلی^{۹۰} به سبب خواندن آثار «آن بریرصفت» موتی^{۹۱} را مورد مؤاخذه قرار می‌داد؛ ولی امروزه او را می‌پرستند. شکسپیر و میلتن دوران گرمی بازار خود را دیده‌اند، و کساد بازار خویش را هم خواهند دید. این زیربوم را تاکنون به دفعات تجربه کرده‌اند، و این امر برای همه تعاینامه‌نویسان و شاعران زبانی زنده اتفاق می‌افتد. این زیر و بمها به مزایای ایشان ربطی ندارد، بلکه به دگرگوئیهای آرای مردم مربوط است.

۸۷. Cockneys. آند دسته از شاعران رمانسکی که در لندن می‌وند شده و با در آنجا ساکن بودند (کینس و هانت و شبلی و هزانت)

85. emotionalism

86. historicism

۸۷. William Lisle Bowles (1762-1850)، روحانی و شاعر انگلیسی

۸۸. Prosper Cérillon (1674-1762)، شاعر فرانسوی-نوسر فرانسوی

۸۹. Saverio Bettinelli - «حقد اول اثر کساد»، ص ۱۹۲، ۱۹۳

۹۰. Vincenzo Monti (1754-1828)، شاعر ایتالیایی

و آنگاه، سرشته و رازآمیز، می‌افزاید که «شلگل و مادام دوستان نیز بر آن بوده‌اند تا شعر را به دو نظام، کلاسیکی و رمانتیک، تقیل دهند. تأثیر کار آنها تازه شروع به خودنمایی کرده است.» (۶۰) پیداست که بایرون را تنها دو نظام ارشاد نمی‌کند؛ او بیش از این می‌خواهد، او فر فرآ ذوق و نوسانهای تنهت را مشاهده می‌کند، همه چیز گذراست، و در ثابت امر هیچ چیز اعمیت ندارد زیرا همه چیز در معرض تغییر است.

نظراتی بیش از آنچه میان بایرون و برسی بیش شلی (۱۷۹۲-۱۸۲۲) یافت می‌شود قابل تصور نیست. لکن ایمان همه‌جانبه شلی به قوه خیال و حقایق جاودانه آن نباید این واقعیت را مخفی نماید که او نیز، چون دوستانش بایرون و دیگر معاصرانشان، از دیدگاهی تاریخی به مسائل می‌نگریست. اصیلترین نکاتی که در دفاع از شعر^{۹۱} (۱۸۲۱) حاکی از بصیرت شلی نسبت به موضوع است سابقه تاریخی دارد. در نظریه شلی، پیش افلاطونی در کانون بحث قرار دارد، و بدون هیچ تردیدی درباره حقایقش، با بلاغت و فصاحت، حتی همراه با هیاهو، بیان شده است. شلی این نظر را که شعر همانا اصل خلایق آدمی است، مستقیم با مع الواسطه، از افلاطون گرفته است. شاعران نه تنها آفرینندگان زبان و موسیقی، رقص و معماری، و یکسازای، و نقاشی‌اند، و ایمان قرآنی و یونانگزاران جامعهٔ تمدن و مبدعان هنرهای زیستی، و آموزگاران دین هستند، شعر تبت و گزارش بهترین و شادترین لحظه‌های شادترین و بهترین ذهنهاست. شاعران «مردمانی‌اند که بر دامن تقوایشان گردی نشسته، بقایب دوراندیشان‌اند، و از همه آدمیان خوشبخت‌تر» افزون بر این، شاعران «فلسوفانی [اند] که از والاترین حد توانایی برخوردارند». و شعر «مرکز و محیط معرفت»، و «آن است که همه علوم را در می‌یابد» (۶۱) نقش تاریخی شعر را به حد عنصر بنیادین مدنیت در گذشته دور، در عصر حاضر، و در آینده برکشیده است. رساله دفاع از شعر را با این جمله ختم می‌کند که «شاعران قانونگذاران ناساخته دنیا هستند»

امروزه ناگفته پیداست که این نوع دفاع از شعر نتیجه معکوس خواهد داشت. شعر خویش را در ترکیب نالستوار فلسفه و اخلاقیات و هنر یکسره از دست خواهد داد. آنچه را می‌توان به هر سه یا هم با هر دویی از آنها نسبت داد به حساب شعر تنها گذاشته نخواهد شد. نحوه بیان و استدلال او، حتی برای زمان خودش، گهله و منسوخ است. و دوران رئیاسی را به یاد می‌آورد؛ رسالتش غالباً یادآور سیدنی^{۹۲} است (دفاع از شعر سیدنی را بش از آنکه به

91. *Defense of Poetry*

92. Sir Philip Sidney (1554-1596). *شعر، یکسره*، «مطالع» شماره ۱۰، ۱۳۵۵، از شعر

نوشتن رساله خود دست بزند خوانده و غالباً در نوشته‌اش آن را دنبال می‌کند، و نیز یادآور ناسو، که از قول او می‌گوید شاعر، پس از خدا، تنها آفریننده است. (۶۲) رساله شبلی را می‌توان در وضعیتی فرهنگی قرار داد که در آن هنوز هم تأکید بر وحدت عالم و آموزگار و رسول^{۹۲} در چارچوبی دینی ممکن باشد. وصف عمل سرودن شعر که شبلی آن را الهام محض شمرده، گرچه ممکن است از لحاظ تجربه شخص خود او موجه باشد، با لحنی چنان حاکی از جذبه بیان شده که ایون^{۹۳} بدیهه‌سرا و ناسو و جورداتو برونو را به یاد می‌آورد. در نظر شبلی ذهن شاعر کاملاً متغزل است: «ذهن آفریننده بسان آتشی است که به خاموشی می‌گراید و متبعی ناهرمی، مانند نسیمی نابایدار، آن را موقتاً به درخشش وا می‌دارد.» بدینسان، «آنگاه که کار سرودن شعر آغاز می‌شود، الهام رو به افول دارد، و درخشناثرین شعری که در جهان سروده شده احتمالاً سایه‌ای ضعیف از خیالات اصلی شاعر است.» (۶۳) شعر هنر نیست، بیش است، بیش الفا نشدنی، حالت وصف‌ناپذیر ذهن است. شاعر نمی‌تواند به طور ارادی به سرودن بپردازد؛ بیشترین کاری که از او ساخته است این است که لحظه‌های الهام خویش را با دقت مشاهده کند. او نمی‌تواند محاضراتی داشته باشد و مظهراً به آنها تباری هم ندارد. شعر صرفاً حدیث‌نفس و مایه تسلای لعن و رحمت مزوی‌کننده موهبت رازآمیز اوست. شبلی، مظهراً بدون توجه به وجود تضاد میان گفته خویش با داعیه‌اش نیست به آثار عظیم اخلاقی و اجتماعی شعر، می‌گوید که «شاعر بسان بلیلی است که در ماریکی نستسته و در ازوا آواز سر داده تا با آوایی دلنشین خود را دلگرم سازد.» (۶۴) شبلی در چارچوبی کلاسیکی به اثر اخلاقی شعر می‌پردازد: بنا به گفته او در بیشگفتارش بر پرومته زنجیر گسسته^{۹۴}، شاعر «آرمانهای زیبای کمال اخلاقی» را ترسیم می‌کند، و در بیشگفتاری که بیش از آن بر عصیان اسلام^{۹۵} نوشته، با تعبیری پندآموزتر، گفته است که شاعر «جوشی سرگرم و میلی بر شور نسبت به کمال برمی‌انگیزد، و عشق را قانونی می‌داند که باید بر دنیای اخلاقی حکومت کند. (۶۵) شعر بایستی جهره قهرمان آرمانی را ترسیم کند تا ما او را الگوی خویش قرار دهیم. شبلی معتقد است که «پرومته شخصیتی به مراتب شاعرانه‌تر از شیطان است» و «البته بر مبنای بیزاریش نسبت به مباحث کلامی راجع — شیطان بهشت از دست شده‌ی مبلش را — از لحاظ اخلاقی به مراتب والاتر از خدای مبلش» می‌داند. (۶۶)

این داعیه‌ها را که از لحاظ بلندروازیشان افراطی می‌نمایند، تا حدودی باید معلول چهار

۹۲. poets voices - توضیحات مندرج در یادداشت کتاب

۹۳. Iun، نام بدیهه‌سرای که در رساله‌ای که اخلاقی به حدیث - پرومته - شاعر سفراط است. در این رساله تأکید بر این است که شعر و شاعری الهام است و دیگر هیچ

95. Prometheus Unbound 96. Revolt of Islam

دوران شعر نوشته نامس لاو بیکا^{۹۷} داشت. رسالهٔ بیکاک توصیفی خردگرایانه و کلی‌مسلك و فکاهی دربارهٔ الفول و نابودی نهایی شعر در دوران مشرب اصالت سودمندی است. زیاده‌روی شلی فی‌نفسه تا حدودی جنبهٔ جدلی دارد، حتی به استعلائی الهام از جانب او باید با قدری احتیاط نگریست. شلی خود داتم در اشعارش تجدید نظر می‌کرد و به الهام نخستین کاملاً پایبند نبود. ولی گفته‌های او، به معنی تحت‌اللفظی آنها، یکی از موجبات بی‌اعتباری نظریه‌ای شده که امروزه آن را نظریهٔ رمانتیک شعر می‌شناسیم: مبالغه در مورد داعیهٔ نبوت شاعر، انکای همه‌جانبه بر الهام، آرمانی کردن بیش از حد احساساتی و خیالی القای محبت و عشق از آن جمله است.

گذشته از این گفته‌ها، خونبختانه رسالهٔ شلی حاوی مطالب دیگری نیز هست. اگرچه تمایز میان شعر و تقریباً هر فعالیت خلاق دیگری نامشخص باقی می‌ماند، همین‌که شلی توجه خود را صرفاً بر شعر متمرکز می‌کند، سخنانش در آن باره مقبول است. آنچه را در نظریهٔ امروزی «متعلق ساختن»^{۹۸} می‌نامیم شلی با تعبیری مناسب «تزکیهٔ پیش درونی خود از غبار آشنایی» وصف می‌کند. «ما را وامی‌دارد تا آنچه را در می‌یابیم حس کنیم، و آنچه را می‌دانیم به هیئت خیال درآوریم.» (۶۷) او به آن نوع تلفیقی توجه دارد که می‌توان، در قیاس با ابزار اصلی هنرهای دیگر، برای زبان که ابزار اصلی شعر است قائل شد. زبان خود «مخلوق من‌عندی قوهٔ خیال است»، زبان (به معنای موشعی که شلی به کارش می‌برد) خود «شعر» است، حال آنکه رنگ باعرمر در نظر او مادهٔ عاری از جنبش است، مانع است، و «ایری است که ناتوان می‌کند.» (۶۸) اگرچه می‌توان چنین استدلال کرد که مصالح یک‌رسانی و نقاشی نیز موجد الهام و انگیزه برای هنرمند است، لکن شلی به درستی در می‌یابد که زبان، برخلاف سنگ یا رنگ، بی‌جنبش و بی‌رونی نیست، بلکه ماده‌ای است که آدمی قبلاً به آن شکل بخشیده و به این ترتیب به کار آفرینش شعر متصل است. شلی به نقش آهنگ^{۹۹} در شعر نیز بسیار اهمیت می‌دهد، و مانند گولربخ بر آن است تا تعارض میان شعر موزون و نثر خیال‌انگیز و آهنگین را به حداقل ممکن تنزل دهد. نزد او افلاطون و بیکن^{۱۰۰}، نه تنها به مفهوم وسیع کلمهٔ فیلسوف شاعر، بلکه به سبب صور خیال و زبان آهنگینشان نیز شاعر به شمار می‌آیند. (۶۹) گرچه او خود، بویژه در ترجمهٔ قطعاتی از فاوست گونه، مترجم موفق است، هر زبانی را دارای ویژگیهای خاص خویش می‌داند و از این رو منکر امکان ترجمه است. «انداختن

۹۷. *Poet's Four Ages of Poetry* (1785-1806)، Thomas Love Peacock، رمان‌نویس و شاعر انگلیسی ۹۸. «realization» ۹۹. rhythm

۱۰۰. Francis Bacon (1561-1626)، فیلسوف و دولتمرد و مآل‌نویس انگلیسی.

پفشنه‌ای به درون بوته آزمایش به منظور کشف اصل صوری رنگ و بوی آن به همان اندازه نابخردانه است که بخوایم آفریده‌های شاعر را از زبانی به زبان دیگر برگردانیم.» (۷۰)

ولی نمایی کلی که از تاریخ اجتماعی ادبیات به دست داده در نظر من از هر جنبه دیگر آن قابل توجه تر است. این قسمت را نمی‌توان به زبان‌آورهای او در صیغه افلاطونی بخشیدن به شعر مربوط دانست و بر زمینه فکری متفاوتی مبنی است. این قسمت مستقیماً از شیطنیت بی‌کاک ملهم است. بی‌کاک مفهوم کهن عصر زرّین و سیمین شعر را به ترتیب غیر معمول زیر به دوره‌ای مشکل از چهار عصر تقسیم کرده: عصر کلاسیکی آهن، و پس از آن به ترتیب عصرهای طلا و نقره و مفرغ. و این چهار عصر را نیز به همین ترتیب در عصر جدید تکرار کرده است. عصر آهن مقارن است با دوران نه چندان روشنی بیداشتی شعر، و عصر زرّین با دوران همرو و ایشیل و بیندار. عصر سیمین با دوران ویرزیل و نویسندگان دوران امپراتوری اوگوستوس. و عصر مفرغ با دوران افول و انحطاط امپراتوری روم که نماینده آن در نظر بی‌کاک نونوس^{۱۱۱} است. در شعر انگلیسی عصر آهن با قرون وسطی مقارن است. عصر زرّین با دوران شکسپیر. عصر سیمین با دوران دراپدن و بوب. و عصر مفرغ با زمان خود بی‌کاک با استفاده از این طرح. بی‌کاک نوانست هم امر بدوی و قرون وسطایی و هم معاصران خود را مسخره کند. او به «انجمن معلوم الحال فاقه‌پندان، معروف به شاعران مکتب دریاجه» می‌خندد و آنگاه که می‌گوید «چکامه‌های پر آه و ناله و خودبینانه‌ای که بیان ناراضی عمیق نویسنده از دنیا و مافیهاست منظورش خود شلی است. طرح مزبور استفاده از این استدلال را، که قبلاً ویکو و بعداً هگل هم آن را به کار برده‌اند، نیز ممکن می‌سازد که «در زمان ما، شاعر موجودی نیمه وحشی در جامعه‌ای متمدن است». شعر به گذشته تعلق دارد. و «رپر کردن ذهن است که در کودکی جامعه متمدن طرز را از خواب بیدار کرد». بی‌کاک مصرانه می‌گوید که وقت آن رسیده که به کاروبار راستی زندگی بپردازیم. «ریاضیدانها و منجمان و شهبانها و منحصصان ماورای طبیعت و اخلاقیون و مورخان و سیاستمداران و اقتصاددانان سیاسی، که در جو غلیای عقل هژی می‌ساخته‌اند... پارتاس^{۱۱۲} عصر حفرید را در فاصله دوری زیر پای طویش مشاهده می‌کنند.» (۷۱)

شلی نیز با استفاده از نوعی نظر بردازی، که آن هم برگرفته از سده هجدهم است، به این براین نیمه جدی پاسخ می‌دهد. تعیین منبع دقیق فکر شلی مشکل است، ولی از آن نوع

۱۰۱. Nottus، شاعر حماسی یونانی، نویسنده مصر در اواخر سده چهارم یا اوایل سده پنجم میلادی

۱۰۲. Parnassus، گروهی در یونان که دارای دو قلعه است. یکی راه به راه آونو و میروسان کرده بودند و دیگری به نام دیوبوسومی. به حسب این ارتباط با میروسان، پارتاس را منبع شعر و موسیقی می‌شماردند. مصدر دانی در دامنه‌های جوی کوه پارتاس واقع بود

تاریخ کلی است که در نوشته‌های بدوی‌بندان اسکاتلندی یا در آثار روسو یا هر دو می‌بینیم. منبع او ظاهراً فرانسوی بوده است. زیرا به فاتحان «یپتی» امپراتوری روم و استیلای اقوام «ساتنی» پس از سقوط رم اشاره می‌کند. خلط سلها و تونوئا در نوشته نیل هانری ماله^{۱۰۳}، میلف مونوسی تمام مرده ریگ الوام شمالی، و نیز در میان جلت شیدایان^{۱۰۴} اواخر سده هجدهم رخ داده است. بسیار بعد است که در آلمان چنین خلطی رخ داده باشد و در انگلستان هم اسقف برسی^{۱۰۵}، ویراستار انگلیسی ماله، بلافاصله آن را تکذیب کرد. شنی خاستگاههای شعر را به شیوه کاملاً طبیعت‌مدارانه روسو یا هر دو یا مونوئو^{۱۰۶} یا جان براون^{۱۰۷} وصف می‌کند. (۷۶۶) شعر با آدمی هم‌زاد است: آدم‌زادگان در دوران توحش نخست به بیان عواطف خود درباره اشیاای برافزون خود پرداختند، و سپس از آدمی در جامعه سخن گفتند. این همه با ترتیبی سیستم‌رفته روی داده، در دوران شباهت دنیا، همگان شاعر بودند، می‌رقصیدند و آواز می‌خواندند و به زیبایی تکلم می‌کردند که «استعاری و برنشاط» بود. شاعران هم قانونگذار بودند و هم نبی. شعر با پیشرفت اخلاقی پیوسته بسیار نزدیک دارد، و مظهر آرمانهای اخلاقی زمان خویش است. شلی بر آن است که آنچه در حماسه‌های همری عیب به شمار می‌آید، مثلاً درنده‌خویی، آشیل یا هیله‌گری اولیس، در واقع خصالی آرمانی‌اند که به عنوان سرمشق عرضه شده‌اند. درام، بویژه، آینه تمام‌نمای تاریخ آداب و رفتار است، و اقوالش همواره با اقوال جامعه مقارن است. شلی نیز همانند بسیاری از منتقدان رمانتیکی دیگر وضع کمندی را در دوران بازگشت سلطنت به عنوان مثال ذکر می‌کند. گو اینکه او معتقد است که ترسبه شهوت بهتر از آن است که اصلاً هنری در کار نباشد. در اواخر دوران امپراتوری روم، شاعران اشعار شبانی و شهبانی بازبین عواطفی را مخاطب قرار می‌دادند که، پس از نابودی خصلت پهلوانی، مردم هنوز می‌توانستند با وضوح احساس کنند. ظاهراً بعد از آن احساسات و هیجانات نازل و معمول نیز دچار رخوت می‌گردد و شعر سرایی و نویسندگی به معنای واقعی موقوف می‌شود. (۷۴۶)

103. Paul-Henri Mallet

104. *celtomanes*

۱۰۳ Thomas Percy (1729-1811) *Reliques of Ancient English Poetry*، مروج ادبی انگلیسی که از جمله آثار بازمانده شعر انگلیسی کهن (*Relics of Ancient English Poetry*) را در سه جلد در ۱۷۶۵ منتشر کرد، و بر سر تحول ادبی در انگلیس و آلمان تأثیری عمیق داشت.

۱۰۴ James Burnett, Lord Monboddo (1714-1796) فاضل اسکاتلندی و از پیشانیگان علم انسان‌شناسی و مؤلفه کتاب خاستگاه و تطور زبان (۱۷۷۲، ۱۷۷۳) که در آن به قرابت میان ادبی و اوراسیونال اشاره شده و سل آدمی به زیبایی اجتماعی و فنی را از بدی طبیعی وصف کرده است.

107. John Brown

در نظر شلی تکامل پدیده‌ای دوری^{۱۰۸} و، با اینکه مردی سخت فردمترپ بود، گروه‌مدارانه^{۱۰۹} است. زبان آغازین را «آشوپ شعر دوری» و شعرهای کامجویانه اواخر دوران کهن^{۱۱۰} را «پیش‌درآمدهایی بر آن شعر بزرگی» می‌خواند «که همه شاعران، بسان فعالیت مشترک اندیشه‌های ذهنی بزرگ و واحد، از آغاز دب به سرودن آن مشغول بوده‌اند» حتی تاریخ امپراتوری روم، گرچه آن امپراتوری فاقد شاعر بود، مشکل از یک رشته «قطعه‌هایی از آن شعر دوری بزرگی است که زمان بر حافظه آدمیان نوشته است.» همر و دانه و میلتن سه شاعر حماسی راستین‌اند (او نر چهارمی هم در کار نیست). زیرا با «معرفت و احساس و دین زمان خود پیوندی از پیش تعریف شده و قابل فهم داشتند.» (۷۴) عنوان شاعر حماسی ظاهراً از این رواز و برزبل و ناسو و اربوستو و امیسس دریغ شده که بیش از اندازه فردگرا بودند و به اندازه کافی نماینده فرهنگ خویش نبودند. شلی سرانجام، در بحث خود درباره دانه، امکانات بی‌پایان شاعر بزرگ و فرایند رشد و نمو طبیعی و تعبیرهای متنوعی را که موجب می‌شود به ضابطه در می‌آورد. «شعر بزرگ چشمه قیاضی است که همواره جریان جز و لذت از آن جاری است؛ و پس از آنکه یک شخص و یک عصر از فیضان الهی آن، به صورتی که پیوندهای خاص آنها استفاده از آن را برایشان ممکن می‌سازد، به حد کافی بهره‌مند شدند، اشخاص و اعصار بعد، یکی پس از دیگری، خواهند آمد و همواره پیوندهای نازمانی بدیده خواهند آمد و منبع لذتی بی‌پایانی‌شده و به‌ذهن‌نیامده خواهند شد.» (۷۵) اگرچه شلی هیچیک از آموزه‌های شعری معاصر (مثلاً نظریه وردزورت یا کینس) را نپذیرفت، این احساس نیرومند نسبت به جریان تاریخ که شعر هم بخشی از آن است به تبیین اظهارات مؤکد و مکرر او دایر بر احساس معاصر بودن و مشارکت در روح زمان خود کمک می‌کند. (۷۶) احساس مزبور تجلی عجیب او را در پایان دفاع از شعر از دوران طویش توجیه می‌کند (عجیب در صورتی که ازوای شخصی او و بی‌مهری منتقدان آنارش را مد نظر داشته باشیم). دورانش «نولدی دوباره است که شلی خود را منادی و پیشرو آن می‌شمارد، لکن حتی کسانی که نمی‌دانند که رسولان عصر جدیدند ناخودآگاه به امر انقلاب روحی و سیاسی کمک می‌کنند که شلی فرا رسیدن آن را پیش‌بینی کرده است.» شاعران سروشان الهامی درک نشده‌اند. آنها «کلمانی» ر به زبان می‌آورند «که مبتنی چیزی است که آنها خود فهمی نمی‌کنند.» آنها «شیورهایی هستند که صلا در داده‌اند و آدمیان را به کارزار می‌خوانند، و احساس نمی‌کنند که چه چیزی را بر می‌انگیزانند.» (۷۷) شلی (مانند کینس) که وردزورت را به میلتن ترجیح داد (۷۸) به «سروی عظیم عقل» اعتماد داشت، به طرحی رازآمیز که

نمی‌خواست آن را به مشیت الهی نسبت دهد. شعر بخشی از این طرح است. هویت شاعر و هنر شعر تقریباً از دست رفته بودند، ولی به تازگی نقشی اجتماعی یافته بودند که چنان متعالی و در ناگزیر بودنش چنان مسلم بود که هیچ بی‌اعتنایی معاصران و هیچ ازوایی نمی‌توانست بر آن تأثیر گذارد. شعر به صورت بخشی از تاروپود جامعه و فرایند تاریخ باز دیگر تثبیت می‌شود، چنانکه حتی اگر به سختی هم قابل رؤیت بوده باشد توانمند و کارآست. دفاع راستین شلی از شعر این است، و بی‌تردید از آن برآهینی که فلسفه و اخلاقیات و هنر را درهم خلط می‌کند به مراتب قانع‌کننده‌تر است. دفاع از شعر در سده نوزدهم چنان رواج یافت که کم‌کم بر این قرن سایه افکند.

فصل پنجم: وردزورت

نقد ادبی ویلیام وردزورت (۱۷۷۰-۱۸۵۰) را معمولاً بیانیۀ جنبش رمانتیکی انگلیس و نشانه قطع رابطه با دوران نئوکلاسیسم می‌شمارند. طرد سیاق کلام و شیوۀ گزینش واژه در قرن هجدهم، یکسان شمردن «زبان نثر» با نوشته موزون، و نیز زبان شعر با زبانی که «طبقات متوسط و پایین اجتماع» به آن تکلم می‌کنند، مباحثی از نقد ادبی اوست که در آن بیانیۀ توجه کاملاً بر آنها متمرکز شده است. این دعوت مجذاته به نوعی طبیعت‌گرایی را — چون شاعر کلام «زندگی معمولی و روستایی» را بازآفرینی می‌کند — در پیوند با «هيجان خواهی» تعبیر کرده‌اند، یعنی با این نظر که، به گفته معروف وردزورت، شعر «فیضان ارتجالی احساسات نیرومند» است. (۱)

این آرا در نظریۀ وردزورت وجود دارند و از لحاظ تاریخی نیز بسیار مهم‌اند، ولی اگر تمام نقد ادبی وردزورت را بررسی کنیم — پیشگفتارهای ۱۸۰۰ و ۱۸۱۵، ضمیمه ۱۸۰۲، مقاله تکمیلی ۱۸۱۵، سه مقاله‌ای که درباره گورنشته‌ها تألیف کرده و مکاتبات او — (۲) ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که در این آرا جرح و تعدیل بسیار کرده و لازم است که آنها را به صورت عناصر نظام فکری منسجمی با مفروضات بسیار متفاوت مجدداً تعبیر و تفسیر کنیم. مخالفت با مفهوم واژگان خاص شعری^۱، نظر مربوط به تقلید از گفتار روستایی، مفهوم شعر در حکم فیضان احساسات، جاذبه خاصی برای زمان ما ندارند و با برداشت عقلی از نظریۀ ادبی سازگار نیستند. این نظرها را به سهولت می‌توان رد کرد، ولی در آن صورت از درک ارزنده‌ترین جنبه‌های نظریۀ وردزورت که مخصوص اوست باز خواهیم ماند.

مخالفت وردزورت با مفهوم واژه‌گزینی سده هجدهم و نظر مساعدش نسبت به گفتار

1. poetic diction

بی‌ندوباری در مورد دستور زبان؛ با ویژگیهای نحوی مانند قلب^۴ و تضاد و طباق^۵ مکرر؛ و با ساختارهایی که صرفاً بر شعرندنی‌اند و از این رو به نوعی فهرست تشریحی شباهت دارند مخالف است. (۵) این ایرادها را به استعمال اساطیر باستان، یا به «مغالطة اشباح و رقبة احساس به اشباح»^۶، در صورتی که در غیرما و ضحله و بسیار تند باشد، نیز می‌توان گسترش داد؛ در بعضی موارد ورده زورت صرفاً معیارهای حقیقت و دقت مبتنی بر فهم متعارف را اعمال کرده است. بر همین اساس است که به کتیبه‌ای بر گور بانویی ایراد می‌گیرد که پس از استحمام در آبهای معدنی بر پستول مرده است:

خم شد تا از موج لب ترکند -
و مرد.

اعتراض او بر این است که برای آشامیدن آب معدنی کسی واقعاً «خم» نمی‌شود، و آبهای معدنی را نباید به «موج» تشبیه کرد، زیرا آن را با جام می‌نوشند، و از این گذشته، میان آشامیدن آب و مرگ او نیز رابطه‌ی جلی وجود ندارد. (۶) ایرادش به وصفی که درآیدن از شب کرده یا صحنه‌ی مهتاب در ترجمه‌ی بوب از اپلیاد هر هم بر مبنایی مشابه مبتنی است؛ کوهها سرخود را تکان نمی‌دهند، و دانش بوب از نجوم مبهم و حتی بی‌معنی است.^۷ نگاه هدف گفته‌های انتقادآمیز ورده زورت غرایب و مضمون‌سازی^۸ و مبالغه بسیار شدید و ظرافت افراطی در کلام و غموض مبسوط و مطلعتنی است که معمولاً به شعر سده‌ی هفدهم نسبت می‌دهیم. ورده زورت، به دلایلی که همه‌ی آنها در متن نوشته‌هایش معلوم نیست، در مواردی استفاده از این شگردها را نادیده می‌گیرد که احساس کند در سبک آنها هیچانی راستین جریان

* *Worcester's Literary Criticism*, ed. Smith, pp. 185-6.

ورده زورت با محبت خاص وافرانی درباره‌ی این قطعه درآید که در کتاب زیر آمده است: Thomas Warton, *Observations on the Faerie Queene*.

ایرادی به بوب بر طاهره برگرداند از اظهار نظر شدیدی که بر مبعود که بعداً در سیرا آری و جانت، سده‌ی شانزدهم *Oxford's Biographical Literature*, ed. J. Shawcross (2 vols., Oxford, 1907), I, 26-7.

^۴ *metre* و

^۵ *antithesis*

^۶ *pathetic fallacy* - به توصیفات مبالغه‌آمیز در حد که

^۷ *conceit* - حد اول این کتاب، ص ۲۱۴، ۲۱۳

دارد و شاعر صرفاً تسلیم خطاها و اسلوب مطلوب زمان خویش شده است.^{۱۲} «سانت» وان، «ای مرگ، فخر مفروش»^{۱۳}، را بر همین مبنا «دارای فکری وزین و بیانی پویا» می‌خواند ولی ضمناً می‌افزاید که «البته، ممکن است به نظر خوانندگان عصر جدید مشتمل‌کننده و غریب و نصطنعی بیاید.» (۷)

سبک نگارش و عبارت‌پردازی بسیاری از اعتراضات وردزورت چنان سست و آکنده از بی‌احتیاطی است، و در معنای واژه «زیان» به صورتی که به کارش برده چنان تشنیه مشهود است که کولریج نتوانست با استفاده از اشعار خود او گلته‌هایش را رد کند. وردزورت بسیاری از فنون شاعری را که به آنها معترض است خود به کار می‌برد. گاهی نحو جملات او بسیار پیچیده است؛ گاهی از لغات مطمئن و چندین‌جایی استفاده می‌کند؛ شعرهایش بر از نمونه‌های مغالطه‌الکتناب رقت احساسی به اشیا است؛ و در شعرهای او حتی موارد بسیار از انواع قرن هجدهمی نظویل کلام و اطباب می‌توان یافت. وردزورت در نوشته‌های انتقادی‌اش نتوانسته است تفاوت میان استعاره کاذب و مصنوعی را با آنچه در نظر او استعاره منسوخ و حتی محوری و حرکت آفرین است تعریف کند. این امر را نیز که چرا صنعت قلب در برخی از موارد بجاست و در برخی دیگر نیست نتوانسته است بر مبنای نظری وصف کند.^{۱۴}

* E.g. Smith, pp. 165-6, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 117.

وردزورت بر نامش برادر^{۱۳} را نخست می‌کرد. یک نامه خطاب به J. Pease، مورخ ۹ آوریل ۱۸۴۴ در *Letters: Later Years*, 3, 1203. وی به هربرت^{۱۴} و مارول^{۱۵} فقط به صورت گذرا اشاراتی کرده است. از سائهای شکست‌خورده، ولی بسیاری از آنها را نیز به سبب دیگرمانی، غرابت، و عمومی مسخه مورد انتقاد قرار داده است. یک

Cotteridge, *Miscellaneous Criticism*, ed. T.M. Rayson (London, 1936), p. 454.

۱۲ «عبدیاد نظریه و عمل در آثار وردزورت را بسیاری مورد بحث قرار داده‌اند. کوتریج، هر وایر ویلی^{۱۳}، جانیم مارچری مارش^{۱۴}، هورلیک پاتل^{۱۵}، و دیگران طاهرأ معیار وردزورت تفاوت میان «درسته» و «نقص» مطرح کرده است. یک Smith, p. 129. گزارش دکتریشی از مقاله‌هایش با وردزورت در

"Style," *Collected Writings*, ed. Masson, London, 1896, 10, 229-30.

و گاهی بر تفاوت میان حقیقت و کذب

12. «Death, be not proud»

۱۳ Sir Thomas Browne (1605-1682)، نویسنده و طبیب انگلیسی

۱۴ George Herbert (1593-1633)، روحانی و شاعر انگلیسی دانسته به گروه شاعران مناهجریکی

۱۵ Andrew Marvell (1621-1678)، شاعر انگلیسی دانسته به گروه شاعران مناهجریکی

۱۶ Sir Walter Raleigh (1591-1922)، دانشور و مکتب‌پرست انگلیسی

17. Margorie Harlow

18. Frederick A. Pottle

ولی مفهوم «زبان طبیعی» نزد ورده زورت مستلزم تعبیر و تفسیر است. اگر به معنای زبان واقعی روستاییان است، حتی خود او نیز نمی‌توانسته گمان کند که این معیار به بیش از معدودی از بالادهای لغت‌های او قابل اطلاق باشد. او خود آنها را صرفاً کارهای «تجربی» خوانده. و در جایهای بعدی متوجه شده که «تأملات» او دربارهٔ واژه‌گزینی و سیاق کلام «به چنان بخش محدودی از اشعار آن مجموعه، به صورتی که بعداً گسترش و تنوع بیشتری یافته، مربوط است که دیگر مناسبت ندارد که به عنوان مقدمهٔ آن بیاید». و از این رو، آنها را به صورت ضمیمه آورده است. (۸) از این گذشته، ورده زورت در نظرش نسبت به گفتار روستایی جرح و تعدیل بسیار کرد. گاهی صرفاً نمای اجتماعی است که در مد نظر دارد. گفتار «دژنشینان»^{۱۹} شمال انگلستان را با کلام «لندن‌نشینان نکته‌سنج و متظاهر به نکته‌سنجی»، کسانی که «سرگرم ضیافتها و مهمانیها و دیدوبازدیدهای بامدادی‌اند، و شنایان، بای بیاده یا با کالسکه، از این در به آن در. از این خیابان به آن خیابان، در رفت و آمدند» مقایسه کرده است. (۹) گاهی نیز به این فکر می‌افزاید که برخی از شعرهایش را می‌توان به صورت بالادهای عامه‌پسند بر یک ورق کاغذ چاپ کرد و در خیابانها فروخت.^{۲۰} بخصوص که بالادهایی که در آن روزها می‌فروختند غالباً بر از خرافه و بی‌ثباتی بودند. لکن اگر چنین توهمانی داشته ظاهراً دیری نپاییده که آنها را رها کرده است. «مقالهٔ تکمیلی پیشگفتار» (۱۸۱۵) حاوی تاریخی از شعر انگلیسی است که تسلائی خاطر و قوت قلبی هم برای خود اوست. در این مقاله آمده است که همهٔ شاعران بزرگ در آغاز کارشان با قدرناشناسی روبه‌رو شده‌اند و «باز آفرینش ذوق لازم برای لذت بردن از آثارشان بر دوش خود آنها» بوده است. در این زمان، ورده زورت مخاطبانی را که به او بی‌اعتنا بوده و یا طردش کرده‌اند از مردم متمایز می‌کند: او با اطمینان خاطر منتظر روزی است که سرانجام مردم رأی عادلانه را صادر کنند.^{۲۱}

گاهی «گفتار روستاییان» ورده زورت را به سخنی می‌توان از کلام عامه، زبان عاطفی، که برای استفادهٔ شاعر بالوده شده باشد، تمیز داد. او از «انتخاب زبان راستین مردم»، از بیان «ساده و

۱۹ اسمیت، ص ۱۹۵، ۱۹۱. نامه خطاب به Frances Wrentham، مورخ ۵ ژوئن ۱۸۰۸. ورده زورت در نامه‌ای به Moxon، مورخ اوت ۱۸۳۳، درد دل کرده که در کتاب‌روشنهای عمدهٔ تمبرلند حتی یک نسخه از اشعار او به فروش نرفته است (Letters: Later Years, 2, 664). ورده زورت عبارت «خلق» «وی» را به گوتنبرگ نسبت داده است (اسمیت، ص ۱۹۵).

۱۹ datesmen، پویند ساکنان مرده‌های سرسبز شمال یورکشر در انگلستان.
۲۰ broadside ballads یا broadsheets، اشعار و تفصیلهای مردم پسندی که بر روی یک صفحه کاغذ چاپ می‌شد و به قیمت بسیار ناازل در کوچه و خیابان به فروش می‌رسید.

بی‌پایه، ولی «بالوده از علل و اسباب بیزاری و ازجار» سخن می‌گوید. وردزورت بر آن است که «انتخاب» صرف «سروده را از ابدال و زشتی جدا می‌کند» شاعر باید آنچه را در ناک و منجر گذشته است بپیراید. او «از زبان مردم واقعی انتخاب می‌کند، یا به عبارت دیگر، شعرش را با دقت بسیار و متأثر از چنین روحیه‌ای می‌سراید» (۱۰). چنین اظهاراتی بی‌تردید راه را برای هر حمله‌ای باز می‌گذارد. آنگاه که وردزورت خواستار «زبان عام نوع بشر» می‌شود و به «اصول مشترکی» متوسل می‌گردد که بر آثار «همه نویسندگان طراز اول همه اقوام و زبانها» حاکم است، (۱۱) در واقع از همان اصول مورد نظر نئوکلاسیسیستها دفاع می‌کند. گفته‌های او همواره بر این فرض مبتنی است که زبان دارای هسته‌ای مرکزی است که میان همه مردم مشترک و برای همه آنها قابل درک است، و شاعر فاضل و متکلف به زبان خود از آن منحرف می‌شود.

لکن وردزورت علاوه بر توصیه به طبیعی بودن و کلی بودن زبان، مطالب مثبت دیگری هم دارد. زبان شعر باید زبانی باشد در «حالت شور و احساس واضح و زنده» و از این رو، «اگر به درستی و با دقت انتخاب شود، لزوماً باید متین و متنوع باشد، و آن را استعاره و صنایع شعری زنده کند» (۱۲). «متین و متنوع بودن» ظاهراً جفت ناهم‌رنگی هستند، ولی متخصصان باستانی بطور یقیناً دقیقاً همینها را از لوازم سبک «فاخر» شمرده‌اند.^{۳۰} وردزورت در نظریه

۳۰ Dockhorn (۱) «... تجربه‌های دیگری از کاربرد اصطلاحات و آرای بطور یقینی را توسط وردزورت ذکر می‌کند و نشان می‌دهد که با آثار کوئینتیلیوس^{۳۱} آشنا بوده است. وردزورت می‌نویسد: نوشته محسوب به لوئیگیوس^{۳۲} را خرابیده (نامده به Fletcher، مورخ ۱۸۳۵، ۳۳) و John Dennis را که در بیرون «لوئیگیوس» بوده می‌شناسه است» (نامده به Mrs. Clarkson، ۱۸۸۲، در (۳) بر ۳۰ استیست، ص ۲۲۲) (نامده به سارودی، ۱۸۸۵) و نامده کوئینسی به A. Blackwood، مورخ ۳۰ ژوئن ۱۸۸۲، که در آن به گروه نویری جزوه‌های دبیر برای وردزورت و تئوریخ اشاره می‌کند و می‌گوید که آن دو علاقه عجیبی به دبیر پیدا کرده‌اند» (مقول در ۳۱)

(1) Klaus Dockhorn, «Wortschrift und die rhetorische Tradition in England», *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften, Göttingen*, 1944. (2) *Letters: Later Years, I*, 194. (3) *Correspondence of Crabbe Robinson with the Wordsworth Circle*, ed. Morley, J, 78. (4) John Dennis, *Critical Works*, ed. F.N.Holker (Baltimore, 1943), 2, 180ff.

۳۱ Quintilian (Marcus Fabius Quintilianus; c. 35-c. 99 AD) خطابه در رم

۳۲ Domysius Cassius Longinus، فیلسوف و ادیب و منتقد یونانی قرن سوم میلادی که تألیف رساله‌ای در باب امر لشکرعظیم (On the Sublime) به او منسوب بود ولی امروزه این اندامات تقریباً به کلی رها شده است.

خود، همانند موارد متعدد دیگری در تاریخ ریطوریکا، تنها خواستار وضوح و نشاط زبان نشده، بلکه او نیز استعاره را با عاطفه و هیجان مرتبط دانسته است. او نیز بر این گمان بوده که آدمی، در حالت هیجان، در گفتار خود به صرافت طبع از صایع بدیعی استفاده می‌کند. زبان مجازی و مهیج را هم غالباً زبان مردم بدوی می‌شمرده‌اند. مانند بسیاری از نویسندگان سده هجدهم، وردزورت بر آن است که «شاعران پیشین، برخوردار از احساسی نیرومند، خود به خود به زبان مجاز شعر می‌سروده‌اند.»^{۲۳} وردزورت صنایع ریطوریکایی شعر فاضلانه سده هجدهم را انحراف و استفاده نادرست از این زبان اصیلی دانسته که در واقع بیان ارنجالی است. وردزورت ظاهراً معتقد است که زبان شاعر واقعاً نازلتر از آن است که مردم در حالت هیجان، بویژه در ایام پیشین، ادا کرده‌اند. «زبان شاعران به حدّ زبانی نمی‌رسد که مردم در زندگی واقعی، زیر فشار واقعی آن هیجانها، به کار برده‌اند.» واژه‌های شاعر از این «فیضانات واقعی و حقیقت» نازلتر است. وردزورت زبان شاعران پیشین را با زبان عادی متفاوت می‌داند. ولی این تفاوت در نظر او موجه است، زیرا زبان خیاری العاده و احیاناً مربوط به وقایع پهلوانی بوده است. با این همه، زبانی بوده که مردم واقعاً به آن تکلم می‌کرده‌اند. (۱۴)

پس چنین می‌نماید که وردزورت بخش اعظم راه را به سوی آن نوع بدوی مداری پیموده است که به بدوی پسندی برخی از منتقدان اسکاتلندی با هر دو شباهت دارد. طبیعت‌گرایی او عبارت از این توصیه است که شعر باید بر هیجانات قوی و وقایع فهرمانی مبتنی باشد، و به همان زبان مجازی فاخری سروده شده باشد که گمان می‌رود بدیهه‌سرایی دوران بدویت به کار می‌برده است. نکته جالب و عجیب اینجاست که وردزورت با گری، که «اوده‌های بغایت مجازی و «فاخر» خود، یعنی تظّوّر شعر»^{۲۴} و رامسگر^{۲۵}، را بر مبنای چنین نظریه‌ای سروده، تفاوتی ندارد.

ولی وردزورت همیشه از این دیدگاه به شعر نمی‌نگرد. توجه معاصران به شعر قومی بر او

^{۲۳} اصیبت، ص ۹۱. نظر مربوط به بدت مجازی پیشین برگرفته از نوکی نویسی است و در آثار شکسپول^{۲۴} و بلر^{۲۵} کیمز و هارتلی^{۲۶} به گزات به آن اشاره شده است. راتیر وینگر دقیقاً مشخص نیست.

^{۲۴} Jek. Rise, pp. 87 ff. and Wellek's review of Vico's Autobiography in PQ, 24 (1945), 158.

23. *Progress of Poetry*

24. *The Bard*

25. Thomas Blackwell

^{۲۶} Hugh Blair (1718-1800), روحانی اسکاتلندی، استاد خطابه و از مدافعان شعر امپاد.

^{۲۷} David Hartley (1705-1757)، فیلسوف اسکاتلندی.

نیز مؤثر بوده است: می‌دانیم که رابرت برنز و بورگر^{۲۸} را تحسین می‌کرد و معتقد بود که با انتشار آثار بازمانده شعر انگلیسی کهن توسط تامس پرسی «شاپسنگی» شعر انگلیسی «به اثبات رسیده است.» (۱۲) خود او از قالب‌های ترانه‌های قومی و «بالاده» به کرات استفاده کرده است. ولی وردزورت به بسیاری از پیامدهای این برداشت بی‌اعتناست. او به آسان، «شبی که زاده همافوشی گرم و پنهانی آن کوه‌نشین گستاخ با سنت است.» بدگمان است و او را مسخره می‌کند: (۱۵) و هرگز، برخلاف هرد و بسیاری از آلمانیهای دیگر، سنت شعر ادبیانه لاتینی را طرد نمی‌کند. این امر شاید تا حدودی مولود تحصیلات ریشه‌دار او در زمینه تمدن دوران باستان و نیز احترام راسخ او نسبت به رم باستان، که دلایل سیاسی نیز داشت، باشد. او همیشه لوکرتیوس را، «که شاعری به مراتب برتر از ویرژیل است»، و خود ویرژیل را، که شروع به ترجمه اشعارش کرده بود، و حتی هوراس را، که «شاعر محبوب و بی‌ظنیر اوست» بود، تحسین می‌کرد. (۱۶) بیزری او را از ادبیات فرانسه نباید به ایرادات سنجیده به شعر آن ملت نسبت داد؛ تقیح همه‌جانبه و مبتنی بر جهلش مولود شدت احساسات مهن‌دوستانه و مذهبی اوست.^{۲۹} قهرمان بزرگ وردزورت، هم در شعر و هم در زندگی، میلتن است، و اسپنسر هم چندان کمتر از او نیست؛ هر دو از فاضلت‌ترین، حتی ملاقطی‌ترین، شاعران انگلیسی‌اند. بنابراین، به نحو شگفت‌انگیزی، چرخ یک دور کامل چرخیده است: در نظر اول وردزورت طبیعت‌گرایی می‌نماید که حامی تقلید از بالادهای قومی و گفتار روستاییان است؛ یا دست کم بدوی‌بندی از نوع هرد که شعر ساده و مهیج «طبیعت» را می‌پسندد و «صناعت»^{۳۰} و امر مصنوع را تقیح می‌کند. لکن وردزورت در واقع اسپنسر و میلتن و چاسر و شکسپیر را در مفهومی که از «طبیعت» در نظر دارد وارد می‌کند بی‌آنکه، مانند برخی از آلمانیها، این شاعران

۲۸ - سانت «مردای بزرگ»^{۳۰} و بویژه این سطر را درباره فرانسه «یکسان محروم از کتاب و رجاله» (۱۸۰۲) وردزورت کاندید^{۳۱} را «محصول ملائحتار قلم یک دلقک» خوانده (۱)، ولی ظاهراً آنتلی راسن و - از میان این‌همه شاعر - برنزه^{۳۲} را می‌پسندیده است. (۲)

(1) Wordsworth, *Excursion*, II, 484.

(2) Thomas Moore, *Diary*, p. 27, entry of October 24, 1820; and letter to J. Gibson, December, 1848; *Letters; later Years*, 3, 1321.

۲۸ Gottfried August Burger (1747-1797)، شاعر آلمانی، وابسته به محفل ادبیای جوان در گوتینگن مترجم آثار شکسپیر و بحثهایی از آثار همر.

29. «art»

30. «Great Men»

۳۱ *Candide*، رمان فلسفی نوشته ولتر

۳۲ Pierre-Jean de Béranger (1780-1857)، شاعر فرانسوی.

را بدوی قلمداد کند. ورده زورت از آلمانیایی که امر ارزیابی آثار شکسپیر را تعالی بخشیده بودند صریحاً تجلیل کرد.^{۳۰}

نقد ورده زورت درباره سنت اوگوستی^{۳۱} نیز عاری از قوه تشخیص صحیح نیست. او با آثار درابن و بوب به خوبی آشنا بود و سنت شعر توصیفی و ژرف اندیش آن زمان را هم تحسین می کرد. در سبک و اندیشه های تامسن^{۳۲} و اکنساید^{۳۳} و دایر^{۳۴} و ورده زورت تداومی منهود است که درباره اش هر چه بگوییم کم گفته ایم.^{۳۵} ورده زورت در این عقیده با جوزف وارتن همفکر است که بوب «بدبختانه در دشت ره سیرد، حال آنکه بلندیا نیز در دسترس او بود.» (۱۷) منظورش از بلندیا قاعده نا انواع ادبی فاخر و از «دشت» شعر محاوره ای هجریه ها^{۳۶} و مکاتیب^{۳۷} است. پس زبانی که مردم به آن تکلم می کنند کم کم با طبیعت مداری غناوت فاحشی پیدا کرده است و سرانجام زبان میلن و شکسپیر و زبان برهیجان شاعر بزرگ می شود.

در اینجا شاهد ایجاد پیوندی با هیجان خواهی هشتم که ظاهراً با تقلید و گفتار روستاییان اصلاً سازگار نیست. ورده زورت باز هم موضعی افراطی. مانند «فیضان از تجالی احساسات نیرومند» و اینکه شعر حدیث نفس و عرضه کردن هیجانهای خصوصی است. توصیه می کند «درآمد»^{۳۸} شرح حال خود اوست که در ۸۵۰۰ سطر به شعر نوشته است؛ خود شاعر متوجه است که «در تاریخ ادبیات سابقه ندارد که کسی این همه درباره خودش حرف بزند» (۱۸)

۵. اصمیت، ص ۳۷۸. این کار ورده زورت موجب رنجش گوارچ شد زیرا صباخی او را در نوبه هنر شکسپیر نادیده گرفته بود؛^{۳۹}

S.T.Colledge, *Shakespearean Criticism*, I, 18 2, 306.

۳۰ «تا به امروز، با اندک جستجوی فنی در حافظه ام، می توانم چیزی هزار سطر از اشعار بوب را تکرار کنم.» (۱۱) درباره تداوم اندیشه ها در شعر توصیفی انگلیسی، بوزاد^{۳۱} (۱۲)

(1) *Letters of the Wordsworth Family*, ed. W.Knight (Boston, 1907), I, 122.

(2) H.N. Farchild, *Religious Trends in English Poetry* (N.Y. 1949), 3, 186ff., and A.J. Potts, *Wordsworth's Prelude* (Ithaca, 1953), pp. 244ff.

۳۱ Augustan tradition اشاره به سنت دوران رنسانس ادبی در زمان سلطنت ملکه آن در انگلیسی (۱۷۷۳، ۱۷۷۴)

۳۲ James Thomson (1700-1748) شاعر انگلیسی و از پیروان رمانتیسم در انگلیسی

۳۳ Mark Akenside (1721-1770) شاعر انگلیسی

۳۴ John Dyer (1699-1757) شاعر و نقاش انگلیسی و از همفکران تامسن

37. Satires

38. Epistles

39. Prelude

نویسندگان آنها مردان خوب یا بدی بوده‌اند چندان اهمیتی ندارد، ولی بی‌پروا فرض می‌کند که هم خوب و هم شاد بوده‌اند. اما در اشعار برتر به وجود ذهنیتی قائل است که کار فراموش کردن شاعر را ناممکن می‌سازد. حتی می‌گوید که «نبوغ یا خطاکاری ناسازگار نیست». زیرا در مورد برتر شواهد دال بر باده‌گساری و شهوت‌پرستی او را نمی‌توانست نادیده بگیرد.^{۴۱} تحلیل او این است که برتر بر مبنای شخصیت انسانی خود شخصیتی شاعرانه یا «خویشی» شاعرانه ساخته است. «گاش این پیش عالی و سعه صدری که در مورد برتر نشان داده او را از این همه موعظه درباره‌ی گونه و با برون و نیز کلی‌باله‌های نسنجیده‌ای از این قبیل نجات داده بود که «در ذهن مردان حقیقتاً بزرگ و خوب... هیچ نیست مگر سکون و حلاوت و شکوه راسخ و استوار.»^{۴۲}

ورد زورت را نمی‌توان خواهان هیجان‌خواهی ناب دانست. بار دوم که عبارتش را درباره «فیضان احساسات» ذکر می‌کند آن را با این گفته تعدیل می‌کند که «خاستگاه شعر هیجان است که در سکون فریاد آورده شود؛ شاعر آنقدر درباره‌ی هیجان به تأمل می‌پردازد تا اینکه از طریق نوعی واکنش، سکون بدریج زایل می‌شود و هیجانی، خویشاوند با آنچه موضوع تأمل بود، کم‌کم به وجود می‌آید و خود در ذهن [شاعر] مسطر می‌شود.» (۲۲) کار آفرینش، به نحوی که در اینجا وصف شده، گویی فراخواندن عمده‌ی هیجانی پیشین است که به صورت «خویشاوند»، نه همانند، با هیجان اصلی بدیدار می‌شود. ورد زورت در جای جای آثار خود به سهمی که هشیاری در آفرینش شعر دارد اشاره کرده است. در فهرست فوای شاعرانه خود به تأمل^{۴۳} و سنجش^{۴۴}، در آنچه ظاهراً ترتیب فرضی زمانی است، مقام سوم و ششم را داده

۴۱. اسمیت، ص ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴. ورد زورت لندن [London] را «دلی درباره‌ی بد، خرابه‌ای که در این حال، مانند بسیاری از دیگر مجایی، ناهم به حسب - - -» می‌داند.

W.R. Hamilton, April, 1843; *Letters: Later Years*, 3, 1164.

۴۲. مجموعه‌ای از بیانات شدیدالحنی ورد زورت را درباره‌ی گوفا، «چون بررسی فیزیکی، او، و حر آن، که بر فروات آغاز و پله‌ها می‌بایست و «دروغی گورمت»^{۴۳} مبتنی است در [۱] سید درباره‌ی بایرون ۱۲۰، ص ۲۰۲ به بعد. «هیچ نیست مگر سکون» در اسمیت، ص ۲۱۴ گفته شد. ورد زورت که شاعران قدیمین استی سترند» به این نظر او مربوط می‌شود که شادی را از نوازه آفرینش شعر می‌داند. از همین روایت که عجمه سرایی را می‌بیند ۱۷۱

(1) Peacock, *The Critical Opinions of William Wordsworth*, pp. 264-6.

(2) Letter to Mary and Sara Hutchinson (1802), *Early Letters*, p. 305.

است؛ مشاهده^{۴۵} و شعور^{۴۶} پیش از تأمل آمده‌اند و تأمل «ارزش اعمال و صورتهای خیالی و افکار و احساسات» را مشخص می‌کند. جنبش پس از قوه خیال^{۴۷} و وهم^{۴۸} و ابداع^{۴۹} می‌آید و کار آن این است که از میان خیال و وهم آن قوه‌ای را که لازم است در شعر مورد تأکید قرار گیرد برگزیند و نوع شعری^{۵۰} را تعیین کند. (۲۳) نیازی نیست که به شواهد فراوانی اشاره کنیم حاکی از اینکه وردزورت دائماً اشعار خویش را حک و اصلاح می‌کرده است: «نخستین روایت هر شعر غالباً مرا مشعر می‌کند؛ و نظیر مورد اندیشه‌های ناتوی، در مورد واژه‌های ناتوی نیز کرازاً درست است که از همه بهترند.» (۲۴) وردزورت بویژه در اواخر عمر خویش به ارزش «قواعد هنر و ساخت»^{۵۱} پی برد و به دوستی چنین اندرز داد که «سرودن شعر کاری است بغایت هنری‌تر از آنچه مردم فکر می‌کنند؛ و توفیق مطلق در این کار به جزئیات بیشتر بستگی دارد. مبلین از تجربه‌ان راحت نظم از پیش‌تندیس‌بده خود سخن می‌گویند، ولی این گفته همراه‌کننده و افراق آمیز است. (۲۵) کسی که از این «سانت» با مطلع «کلیه یاریک در، خلقی راهبه‌ها را بهم نمی‌زند»^{۵۲} تجلیل می‌کند بی‌تردید فضیلت نظم صوری را در شعر دریافته است.

در ذهن وردزورت قبول اهمیت تجدید نظر و صناعات با نکیه کردن بر الهام آغازین و «انگیزه درونی»، مانع‌الجمع نیستند. او بارها گفته است که ابیات «خودبه‌خود آمدند». یا «چنان سبیل آسا آمدند که نمی‌توانستم آنها را به یاد سپارم». یا «شعر را حقیقتاً از قلب خود جاری ساختم». یا گفته است که در گورنوشته‌ها «این حقایق باید به صورت غریزی بیان شده باشند». نه اینکه طوطی‌وار گفته شوند، بلکه، همراه با نازکی و شفافیت مکانشهای اصل. شاعر به طور کامل آنها را دریابد. (۲۶)

او نیز مانند بسیاری شاعران دیگر در تعیین خاستگاههای این الهام با مکاشفه مردد است. گاهی چنین می‌نماید که الهام، بسان «نازل شدن نیروی خیال‌انگیز» از بالا می‌آید؛ گاهی نیز، متناسبتر با ویژگیهای وردزورت، ظاهراً از حیات درونی، از گذشته مدفون، سر برمی‌کشد.

روحی خجول در قلم

که می‌آید و می‌رود — گاهی از پنهانگاههایی بر می‌جهد

که دهساله‌اند. (۲۷)

45. observation

48. fancy

51. «workmanship»

46. sensibility

49. invention

52. «Nuns fret not at their convent's narrow room»

47. imagination

50. genre

بسیاری از شعرهای او چنین جهیدنی از پنهانگاهها یا جستجویی است در پی «جانی بای زمان»، درخشش دوران کودکی. لکن، به اعتقاد من، نیاز صرفاً شخصی به پالایش، یا لذت کار خلاق به خودی خود، فراخواندن و بیان هیجان را در نظریه ورده زورت به هیچ وجه توجیه نمی‌کند. ورده زورت همواره بر آن است که شعر را باید بر مبنای تأثیری که بر خواننده می‌گذارد توجیه کرد: او شعر را وسیله‌ای برای کسب معرفت می‌داند.

در نظر ورده زورت شعر پیش و پیش از هر چیز دخل و تصرف در احساسات انسانی با هدفی خاص، یعنی سلامت ذهنی و اخلاقی آدمی است. «شاعر بزرگ باید احساسات آدمی را تصحیح کند، به آدمیان ترکیب‌های احساسی تازه عرضه کند، احساسات آنها را یخ‌زداده‌تر و پاک‌تر و ثابت‌تر و، خلاصه، با طبیعت، یعنی طبیعت جاودان، و با روح بزرگی که جنبش همه چیز از اوست، هماهنگ کند.» (۲۸) در اینجا «طبیعت» به دو معناست؛ یکی آدم آرمانی است که در متن طبیعت به سادگی و با قناعت بر روی زمین زندگی می‌کند و از مفاسد تمدن شهری دور است، و دیگری «طبیعت» به معنایی که در سده هجدهم از آن افاده می‌شد؛ استعار به آدمیتی که در آن مشترک، به پیوند میان همه مردم و وحدت میان آدم و طبیعت برونی. تأثیر عاطفی شعر در برانگیختن حس همدلی با دیگر آدمیان و جانوران و حتی اشیای غیرجاندار بسیار مهم است: در شعر باید به ترسیم احساس‌هایی پرداخت «که همه آدمیان با آنها همدلی کنند، احساس‌هایی که گمان می‌رود اگر حس همدلی ما را برانگیزند در نتیجه آدم‌هایی بهتر و اخلاق‌تر خواهیم شد.» (۲۹) از جمله رسالهای شعر یکی این است که مردم را از حالت بی‌اعتنایی درآورد، و آنها را وادارد تا به طبیعت و رمز و راز جهان توجه کنند. شعر محرکی است بر ضد «بی‌حالی و حسیانۀ عصر حاضر. ولی البته باید احساسات درست و نوع درست آگاهی را برانگیزد. رمانهای داغ و بر تب و تاب و ترازدهای آلمانی ما را در مسیری نادرست قرار می‌دهند. شاعر باید «امپراتوری وسیع جامعه بشری را با هیجان و معرفت به هم پیوندد.» خوانندگان باید «فروتن شوند و جنبه‌های انسانیشان تقویت شود تا بتوانند به هیجان بیایند و تعالی بیایند.» (۳۰) بدین ترتیب کار شعر تزکیه^{۵۴} است: تزکیه احساسات کاذب، مانند تعصبی که مولود ظرافت کاذب و تفاخر اجتماعی است، و نیز احساسات بد و شریارت‌های نظیر نفرت یا بدخواهی. شاعر «دامنه شعور آدمی را گسترش می‌بخشد و، در جهت خدای و حرمت و سود سرشت آدمی، انسانیی تغلیف شده» به وجود می‌آورد. (۳۱) این همه، پیش‌درآمدی است بر هنر چیست نالستوی^{۵۵}، گو اینکه نالستوی با آثار ورده زورت آشنا نبوده است. وجه مشترک

^{۵۴} catharsis، + جلد اول این کتاب، ص ۱۱۲، ۹.

^{۵۵} What is Art? نوشته Léon Tolstoy (1828-1910)، رمانس و فیلسوف اخلاقی روس.

آنها گرایش به افکار روسو و خصوصیت نسبت به تمدن شهری و اعتماد به صمیمیت و صرافت عاطفی و توجهشان به تأثیر ادبیات در حکم وسیله‌ای وحدت‌بخش و برخوردار از روح عشق و محبت است. هیچک نتوانست از مشکلات آشنکازی بگریزد که مولود معیار صمیمیت و به موازات آن، عدم امکان تمیز دادن هنر از اقتضای عاطفی، یا تبلیغ است. هیچک به این واقعیت نپرداخت که با محدود کردن هیجاناتی که هنر بر می‌انگیزد به آنچه ایشان خوب و درست می‌شمارند، معیار ارزیابی اثر هنری را به حیطه اخلاقیات و سیاست و دین کشیده‌اند و در معرض خطر مسیر گرایش به ندامت‌آموزی محض، دوری بر اساس مقاصد نیکو و موضوع درست در اثر هنری قرار گرفته‌اند.

مناسباته وردزورت نظریه خوشی را در مورد هر شعر و هر سطر می‌مویه مواجرا می‌کند. برورش احساسات خوب و «سادگی آن اصل ناپ عشق»^{۵۶} هدف واحد و اساسی شعر می‌شود. از همین روست که هجویه و همه تبلیغات انقلابی و اصلاحی را تلبیح می‌کند. حملات هجومی، حتی به تجاوزت واقعی، موجب پراکنده شدن آدمیان می‌شود و فاصله طبقات را بیشتر و «شیروی حیاسی بیوندهای اجتماعی» را تضعیف می‌کند. (۳۲) اگرچه نامیدی که وردزورت، همراه با نسخه‌ای از بالادهای غنایی، برای جاورژ جیمز فاکس^{۵۷} فرستاد حاوی مقداری غلو است، ولی مفاد آن را باید جدی شمرد. از این رو کتاب را برای این دولتمرد می‌فرستد که معتقد است امتعارش منفسن درمانی است برای «احتفاظ سریع عواطف خانوادگی در میان اقشار نازل جامعه». بیوندهای خانوادگی و پیوند مالکانه‌ای که در نه‌نشینان را به قطعه زمین کوچکی که دارند متصل می‌کند صریحاً در برابر اثرات صنعتی شدن و شهرنشینی قرار گرفته است. (۳۳) وردزورت شعرهایی مانند «مایکل»^{۵۸} و «برادران»^{۵۹} را دستاوردهای اخلاقی و سیاسی به نفع تساوی در مالکیت ارضی، «جمهوری کامل شبانان» در بخش دریاچه‌های شمال انگلستان، می‌شمارد. (۳۴)

«گشت برنگرد، جلد ۱، ۱۹۱۳ این عبارت را که در اصل در «تعلیه ویرانه»^{۶۰} آمده، گولج در نامیدی عظیم به خرج می‌دهد. شای کرده و گفته است که وردزورت «همین‌گونه که در «بر سر و صحنه‌ای آتش» را شکسته» و قول داده است که به «حرفه هیجان» تبدیل خواهد شد. در شعر فوق خیال را برکشد و مواظف را با زیبایی آفیدان بی‌جان جلدان هدیه‌ای ساده که حضور جلدان روان رنده را جلد می‌بخشد» (۶۱) بداست که این گفته با اهداف وردزورت توافق کامل دارد. در مورد هجویه به (۶۲)

(1) *Letters*, 1895, I, 243. (2) Peacock, p. 142.

۵۵. Charles James Fox (1749-1806)، «عظیم و دولتمرد انگلیسی»

56. «Machete»

57. «The Brothers»

58. «The Rumed Collage»

در این بیانات مقدم ورد زورت، شعر هنوز عمده‌تاً دخل و تصرف در احساسات است، نه انقای حقایق یا فضایی اخلاقی. ولی با گذشت زمان دیدگاه او پیش از پیش به جنبه پندآموزی و تعلیمی آن متمایل شد. «هر شاعر بزرگی آموزگار است؛ میل دارم که مرا با آموزگار بشناسند و با هیچ» (۳۵) شعر حتی طرح مدینه فاضله را می‌ریزد. باید از آن در

تهیه الگوهای برای پیود بخشیدن به وضع پتر
و ریختن طرحی نو برای دنیا

استفاده کرد. (۳۶) لکن به رغم قواعد اخلاقی و پندآموزانه حتی نسجیده‌تر، ورد زورت منوجه بود که شعر صرفاً تلقین حقایق اخلاقی نیست. او با استفاده از واژگان نامناسب زمان مهم لذت را مؤکد می‌سازد. «همدلی پدید نمی‌آید مگر بر مبنای لذت» (۳۷) وزن یکی از اسباب افزایش لذت است. گرایش ورد زورت به این برداشت که وزن «حسّی است که [به شعر] افزوده شده» غالباً تحلیل‌های او را ضایع می‌کند. ولی پیداست که با این گفته می‌خواهد خود را از این استدلال در امان بدارد که وزن «هموارکننده راه برای ورود تمایزات مصنوع دیگر» در زمینه سیاق کلام یا نحو است. در نظر او وزن ذهن را به سطح جذبی از استنعار برمی‌کشد و آنچه را فاصله هنری^{۶۹} می‌نامیم تقویت می‌کند. «هیجانات را تعدیل و محدود می‌کند.» وزن «فا حدودی واقعیت زبان را از آن می‌گیرد، و به این ترتیب بر کل شعر حالتی از استنعار نسبت به وجودی غیر مادی می‌افکند.» دریافت خواننده از زبان شعر چیزی نامنتظمی و دائماً در تغییر است که، گرچه به زبان زندگی واقعی شباهت دارد، به اقتضای وجود وزن، با آن بسیار متفاوت نیز هست. ورد زورت به این مفهوم کهن متوسل می‌شود که وزن موجب دریافت شباهت در عدم شباهت می‌گردد، و این مفهوم را با توسع بسیار تعبیر می‌کند. به حدّی که به نیاس میل جنسی هم استناد می‌کند. (۳۸)

ورد زورت می‌داند که شعر صرفاً وسیله انقای حقیقت نیست. او شعر را در تقابل گام با واقعیات و علم قرار داد. (۳۹) خصوصاً او با علم و جدیت کلی او با اندیشه‌مداری^{۶۰} ساز میان شعر و فکر را در آرای او مؤکد ساخت. به نقل گفته‌های معروف او درباره «عقل فضول»^{۶۱} یا «قوة ثانوی کاذبی که با آن به تفاوتها می‌آزاییم» یا «جسم کم‌سو، کم‌سو و بی‌جان» علم که، حداقل، «بدل یا تکیه گاهی برای ثانوائی ماست» نیازی نیست. (۴۰) این گفته

۶۹. aesthetic distance ص ۴۰۲

60. intellectualism

61. «meddling intellect»

او شهرت کمتری دارد که علم «به جنگ قوه خیال رفته و مایل است آن را نابود کند» و وردزورت «پیرزنی خراقی» بودن را به مراتب به این ترجیح می‌دهد که عالمی فاقد قوه خیال و خدانشناس باشد. (۲۶) از این رو، وجود قطعه‌ای در پیشگفتار سال ۱۸۰۰، که ظاهراً متضمن همکاری میان شاعر و عالم است، تعجب‌آور است. وردزورت حدوث انقلابی مادی به رهبری علما را پیش‌بینی می‌کند و بر آن است که شاعر در کنار مرد علم قرار خواهد داشت و «احساس را به میان ابزار خود علم خواهد برد.» «بعیدترین کشفیات شیعیدان و گیاه‌شناس و معدن‌شناس موضوعات مناسبی برای هنر شاعر خواهد بود.» «اگر آن روز برسد که آنچه امروزه علمش می‌نامند چنان نزد همگان به صورت مری آشنا درآید و آماده باشد که شکل گوشت و خون به خود بگیرد، شاعر نیز با روح الهی خود در جهت این تغییر شکل مدد خواهد کرد.» (۲۲) این گفته را برخی «حکایتی بوج، نامطلوب و غیرممکن» خوانده‌اند. (۲۳) ولی به نظر من بخشی از آن بیان چیزی بسیار ساده و ملموس است: امید به اینکه اندیشه‌ها و واژه‌های جدید علمی، چنانکه در مورد نجوم کوبرنیک و نورشناسی^{۶۲} نیوتنی واقع شده، قابلیت جذب در شعر را پیدا کنند؛ و بخشی دیگر متضمن امیدی مبهمتر است: شبیه به امید «فیلسوفان طبیعت»^{۶۳} و دوستش کولریج، دایر بر اینکه علم جنبه ماشینی‌اش را از دست بدهد و با برداشتی کیفی و حتی هنری از دنیا سازگار گردد. این امر بی‌تردید حاکی از آن است که وردزورت در این مقطع دست کم بخشی از بدوی‌مداری خویش را — که البته هرگز به عصری زوین در گذشته منکى نبود — رها کرده و اعتقادش به خلاقیت آدمی و تداوم بنیادین احساسات بشری با رجاست و پیش‌بینی می‌کند که شعر در همهٔ زمانها برای نوع بشر ضروری است. اگرچه پیوندی که میان شعر از سویی و دوران کودکی و جامعه در وضع فلاحتی از سوی دیگر قائل است می‌تواند حاکی از اعتقاد به نابودی ناگزیر شعر توسط علم باشد، ولی او به چنین نظریاتی التفانی ندارد. اگر، چنانکه وردزورت به کرات گفته، شعر را طریق عاطفی کسب معرفت بدانیم، این کلام بهبود نیست که شعر «بیان هیجان‌انگیزی است که در جبین همهٔ علوم یافت می‌شود.» (۲۴) کافی است که فقط به پیروزیهای روزافزون در زمینهٔ فن‌شناسی و مشرب سودمداری و نیز شکست کولریج در مورد فلسفهٔ نمادین طبیعت پندیشیم تا به علت شدت یافتن ضدیت وردزورت با علم و رنگ باختن امیدش نسبت به «تغییر شکل یافتن» آن بی‌بریم.

نزد وردزورت — چنانکه انتظار می‌رود، در نیمهٔ دوم عمرش — معرفت حقیقی با پیش‌دینی یکی است. ولی با دقت بسیار از یکی انگاشتن شعر و دین برهیز می‌کند. وقتی که در

62. opus

63. Naturphilosophen

می‌یابد که هر دو بر نماد و «جانشینی»^{۶۴} متکی‌اند آنها را به موازات هم قرار می‌دهد. «شعر — انیری و متعالی، لکن ناتوان در حفظ موجودیت خود بدون تجسد حسی» (۴۵) به شعر به معنای افلاطونی آن می‌ماند. روحی است که در سراسر دنیا منتشر است، ولی در دیگر نوشته‌های ورده زورت چندان تأییدی برای این تعریف یافت نمی‌شود. معمولاً بر تجسد حسی بافتاری می‌کنند. او اعتراف می‌کند که شعر خود او «شعر لاهوتی به والاترین معنای آن نیست». در بحث از شعر حماسی با این گفته جان دنیس موافق است که «هیچ موضوعی جز دین قادر نیست که پاسخگوی نیاز روح در خالصترین مظهر این نوع شعر باشد». و موضوع اورشلیم آزاد شده^{۶۵} تألیف نامو را تأیید می‌کند. لکن او شخصاً خود را «شایسته پرداختن به موضوعات والا و مقدس» نمی‌داند. ظاهراً سائتهای روحانی^{۶۶} را شعر دینی به معنای دقیق نمی‌شمرد، و با دقت بسیار از مسائلی کلامی بحث انگیز اجتناب می‌کند، زیرا از احتمال لغزش هراس داشت. (۴۶) در حلی که در ذهنش دین بیش از پیش به حیطه قراطیعی ناب، و رای معرفت و حتی معرفت تخیلی، وارد می‌شد، شعر در مقام احتمالاً نازلتر خود باقی ماند. ولی مگر قوه خیال را از راههای کسب معرفت و بصیرت یافتن نسبت به ذات واقعیت شمرده بود؟ ورده زورت ظاهراً در این مورد دو دل است. یا به عبارت دیگر ظاهراً دو مفهوم در مد نظر دارد که به اعتقاد او در امتداد یکدیگر قرار دارند.

در بسیاری از بیانات او قوه خیال عمدتاً همان مذکوره یادآوری من غندی و ترکیب دلخواه صور خیال است که در سده هجدهم رایج بود. در جاهای دیگر پیشش غفلت نوافلاطونی است. ظاهراً حرکت از یک برداشت به دیگری بر نوالی زمانی مبتنی نیست. مفهوم خیال به معنای پیش در آثار مقدم و متأخر او آمده است. ظاهراً میان بیانات متور و منظوم او تمایزی وجود دارد. بازبین کتابهای درآمد و گشت و گذار آکنده از مفهوم مابعدطبیعی نوافلاطونی است. و مفهوم روان شناختی در سراسر پیشگفتار سال ۱۸۱۵ یافت می‌شود. بیانات منظوم او را در درآمد و گشت و گذار مشکل بنوان، بدون مخدوش کردن لحن و معنای ضمنی آنها، نظریه ادبی شمرد. در این نوشته‌ها تمایز میان قوه خیال به طور کلی و تخیل شاعرانه چنان مبهم است که استنتاج نظریه شعری منسجمی از آنها ناممکن می‌نماید. ورده زورت مردد است که میان سه مفهوم معرفت‌شناختی کلامیک را انتخاب کند. گاهی قوه خیال را امری صرفاً درون‌ذاتی^{۶۷} می‌شمارد که ذهن آدمی آن را به دنیای واقعی تحمیل کرده است. گاهی به آن

64. -substitution-

65. *Genesalonne liberata*، حیاتیه دینی66. *Erekeimnial Sonnet* 67. *odhvetar*

جنبه انشائی می‌دهد و آن را ورای ذهن خودآگاه و حتی ورای روح آدمی می‌داند. ولی در غالب اوقات موضوعی بینین بر می‌گزیند که به نوعی همکاری گرایش دارد:

نمادلی غنابخش

میان کنش برونی و درونی. (۴۷)

گفته‌های متعدد او را دایر بر گرایش به درون‌گرایی مفرط، بر کنش قوه خیال بر دنیای واقع، باید در جارجوب مفاهیم دیگری تعبیر کرد که به وجود مداوم میان ذهن و طبیعت فائق‌اند. هرگاه که وردزورت از دادن «صیغه خیال» به «رخددها و موقعیتهای زندگی روزمره» سخن می‌گوید، کار خود را در زمینه انتخاب موضوع توجیه می‌کند. حتی آنگاه که وظیفه شعر را «برداشتن به امور و اشیا به چنانکه هستند، بلکه چنانکه می‌نمایند، نه چنانکه فریسه وجود دارند، بلکه آن‌سان که خود را معرض حواس و هیجانات می‌کنند» می‌شمارد، از عاطفه شاعر و دگرسان کردن واقعیت توسط او دفاع می‌کند و نه از خودمداری^{۴۸} روانی یا پندارگرایی (۴۸) که ظاهراً اگر بر تعبیر «نمودن» پافشاری کنیم، از نفعات آن خواهد بود.

صحنه مشهوری که شاعر بر فراز کوه استودن^{۴۹} به چشم دل می‌بند حاکی از تولزی میان کار طبیعت و قوه خیال است: طبیعت، که در اینجا ماه نماینده آن است، «شکل می‌دهد، قوت می‌بخشد، منتزع می‌کند، تألیف می‌کند» در قوه خیال «آذهان برتر» (توابع، پیوسته شاعران) که، همانند طبیعت، قادرند «وجودی مشابه بیافرینند»، «همایی راسخین» دارد. این آذهان برتر می‌توانند «با دنیای نادیدنی مراوده معنوی^{۵۰}» برقرار کنند: از آزادی واقعی، اختیار واقعی، برخوردارند. این قوه خیال را با

قدرت مطلق

و صافی‌ترین بینش، گسترده‌گی ذهن،

و خرد در والا‌ترین بُعد آن

یکی می‌داند. (۴۹) بنابراین با عشق معنوی رابطه‌ای بسیار نزدیک دارد. در اینجا قوه خیال همانا شهود عقلی است، ملکه برتر دانش و در حکم خرد^{۵۱} است که مستلزم اجتماع عشق و

48. actgson

69. Mount Snowden

70. communion

71. wass. Formos

خیال شمرده شده. زیرا «آوا» در اینجا نوعی جابه‌جایی است که فاعلته را تقریباً از جسمانیت می‌سازد و «سرگردانی» حاکی از حضور در همه جا است. وردزورت سپس موارد پیچیده‌تری را تحلیل می‌کند و به بحث دربارهٔ زالوجمع‌کنی خودش می‌پردازد که با «صخره‌ای عظیم» و «هیولای دریایی» مقایسه شده است. صخره را از مقداری حیات برخوردار دانسته تا به هیولا شباهتی پیدا کند. و هیولای دریایی را از مقداری از حیات خود محروم کرده تا آن را با صخره همانند سازد. بدین ترتیب، با نقل قولی از چارلز لَم، قوهٔ خیال را «فراهم آوردن همه چیز به صورت واحد» و «وحدت بخشیدن به ابیات» ولی در عین حال «حل و تجزیهٔ وحدت به صورت شعر» تعریف کرده است. (۵۱) بنابراین نیرویی است که هم وحدت می‌بخشد و هم تجزیه می‌کند. وردزورت در موضع دیگری «ساعت» خود موسوم به «با کشتیها در دریا»^{۷۵} را نمونهٔ دیگری از تمرکز ذهن بر شئی واحد (کشتی) در میان اشیای بیشمار می‌خواند و طوری آن را مورد بحث قرار می‌دهد که گویی شعر درسی ابتدایی در زمینهٔ روان‌شناسی دقت است. (۵۲) در اینجا به نظر نمی‌رسد که وردزورت از این فکر فراتر می‌رود که قوهٔ خیال حل می‌کند، غنا می‌بخشد، تغییر می‌دهد، و متزع می‌سازد، و آنگاه که قوهٔ خیال را شکل‌بخش و آفریننده می‌خواند ظاهراً به چیزی بیش از «وحدت بخشیدن به شعر» نمی‌اندیشد.

نمایز میان وهم و خیال پس از این می‌آید و در این زمینه وردزورت از اشارهٔ گذرای کولریج نقل قول می‌کند.^{۷۶} وردزورت بر آن است که تعریف کولریج از وهم به منزلهٔ «قوهٔ گردآورندهٔ پانداغی‌کننده»^{۷۷} (در برابر خیال در حکم «قوهٔ شکل‌بخش یا تغییردهنده»)^{۷۷} بیش از حد کلی است. در نظر او قوهٔ خیال، و نیز وهم، هم گردآورنده است و هم تداعی‌کننده، هم فرامی‌خواند و هم ترکیب می‌کند، و وهم نیز مانند خیال ملکه‌ای خلاق است. ولی نظریهٔ خود وردزورت نیز، دست کم، به صورتی که اندکی بعد تکوین یافت با هر روی کافض آمد، با نظریهٔ

« 13, 2. Greenism (London, 1812). باید افزود که وردزورت در پانویس که در جاییه ۱۸۰۰ بالاخرای خدایی به شعر «چارهٔ امروز» برای بخشیدن به وهم و خیال را از هم متمایز می‌کند. میان این دو از لحاظ تأکید خدایی وجود دارد «خیال فرم‌ای [است] که از عناصر سادهٔ اشیای جسمانی به وجود می‌آورد» .. وهم، فرم‌ای است که، با انواع مفهومات ناگهانی و فراکم صبر خیال، در ما موجب لذت و شگفتی می‌شود» Poetical Works, ed. de Selincourt, 2. 512.

75. «With ships at the sea»

76. aggregative or associative power

77. shaping or modifying power

کولریج سازگار است.^{۷۰} کولریج و ورده زورت، هر دو، وهم را، یعنی ملکه‌ای که به «امور ثابت و نامتن» می‌پردازد، از خیال، که «امور شکل‌پذیر و انعطاف‌پذیر و نامتن» موضوع آن است، متمایز می‌کنند. (۵۳) تنها تفاوت مهم میان آن دو در این است که ورده زورت تمایزی را که کولریج میان خیال به منزله قوه‌ای «کل‌گرا»^{۷۱} و وهم در حکم نیرویی تداعی کننده می‌بیند آشکارا نمی‌بیند و به فرق فارقی که کولریج میان مشرب حکمت متعالی^{۷۲} و مکتب اصالت تداعی^{۷۳} قائل است توجه نمی‌کند. مثالهای خود او به احيان نسبتاً ساده انگارانه تفاوت میان امر زیبا و امر شکوهمند می‌انجامد. هرگاه به اندازه‌های معینی اشاره شود با وهم سروکار داریم و هرگاه بشنویم که «قامت [تلک مقرب] به آسمان می‌رسد» یا اینکه افلاک «لاپناهی» اند در حضور خیال هشتم، (۵۴) مضمون جستر فیلد^{۷۴} را درباره «ششم شامگاهی» که «اشک آسمان» است وهم می‌خواند و آن را رد می‌کند، ولی نوشته میلتن را که، پس از هبوط آدم، آسمان «زار می‌گردد» خیال می‌شمارد و تأیید می‌کند، زیرا «ذهن [خواننده] همدلی طبیعت را معقول و بجا تشخیص می‌دهد» (۵۵) در عمل این کار چیزی جز ارزیابی صور خیال بر اساس درجه جدی بودن آنها نیست. وهم را کوچک می‌شمارد زیرا بر نوعی غریب مبتنی است. وهم را بر مبنای سرعتی می‌توان باز شناخت که با آن افکار و صور خیال را منتشر می‌کند، و نیز از طریق «ظرافت خاص و بی‌سط و گسترش موفقیت آمیزی که با آن می‌تواند بیوندهای پنهان» میان افکار و صور خیال را کشف کند. (۵۶) بدین ترتیب، وهم نوعی بردستی و تمرین فکری است. در قیاس با کردار کُند خیال در مورد اعیان نامتن و لاپناهی، قوه ترکیب‌کننده و ظرافت فکری غیر شاعرانه‌اند. اگرچه ورده زورت در خاتمه نمونه‌ای از وهم را از «داود» درباره زمستان سروده کائن^{۷۵} نقل می‌کند و آن را «شعری قابل تحسین» می‌خواند، ولی به طور کلی این نوع تمایز از ارزش آثار شاعران مضمون‌سرای سده‌های هجدهم و نهم می‌کاهد. تمایز میان وهم و خیال به تمایزی نسابه دارد که میان استعاره‌های زنده انگارانه^{۷۶} با شیوه شطیصیت‌بخشی سده هجدهم — که ورده زورت با آن مخالف بود — و استعاره‌های مورد

۷۰ استدلال تورپ در مقاله زیر دایر بر وجود اختلاف عمیق میان ورده زورت و کولریج مرا قانع نکرده است:

Clarence D. Thrope, "The Imagination: Coleridge versus Wordsworth," *PQ*, 18 (1939), 1-18.

78. holistic

79. transcendentalism

80. associationism

81. Philip Dormer Austen, *Portrait of Chesterfield* (1694-1773) *AS*

82. Charles Cotton (1630-1687), *Ode upon Winter* *AS* شاعر انگلیسی

83. animating metaphors

استعمال خود و رد زورت یافت می‌شود. این امر از لحاظ نظری چندان واضح نیست ولی ظاهراً بر نوعی آزمون نهایی حقیقت مبتنی است. جسریند از آن رو به خطا رفته که «شیب شامگاهی» «اتشک آسمان» نیست. میلان بدان صوب راه صواب را پیچوده که گریستن آسمان بر هیوط آدم از لحاظ روحی حقیقت دارد. و رد زورت در یکی از نامه‌های متأخر خویش گفته است: «هرگز به نمایلات خود در مورد شخصیت یخنین به انبشای طبیعی مجال بروز ندادام بی‌آنکه هر آنچه را که گندام در معرض آزمون دقیقی عقل سلیم قرار دهم.» (۵۷) ولی عقل سلیم و رد زورت بی‌تردید با عقل سلیم دیگران تفاوت دارد و شامل اعتقاد به همانندی عین میان آدمیان و طبیعت، خوش‌فکری، خرد، انفاق گل از هوای که استنشاق می‌کند، و «عشق ناگفتنی در سیمای ساکت ابرها» می‌شود. (۵۸) بدینسان قوه خیال با نظر ما، به عبارت دیگر، احساسی و رد زورت نسبت به جهان در حکم وحدت و اجتماع موجودات زنده مرتبط می‌شود.

و رد زورت بندرت از ورق‌نگری در کلیت و تمامیت امر هنری، که از لحاظ انتقادی برادرترین عنصر نظریه خیال است، استفاده می‌کند. پس از اشاراتی به اوگوست وایلهلم شلگل، ز «موش دوقی» شکسیر «در انتخاب مضامین» و از سیوهای که با آن به این مواد غالباً ناهمگون وحدت می‌بخشد و همه را به سوی هدف بزرگ و واحدی سوق می‌دهد، تجلیل می‌کند. (۵۹) اعتراضش به شعر سده سجددم غالباً بر ضد چیزی است که آن را می‌توان قژه‌گرایی^{۵۴} آن دوران خواند: «درنگهای رشته سیای کلام» که در آنها از درک «مراتب تالیف‌شده» و خلقی هماهنگی^{۵۵} خبری نیست؛ با تصور خیال انعام سکفرس که «محدود، معززا، نابجا، و مطلقاً مستقل و منفردند» (۶۰) انتقادش از بحر عروضی «آناود ریبه»^{۵۶} در شعری حماسی مانند «ورزشیم آزاد شده» تا سوا با تجلیش از شکل شعری «مات» به سبب القای «حشی همه‌جانبه وحدتی عینی» نیز مبتنی بر معیار وحدت یا پیر یگویی جریان مداوم^{۵۷} است. «به جای گریستن به این امر به صورت نهایی متشکل از سه بخش وحدت‌مند، بیشتر به این خو کرده‌ام که صورت خیال شکلی مستدر، یک قژه، یا یک قطره شبنم را ترجیح دهم.» (۶۱) قیاسی از زمینه معماری را زده کرده، ولی نه برای آنکه قیاسی سازمند را جاننشین آن کند، بلکه از آن رو که گردی قژه‌ان هندسی را ترجیح می‌دهد.

پس مقام و رد زورت را در تاریخ نقد باید مهبط یا مرحله‌ای انتقالی^{۵۸} نامید. از دوران تنوع‌گرای فلسفه‌های درباره علید از طبیعت به ارب می‌برد که به آن سیمه اجتماعی حیاسی

84. atomism

85. continuous flow

86. continuous flow

87. atomism

می‌افزاید: از سده هجدهم نظری به ارث می‌برد که شعر را هیجان و عاطفه می‌شمارد ولی باز هم با تعریف خود از فرایند آفرینش شعر به عنوان «فرایند آوردن در سکون» آن را تغییر می‌دهد. نظرانی را از عرصه معانی و بیان درباره تأثیر شعر اقتباس می‌کند لکن آنها را توسع می‌بخشد و نظریه‌ای درباره تأثیر اجتماعی ادبیات به وجود می‌آورد و آحاد جامعه را بر مبنای روح عشق به هم می‌پیوندد. لکن، به منظور ارضای منتضیات تجارب عرفانی‌اش، نظریه‌ای نیز درباره شعر اتخاذ می‌کند که قوه خیال، در حکم نیروی وحدت بخش و بصیرت نهایی نسبت به وحدت جهان، در کانون آن قرار دارد. اگرچه مقدار نوشته‌های انتقادی که ورود زورت بر جای گذاشته اندک است، این آثار از لحاظ نظرهای او که در آثار دیگران باز مانده، از لحاظ مفاهیمی که به دیگران القا کرده، از لحاظ نظرهایی که در آنها پشاهننگ دیگران بوده، و بالاخره از لحاظ ژرف‌بینی‌های شخصی‌اش بسیار غنی است.

PDF.tarikhe
PDF.tarikhe

فصل ششم: کولریج

امروزه شهرت سمیوئل نلر کولریج (۱۷۷۲-۱۸۳۴) در فلسفه و نقد از همیشه بیشتر است. سینسیری همهٔ رقبای ممکن عنوانی بزرگترین منتقد را یکی پس از دیگری از میدان رقابت حذف می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد: «پس، تنها سه تن باقی می‌مانند: ارسطو، لئونگینوس، و کولریج.» (۱) آرتور ساینیز^۱ سیرهٔ ادبی^۲ را «بزرگترین کتاب نقد در زبان انگلیسی» می‌خواند. (۲) از آن زمان تاکنون — به رغم تردیدهایی که گهگاه ابراز شده — مقام کولریج، دست کم در محالک انگلیسی زبان، حتی ارتقا هم یافته است. می‌ورهد^۳ کولریج را بنیانگذار نحلهٔ اصالت (وادة فلسفهٔ ایدئالیستی خوانده و افزوده که «او هنوز هم برجسته‌ترین نمایندهٔ آن است. (۳) ریچاردز^۴ او را پیشاهنگ در علم جدید معناشناسی^۵ دانسته است. «گامی که [کولریج] برداشت و به آستانهٔ بررسی کلی و نظری زبان وارد شد از همان سنخ گامی بود که گالیله برداشت و به عصر جدید وارد شد.» (۴) هربرت رید^۶ کولریج را «یک سروگردن از هر منتقد انگلیسی دیگر برتره می‌داند و او را پیشاهنگ مشرب اصالت وجود^۷ و نظریهٔ قریود می‌شمارد. (۵) اکثر منتقدان اخیر امریکا آثار و نظریات هیچیک از منتقدان پیشین را به جز ارسطو و کولریج مورد بحث قرار نمی‌دهند. به اصلی کولریج دربارهٔ سازش میان

۱. Arthur Symonds (1865-1945)، شاعر و منتقد ادبی انگلیسی

2. *Biographia Literaria*

۳. John Henry Muirhead (1855-1940)، فیلسوف انگلیسی

۴. I.A. Richards (1893-1979)، منتقد ادبی انگلیسی

5. semantics

۶. Herbert Read (1893-1968)، شاعر و منتقد ادبی انگلیسی

عناصر متضاد^۸، تعریفش در باب قوه خیال، نظرش دربارهٔ کلی‌سازمند^۹ و تمایزی که میان نماد و تمثیل قائل است مدام اشاره می‌شود. (۶)

لکن اگر با توجه به نظرهایی که پیش از این از کانت و شلر و شلینگ و برادران شلگل و ژان بل اریشترا و زولگر و دیگران نقل کردیم و از چشم‌اندازی بین‌المللی به کولریج بنگریم، اگرچه تأثیر او در میانجی‌گری فرهنگی میان آلمان و انگلستان بسیار مفید و عمیق بوده، به گمان من ناچار به ارزیابی بسیار محدود‌تری دربارهٔ اهمیت او خواهیم رسید. مسئله صرفاً سرفت ادبی یا حتی انکائی مستقیم بر منابع آلمانی نیست، گو اینکه همین امور را نیز نمی‌توان به سهولتی که میان بسیاری از نویسندگان رسم شده نادیده گرفت، نیازی نیست که موضوع سرفت ادبی را به صورت مسئله‌ای اخلاقی یا روان‌شناختی مجدداً مطرح کنیم. در بسیاری از موارد باید حق را به جانب مدافعان کولریج دانست، پس که بیماری و افیون حافظهٔ کولریج را ضعیف کرده باشد، شیوهٔ یادداشت برداری او چنان بود که ممکن است یکی از ترجمه‌هایش را تفکرات اصیل شخصی تصور کرده باشد؛ در جای‌جای نوشته‌های جایی و غیر جایی او اشارات پراکنده‌ای به منبع مورد استفاده‌اش موجود است؛ در سخنرانی‌های او نیاز به، یا حتی موقعیتی برای، ذکر منابع وجود نداشته و او هرگز بر آن نبوده که پاداش‌های مربوط به این سخنرانی‌ها را منتشر کند و سآ که هرگز داعیهٔ تعلق آن مطالب را به خود در سر نداشته است، از این گذشته، کولریج به نظریه‌ای دربارهٔ حقیقت در حکم «نمادی الهی» پایبند بوده که از زبان هرکس که بخواند سخن می‌گوید. او به راستی مشتاق تأیید افراد دیگر بود و، گرچه در بیان مطالب خود آنها را با عباراتی از معاصران آلمانیش قیوت می‌کرد، غالباً بحق بر آن بود که خود شخصاً به آن افکار و استنتاجات رسیده است. (۷)

با وجود این، مقداری دین بر عهدهٔ او می‌ماند که قابل اغماض نیست. در مواضع حساس در نوشته‌هایش نظریه‌های کانت و شلینگ و اوگوست ویلهلم شلگل را به کار برده و دقیقاً از سیای کلام و واژگان آنها استفاده کرده است. جنبهٔ روان‌شناختی یا اخلاقی چنین کاری بدکار، نظریه‌ای را که کلمه به کلمه از دیگران نقل کرده نمی‌توان به حساب او منظور کرد. این مطلب بویژه در مورد نقل قولهای مفصل از نوشته‌های شلینگ در فصول ۱۲ و ۱۳ سیرهٔ ادبی (۱۸۱۷) صادق است که به تمایز میان قوهٔ وهم و خیال می‌انجامد و حاوی مجذاته‌ترین کوشش او در زمینهٔ فراهم آوردن پتان معرفت‌شناختی^{۱۰} و مابعدطبیعی نظریه‌های خویش است. بسیاری از آنچه حش تحسن رچاردز و رید را برانگیخته — بحث در رابطهٔ میان عالم

8. reconciliation of opposites

10. epistemological

9. organic whole

و معلوم^{۱۱}، ترکیب^{۱۲} و وحدت آنها، و توسل به ضمیر ناهشیار — صرفاً از تعلیمات شلینگ است و آنها را نمی‌توان مبنای عظمت فلسفی کولریج دانست. سخنرانی کولریج «دربارۀ شعر یا هنر»^{۱۳}، که توسط چندین تن از شارحان فلسفۀ هنر او مفتح فکرش تلقی شده، به استثنای معدودی اضافات دالی بر احساسات متظاهراته چیزی جز نقل به معنای «خطابه به فرهنگستان» شلینگ (۱۸۰۷) نیست. (۸) در مجموعه مقالات خود «دربارۀ اصول نقد صمیمانه»^{۱۴} (۱۸۱۴)، که آنها را «بهترین نوشته‌ها»^{۱۵} بشمرده، (۹) گاهی تمایزات موجود در سنجش نیروی فابوری کانت را جان دقیق دنبال کرده که حتی حکایات و منالهای او را نیز نقل کرده است. (۱۰) کولریج، در بحث دربارۀ نقابل ادبیات باستان و جدید، قطعه‌ای بسیار مهم از شعر ساده و مصنوع شیر را آورده است. (۱۱) یادداشت‌هایش برای سخنرانی دربارۀ «قوة ذکا و فکاه»^{۱۶} مشکل از نقل قولهای فراوانی است که از درآمدی به زیباشناسی ژان بل (رینتر) سرهم کرده است. (۱۲) در موارد بسیار از اوگوست ویلهلم شلگل مطالبی وام گرفته است. سخنرانی او دربارۀ درام یونان صرفاً ترجمۀ نوشته شلگل است و «اصلاً نباید در شمار آثار کولریج منظور گردد» (۱۳) تمایزات بسیار مهمی نیز برگرفته از نوشته‌های شلگل است: مثلاً قاعدة مربوط به تمایز میان «نظم و ترتیب ماشینی»^{۱۷} و «شکل سازنده»^{۱۸} ترجمۀ تحت‌اللفظی عبارت شلگل است. (۱۴)

اینها نمونه‌های عمده نقل به معنای با نقل مستقیم از آثار دیگران در نوشته‌های کولریج در زمینه نقد و زیباشناسی است. از میان نوشته‌های فلسفی و علمی او موارد متعدد دیگری نیز می‌توان ذکر کرد: نظریۀ حیات^{۱۹} او چهل تکه‌ای است از مطالبی که عیناً از آثار شلینگ و هنریک اشتفنس^{۲۰} نقل کرده، و سخنرانی دربارۀ برومته در زنجیر ایشل نقل به معنای خداپاژ ساموئراس^{۲۱} شلینگ است. (۱۵) دستنوشته دو جلدی او دربارۀ منطق، که پیشتر آن هنوز منتشر نشده، عمدتاً برگردانی از سنجش خرد ناب و همه‌قرینه‌سازهای معماروارانه و فهرستهای مقولات و تعارض احکام را دقیقاً از کانت برگرفته است. (۱۶) تاریخچه دیوان‌شناسی نداعی در سیرۀ ادبی منبعث از نویسنده آلمانی گئتمای موسوم به ماس^{۲۲} است که دربارۀ قوة خیال تألیفاتی دارد. (۱۷) پیشتر اطلاعات و دانش موجود در سخنرانیهای

11. subject - object relation

13. «On Poetry or Art»

15. «Wit and Humor»

17. «organic form»

12. synthesis

14. «On the Principles of Genial Criticism»

16. «mechanical regularity»

18. *Theory of Life*۱۹. Henrik Steffens (1773-1845). *فلسفۀ طبیعی*20. *Gods of Samothrace*

21. Johann Gebhard Ehrhard Maass

فلسفی^{۲۲} او که اخیراً منتشر شده برگرفته از تاریخ فلسفه یه‌مان^{۲۳} است. (۱۸) حتی برخی از اشعار او نیز در واقع ترجمه‌اند ولی او اشاره‌ای به این واقعیت نکرده است: «نیایش پیش از طلوع خورشید»^{۲۴} او بدترین نمونه آنهاست. زیرا در این مورد دلیل حاکی از اختفای عمدی را نمی‌توان انکار کرد. (۱۹) در تمام موارد مذکور یا متن اصلی پیش روی کولریج بوده یا از یادداشت‌های مفصلی استفاده کرده که مستقیماً از آنها تهیه کرده بوده است. به نظر من پرهیز از انتساب آرای به کولریج که به وضوح برگرفته و حتی نقل کلمه به کلمه از آثار دیگران است امری است که به صداقت علمی مربوط می‌شود.

کولریج شخصاً مناسباتش را با شلینگ و اوگوست ویلهلم شلگل وصف کرده است. در سیره ادبی اظهار دینی کلی به شلینگ می‌نماید و حتی می‌گوید که «اگر بتوانم نظام او را برای هموطنانم قابل فهم گردانم همین افتخار و شادی برایم کافی است.» (۲۰) لکن در حاشیه‌هایی که در زمانهای نامعین نوشته یعنی سخت انتقادی دارد. حتی شلینگ را به «ماده‌پرستی شدید» متهم می‌کند و. در اواخر عمر. صراحتاً یعنی را که در پایان جلد اول سیره ادبی در مسائل مابعدطبیعی کرده (یعنی استدلال برگرفته از شلینگ را) تفسیر و آن را چنین توصیف می‌کند: «شکل‌نایافته و نابخته؛ — حاوی نکه‌هایی از حقیقت هست. ولی فکر کاملاً پخته نشده است.» (۲۱) در سخنرانی ۲۲ مارس ۱۸۱۹. شلینگ را «پرو کلیسای کاتولیکی رم و آیین وحدت وجود»^{۲۵} خواند و سخت به او حمله کرد؛ شواهد فراوان دیگر نیز دال بر ناخشنودی کولریج وجود دارد.^{۲۶} لکن اگر گمان کنیم که تبعیت از نظریات شلینگ دورانی گذرا داشته در درک طرز کار ذهن کولریج به خطا رفته‌ایم؛ کولریج فقط می‌خواهد که از آیین وحدت وجود ترویج کند و نارضایی خود را در مورد تفسیر مذهب به کلیسای کاتولیکی رم ابراز دارد. ولی با همه این احوال، مدتها پس از آن، اندیشه‌ها و واژگان شلینگ را جذب و از آنها استفاده کرده است.

« 1-390 pp. *PL* کولریج به تکرار شایعات مبرضانه که واقعی ندارد پرداخته است شلینگ هرگز کاتولیک نشد. حتماً در راستار این مجموعه. خام کوبری [Coburn] - در عمل دست‌نویس به خطا رفته و. از دل کولریج. شلینگ را به «رم» [Gemeine] فرساده. مانند مبطور «Jene» باشد در ۱۸۱۹ مذاکرایی درباره بارگت شلینگ به به صورت گرفت. »

Schelling, *Works*, ed. Otto Weiss (Leipzig, 1907), I, 100v.

22. *Philosophical Lectures*

23. Wilhelm Gottlieb Tennemann, *Theory of Philosophy*

24. «Hymn Before Sunrise»

25. *pantheism*

این اندیشه‌ها و واژگان را می‌توان در نظریهٔ حیات و پاوران تفکر^{۲۶} (۱۸۲۵) و سراسر نوشته‌های بعدی او در زمینهٔ حکمت الهی یافت. (۲۲) انتقاد او در دست‌نوشتهٔ کتاب «منطق» از آرای کانت نیز عمده‌تاً برگرفته از نوشته‌های شلینگ جوان است، (۲۳) و چنانکه بعداً خواهیم دید کولریج در نظریهٔ ادبی خویش هم عمیقاً وامدار نظریه‌های محوری شلینگ است. حتی لازم نیست تصور کنیم که از ۱۰ مارس ۱۸۱۸، که کولریج خطابهٔ شلینگ را دربارهٔ هنرهای زیبا برای مخاطبانش نقل کرد، تا سخنرانی یک سال بعدش، که در آن شلینگ را کاتولیک زمی خواند و تقبیح کرد، احساس اترجار خاصی به او دست داده باشد. کولریج در این امر عیبی نمی‌دید که اصول زیباشناسی و فلسفهٔ طبیعت و حتی تحلیل رابطهٔ عالم و معلوم را تأیید کند و بپذیرد و در عین حال قاطعانه از هر آنچه با عقاید انگلیکن^{۲۷} خود او سازگار نباشد تیزی جوید.

عمر کولریج وفا نکرد تا در برابر اتهامات سرفت ادبی از آثار شلینگ از خود دفاع کند. (۲۴) در مورد شلگل که همسایه‌ای به او زده شد از خود دفاع کرد و این کار را نسبتاً به صورتی مؤثر به انجام رساند. (۲۵) در این گفته‌ها تردید حق با اوست که لازم نیست با آثار شلگل آشنا باشد تا بتواند فهم شکسیر را با نبوغ او برابر بداند. براهین موجود بر ضد این نظر که شکسیر وحشی نجیبی^{۲۸} بوده که همهٔ قواعد را زیر پا گذاشته نخست توسط لوسینگ ابراز شد و در بسیاری از بحثهای پیشین انگلیسیان دربارهٔ هنر شکسیر، مثلاً در نوشته‌های وب^{۲۹} و مورگان و دیگران، نیز توجیهاً به آنها اشاره شده است. نظرش دربارهٔ مردانده بودن هملت نیز متعلق به خود اوست و با طرحی که اوگوست ویلهلم شلگل در سخنرانیهای خویش ارائه کرده تفاوت بسیار دارد. در واقع نخستین کس که چنین تفسیری را مطرح کرد فریدریش شلگل بود، ولی کلام کولریج به هیچ وجه به نوشتهٔ کوتاه او منکی نیست. (۲۶) اما در حالی که در مورد این نکات بسیار مهم حق با کولریج است، دربارهٔ ترتیب زمانی مناسبانی با اوگوست ویلهلم شلگل توضیحی کاملاً گمراه‌کننده می‌دهد.^{۳۰} او خود معترف است که در اواخر سال

* کولریج اظهار می‌دارد که پیش از ۱۲ دسامبر ۱۸۱۱ او وجود سخنرانیهای شلگل هیچ اطلاعی نداشته است. تا به گفتهٔ او، یکی از حاضران در جلسهٔ سخنرانی او، فردی آلمانی به نام کروزره [Bernard Kruse] (T.M.Ransom) این نام را کروزره [Krusse] خواند، ولی چنین نامی بسیار مستبعد می‌نماید. مسجدهای در آن

26. *Theory of Life; Aids to Reflection*

27. Anglican

28. noble savage. — توضیحات مترجم در پایان کتاب

29. Daniel Webb

۱۸۱۱ آثار شنگل را خوانده و بی‌تردید پس از ۱۸۱۱ در سخنرانیهای درباره شکسیر از آثار شنگل استفاده بسیار کرده است. کولریج حتی این مجلدات را با خود به محل سخنرانیهای

→

کتاب را نرفته و آورده و گفته است که دلایز در آلمان منتشر شده، درست پیش از عزیمت او یعنی حدود یک هفته پیش از آنه (SC, 2, 236-7). چون تاریخ نخستین سخنرانی کولریج درباره شکسیر ژانویه ۱۸۰۸ است، اتهام او که نوشته شنگل ظاهر «مردود است» لکن به دو نکته باید توجه کرد. یکی اینکه دو مجلد نخست سخنرانیهای شنگل در واقع در ۱۸۰۹ و مجلد سوم (که حاوی بحث درباره شکسیر است) در دسامبر ۱۸۱۰ (یا صدفه ایران مورخ ۱۲۸۱)، یعنی یکسال تمام پیش از گفتگو ماکرورد، منتشر شده است. ^{۳۰} (۱) نکته دیگر اینکه بی‌اطلاهی کولریج از سخنرانیهای شنگل پیش از ۱۲ دسامبر ۱۸۱۱ حقیقت ندارد. کولریج روز ۲۹ ژانویه ۱۸۱۱ با هری کزب رابینس از «نظر شنگل درباره همدارزان در درام» نوشت: «صحت می‌گردد و این دلیلی واضح بر آن است که جلد اول را خوانده بوده است» (SC, 2, 212). روز ۱۰ نوامبر ۱۸۱۱ به رابینس می‌نویسد: «صحت مایلیم که پیش از شروع سخنرانیهای کلمات آثار شنگل را ببینیم» (SC, 2, 222)، و این گفته را شنگل بتواند به لریز تعارض به آشنایی برای نخستین بار با نوشته‌های شنگل تعبیر کرد. کولریج در سخنرانی سوم خویش (۲۹ نوامبر ۱۸۱۱) مفهوم «وحدت علاقه» ^{۳۱} را مطرح می‌کند، و چون احتمال آشنایی او با منبع اصلی شنگل، یعنی دو لا موت، «متفقد فرانسیس لوتیل صدفه هفدهم»، بسیار ضعیف است (لاخرم باید آن را از جلد نخست سخنرانیهای شنگل آشناسی کرده باشد (SC, 2, ۱۵۲).

نخستین توضیح برای تشابهات متعدد میان بحث کولریج درباره رومرو و ژولیت و گفته‌های شنگل در این موضوع (SC, 1, 67, 11; 2, 144) این است که فرضی کنیم که کولریج با مقاله معروف شنگل در «دوره معتبر و مستند» ^{۳۲} (۱۸۰۱)، با چاپ نخست آن در مجله «ورلد» (۱۷۹۷) آشنایی داشته است. این مجله معروف را شاپلر منتشر می‌کرد و زمانی که کولریج در آلمان بود تازه از زیر چاپ درآمده بود. این استدلال که تاریخ شروع آشنایی کولریج با شنگل در ۱۲ دسامبر ۱۸۱۱ بوده منطقی نامیده گرفت امکانات متعددی است که کولریج برای آشنا شدن با نقد آلمانی از طریق کتاب و مجلات و تماسهای شخصی در اختیار داشته است. کولریج با اینکه در رم ملاقات کرد (۱۸۰۶) و درباره «پایندگی‌های» که آشناییش با شکسیر محلی نرید است گفتگو کرد. ^{۳۳} (۲) سوفی برناردی [Sophie Bernhardt]، حواصرت که با شون بسیار در نامه‌ای به لریگزوست و ویلهلم (که در آن زمان در کورس [Copper] بوده) به «دوره انگلیسی» خطاب نوجوه «اسمعی را فراموشی کرده بود» اشاره می‌کند که آثار کانت و فلتس و شلینگ و شاعران کهن آلمانی را مطالعه کرده و از ترجمه شنگل از آثار شکسیر «بی‌حده» خویش آمده است. ^{۳۴} (۳) کولریج در رم به ویلهلم فن هومبولت آن قدر آشنایی پیدا کرده بود که یکی از «دوره‌های روزمره» را برای شون می‌خواند (FV, p. 337). از واقع آن در کورنسی و رابینس کتاب آشنایی به امانت می‌گرفت. از این احتمال گزینی نیست که کولریج جرئت‌های همه‌چیزخوان بوده و بر مباحث ژمانشناسی و فلسفه آلمان اشراق کامل داشته است.

(1) J. Körner, *Die Beischäftigung der deutschen Romantik an Europa* (Augsburg, 1929), p. 24.

(2) JRC, p. 287; L., 2, 670; E. K. Chambers, *Coleridge* (Oxford, 1938), p. 190.

(3) Letter, Feb. 6, 1806, in *Kritische Briefe aus dem Schlegelkreis*, ed. J. Körner (Brünn, 1936), I, 291-2.

۱۸۱۲-۱۸۱۳ برد و برای سخنرانیهای ۱۸۱۳-۱۸۱۴ نیز باز خواستار آنها بود. (۲۷) در سخنرانیهای بعدی خود دیگر به مباحث مشابه نمی‌پردازد، احتمالاً به این دلیل که سخنرانیهای شلگل را جان بلک^{۳۲} در ۱۸۱۵ ترجمه کرد و بنابراین محتمل بود که مخاطبان با آنها آشنا باشند.

نتیجه‌ای که ناگزیر باید گرفت این است که اظهارات کولریج درباره تاریخ آشنایی او با متون مشخص و ابراز خصوصتهای او نسبت به نویسندگان آلمانی و نظرهای دینی یا فلسفی ایشان به بحث تأثیر ربطی ندارد. در مورد شلینگ و شلگل شواهد دال بر وام‌گیری بلاواسطه قابل انکار نیست. البته باید افزود که این موضوع فقط بر برخی از بخشهای نوشته‌های فلسفی و انتقادی کولریج اثر می‌گذارد.

لکن وری عقل تحسناً للفظی و نقل به معنا باید حتماً توجه کرد که بسیاری و حتی بخش اعظم تعابیر و تمایزات بسیار مهم کولریج برگرفته از آلمانیهاست. موضوع کلی او در زمینه زیانسناسی و فلسفه هنر — برداشت مربوط به رابطه هنر و طبیعت، سازش اضداد، کلّ طرح دیالکتیکی او — منبع از شلینگ است. تمایز میان نماد و تمثیل را می‌توان در آثار شلینگ و گونه یافت، میان نبوغ و استعداد را نزد گانت، میان سازمند و ماشینی، کلاسیکی و مدرن، تندیسوار و تصویری^{۳۳} را نزد اوگوست ویلهلم شلگل. کاربرد خاص واژه «ایده» توسط کولریج برگرفته از آلمانیهاست، و شیوه‌ای که قوه خیال را با بحث شناخت مربوط می‌سازد نیز به وضوح منبع از فیخته و شلینگ است. البته درست است که منبع اصلی برخی از این افکار را در نهایت امر باید در دروان باستان دانست و گاهی نیز فیلسوفان نوافلاطونی انگلیس به آنها اشاره کرده‌اند. کولریج با آثار افلاطون و فلوپلین^{۳۴} و گزورت^{۳۵} و هنری مور^{۳۶} و دیگران آشنا بود، اما با وجود این به آلمانیها متکی است. زیرا آنها آنها روش دیالکتیکی یکسان با روش او، همان معرفت‌شناسی و همان وارگان انتقادی او را به کار می‌برند. نوافلاطونیان در اساس عارفان متدبسی^{۳۷} باقی ماندند.^{۳۸} شوینهاور با هگل با «دیانکتیس یا پلینسکی امکان

۳۲ کسانی که کولریج را از آلمانیها کاملاً مستقل می‌دانند همه این شواهد را نادیده می‌گیرند. (۱) از نمونه‌های

32. John Black

33. statuesque and picturesque

۳۴ Plotinus (c. 204-c. 270 AD). فیلسوف یونانی مکتب نوافلاطونی

۳۵ Ralph Cudworth (1617-1688). فیلسوف انگلیسی وابسته به مکتب افلاطونیار کمبریج

۳۶ Henry More (1614-1687). فیلسوف انگلیسی وابسته به مکتب افلاطونیان کمبریج.

37. scholastic mystics

ندارد که با نوشته‌های کولریج آشنا شده باشند، ولی با وجود این بیشتر مفاهیم و نظریات و اندیشه‌هایی را که در دنیای انگلیسی زبان امروزه به کولریج نسبت داده می‌شود می‌توان در آثار ایشان یافت. در آلمان مطالعات بسیار در زیباشناسی صورت گرفت که به کُندی در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و روسیه رواج یافت. در انگلستان کولریج کاملاً تنها و حتی از هفتکاران بسیار نزدیکش، مثل وردزورث و لم و هرلت، که با آلمان چندان تماسی نداشتند، آشکاراً متمایز بود. کولریج از لحاظ ولزگان و طرح دیالکتیکی و کلی فضای فکری از دیگران جدا بود. این تفاوت را تنها در جارجوب الفیاس و وارد کردن آرای آلمانیها می‌توان تبیین کرد. چنین کاری فی‌نفسه امتیاز تاریخی مهمی به شمار می‌آید و نباید آن را ناجیز شمرد. از این لحاظ کولریج منبع اصلی نه تنها سلسله‌ای طولانی از منتقدان انگلیسی بلکه بیروان امریکایی آیین استعلائی و نیز ادگار آلن پو^{۳۸}، و به این ترتیب مین‌غیر مستقیم سمبولیستهای فرانسوی-محسوب می‌شود.

آنچه در سطور بالا گفته شد و ذکر آن لازم بود ممکن است موجب این تعبیر گردد که کولریج بزواک صرف آلمانیها و فاقد هرگونه اصالت و استقلال است. چنین نیست. کولریج آرای را که از آلمانیها بر می‌گیرد به شیوه‌ای خاص خود ترکیب می‌کند و، از آن گذشته، عناصری از

۴۰

بسیار تازه‌تر از پوزمندیگ است. یک شاهد مهم اینکه کولریج تعبیر بسیاری را که امروزه در زبان انگلیسی رواج دارد، از آلمانی برگرفته و به این زبان وارد کرده است: psychological [روانی- روان‌شناسی]، aesthetic [هنری- زیباشناسی]، objective-subjective [عینی-ذهنی]، organic/mechanical [سازمند/مکانسی]، Reason/Understanding [عقل/درکافت]، transcendent/transcendental [استعلا/استعلائی]، symbol/allegory [نماد/تخیل]، statuesque [مذہبوار]، classical/romantic [کلاسیکی/ارمانیکی] و حر آنها^{۳۹} (۲۱) در مورد محدود دیگران اندکی پیش از او این عبارات را اقتباس کرده بودند. خود کولریج گاهی نوشته‌است تا ردای آنها را در گذشته وصل کند و حتی استدلال کرده که این عبارات در آثار حکمای مشرقی و الهیات انگلیسی موجود بوده‌اند. لکن نتوانسته است شاعری قانع کننده ارائه کند. حتی واژه «sensible» [حسی] گرچه مفهومی آن را یکبار به کار برده، به جای من مفهوم اثر واژه آلمانی «sinnlich» است. کاربرد وفصاحت [atmosphere] به معنای دمی آن را هرگز از بواژه‌های کولریج می‌داند، ولی هرگز و دیگران پیش از او آن را به کار نبردند. حتی «presence» [حضور] گرچه قبلاً در (۳۱) آمده، از کاربرد شایستگی مقبض است.

(1) R.L.Brent, «Coleridge's Theory of the Imagination», *English Studies* 1949, ed. Sir Philip Magnus (London, 1949), pp. 75-90.

(2) J. Isaacs, «Coleridge's Critical Terminology», *Essays and Studies*, 21 (1936), 86-104.

(3) John Brown, *Elementa medicinae* (1780).

۳۸- Edgar Allan Poe (1809-1849)، شاعر و منتقد امریکایی و مؤسسه‌های نامشاهای کوتاه

سنت نئوکلاسیکی سده هجدهم و مشرب اصالت تجربه^{۳۹} بریتانیایی را به این ترکیب می‌افزاید. ما خواهیم کوشید که این رشته‌های گوناگون را تحلیل کنیم و ببینیم که نظام کولریجی تا چه حد بررسی دقیق را بر می‌تابد.

تفاوت اصلی میان کولریج و تقریباً تمام نویسندگان پیشین انگلیس در داعیه او به داشتن نظریه‌شناسایی معرفت‌شناسی و ما بعدالطبیعه است و اینکه اصول زیباشناسی و نهایتاً نظریه ادبی و اصول نقد خود را از آنها برگرفته است. اگرچه در عمل در نظریه او خلأ بسیار وجود دارد. اما بر آن بود تا به وحدت و تداوم روشنندگامی دست یابد. لکن کولریج هشی به خرج داد و چنانکه خود او نیز بحق اظهار داشته نفسِ همت کردن هم اهمیت دارد. او گاهی به «مرض» خویش برای «تمامیت و کمال بخشیدن»^{۴۰} اشاره و داستانی نقل می‌کند حاکی از این خیال خام که می‌خواسته معماری نابادار تکه‌های جوب را که در آخر شب آرام در بخاری می‌سوزد تکمیل کند. (۳۸) ولی غالباً صمیمانه و از سر اعتقاد قلبی اظهار می‌کند که «هدف و غایت خرد و وحدت و نظام»^{۴۱} است. و «هدف غایی فکر آدمی و احساس آدمی وحدت است.» (۳۹) «قواعد ثابت نقد که در گذشته تثبیت شده و از سرشت آدمی استنتاج شده» و «علم تعقل و دآوری دربارهٔ آثار ادبی» باید هدف ما باشد. (۳۰) روش شعار دانی کولریج است و همین امر بود که او را به دایره‌المعارفها و رده‌بندی همهٔ معرفت بصری علاقه‌مند کرد. نزد کولریج روش به معنای «وحدت همراه با پیشرفت» است. «آن است که وحدت می‌بخشد، و در ذهن آدمی چند را یکی می‌کند.» روش «مطلب اصلی است.» «تمام نخست است.» (۳۱) کولریج غلو می‌کند و می‌گوید که شعر «تمام جذابیت و تمام زیبایی و تمام قدرت خود را مدیون اصول فلسفی روش است.» (۳۲) این گفته آنگاه معنی‌دار می‌شود که بدانیم روش به معنای وحدت و نیروی وحدت‌بخش است و از این رو روش یا کام تخیل خلاق یکسان است.

کولریج بر آن است که این اصول باید بر «طبیعت آدمی» مبتنی باشند، یعنی از تحلیل ذهن آدمی منتج گردند. ولی نمی‌تواند غرضش را جزم کند و مرّد است که شالودهٔ تحلیلی روان‌شناختی است یا معرفت‌شناختی. این تردید بنیادین را، که در واقع تعارض میان سنت روان‌شناسی مشرب اصالت تجربه و منطقی جدلی ادیالکتیکی ایدئالیستهای آلمانی است، در مواضع دیگر نیز مشاهده خواهیم کرد. کولریج در دههٔ ۱۷۹۰ دربارهٔ خود چنین می‌گوید که «ارزش هر شعر یا قطعه‌ای را بر اساس قوهٔ ذهنی»^{۴۲} یا متعنی تعیین می‌کردم که متناً لذت حاصل از آن شعر یا قطعه بود.» (۳۳) در تعریف مشهور شعر در سیرهٔ ادبی به امر روانی آن بر

39. empiricism

40. «idealizing and perfecting»

41. system

42. mental faculty

خواننده متوسل شده است. شاعر «کُلّ روان آدمی را به فعالیت وامی‌دارد، و تواناییهای آن را، بر اساس ارزش و شأن نسبی آنها، تابع و مشوع یکدیگر می‌سازد» (۳۶) کولریج این طرح روان‌شناختی را هرگز به‌تفصیل تهیه نکرد، لیکن تواناییهای روان آدمی را درجه‌بندی کرد، یعنی از حواس آغاز کرد تا اینکه، در سلسله مراتبی نسبتاً واضح، به خرد رسید، و تمایز میان وهم^{۴۳} و خیال^{۴۴} را معیار ارزیابی خود قرار داد. در جای دیگر با بلندپروازی بیشتر کوشید تا بر پایه تحلیل موقعیت^{۴۵} معرفت‌شناختی، که به تحلیل فیشنه یا شلیتنگ شباهت بسیار دارد، وضعیت^{۴۶} هنرها (و شعر) را «استنباط کند»^{۴۷}. «وظیفه و هدف فلسفه خود را» «اثبات وحدت ذهن و عین»^{۴۸} اعلام می‌کند. (۳۵) طبیعت در نظر او همانند هوش و استنباطی است که در آدمی وجود دارد، وجود را با معرفت و حقیقت همانند می‌داند. (۳۶) هنر «میانجی» و سازش‌دهنده طبیعت و آدمی است، و «آن چیزی را که طبیعت است با آن چیزی که متحصراً انسانی است با هم سازگار می‌سازد و آنها را متحد می‌کند» (۳۷) لیکن اعتلای هنر به وضعیتی مابعدطبیعی که آن را کانون فلسفه می‌داند صرفاً تکرار حرفهای شلیتنگ است و در نوشته‌های کولریج هم به‌طور افشاده است. کار مل زدن میان ذهن و عین و قوه خیال را از این رو رها می‌کند که با استنباطات شلیتنگ او را مفاعله تساخته و با به راسی احساس می‌کند که نمی‌تواند براهین مطلوب نظام مثال‌اندیشی استعلایی را به خوانندگان خود تحمیل کند. پس ترفند ناشایسته نقل نامه از دوستی را به کار می‌بندد که به غموض مطالب اعتراض کرده، و پس از آن شایع حاصله از آن مطالب را به اختصار در قطعه معروفش درباره خیال اولیه و ثانویه^{۴۹} ذکر می‌کند. این تمایز، که برگرفته از شلیتنگ است، به وجود قدرتی در تخیل قائل است که منظم ادراک حسی و از این رو نااهستیار است، حال آنکه تخیل هنری، گریچه به خیال اولیه کاملاً پهنری متصل است، از این رو با آن تفاوت دارد که با «اراده هشیار همراه است» (۳۸) گمان می‌کنم که کولریج پس از این هرگز از تعایز خیال اولیه و ثانویه استفاده نکرده و به بحث درباره تعایز والای خطابه شلیتنگ نپرداخته است.

کولریج معمولاً^{۵۰} به مسئله هنر اعنا نمی‌کند و به بحث درباره زیبایی می‌پردازد. او نگاهه و ازگان شلیتنگی را به کار می‌برد زیبایی «نمادنگاری»^{۵۱} موجب حقیقت است — میانجی حقیقت و احساس، سر و قلب، بیونیه خاموش روح با روح در طبیعت» (۳۹) ولی در جای دیگر از آرای رایج در نوشته‌های شبلر درباره وحدت حیت و صورت^{۵۲} در حکم گوهز زیبایی

43. fancy

44. imagination

45. situation

46. position

47. sketching

48. subject and object

49. primary and secondary imagination

50. homogeneity

51. shape

استفاده می‌کند. (۴۰) ولی در موارد دیگر به تعبیر عرفانی نوافلاطونیان روی می‌آورد، و از «زیبایی فراحشی، زیبایی فضیلت و تقدس»، و از دریافت بلاواسطه آن چون «حالت نور نسبت به چشم» سخن می‌گوید. (۴۱) غالب اوقات نظریهٔ یاسنایی زیبایی به منزلهٔ هماهنگی^{۵۲} و وحدت در کثرت، را تکرار می‌کند. (۴۲) در موارد دیگر، براین کثرت را دال بر تمیز امر زیبا از سویی و امر سودمند و مقبول از سوی دیگر نقل می‌کند. کولریج نیز مانند کانت مسئله بر آن است که زیبایی باید مایهٔ «الذت بلاواسطه»^{۵۳} گردد؛ این تعبیر ترجمه‌ای غریب از «*interessenloses Wohlgefallen*»، یعنی لذتی است که ضمن آن هیچ چیزی میان (*inter-est*) ما و عین مژدک نمی‌آید با مانجگری نمی‌کند. (۴۳) لکن تمام این نظریه‌های کولریج دربارهٔ زیبایی نامفهوم و فاقد ارتباط و همبستگی باقی می‌مانند و اگرچه او قاعده‌آ را اصل وحدت در تنوع را بلی میان زیبایی کلی و شعر می‌داند، این نظریه‌ها به ایجاد نظریه‌ای دربارهٔ ادبیات نمی‌انجامد و در نگوین آن نقشی ایفا نمی‌کند.

نظریه‌های کولریج دربارهٔ امر شکوهند، گرچه از نوح لازم برطور دارند، یا هم نجاشی ندارند و مشکل یون گفت که به نظریه او دربارهٔ ادبیات وارد می‌شوند. (۴۴) او نیز، همانند کانت، امر شکوهند^{۵۴} را امری ذهنی می‌داند: «هیچ متعلی حس^{۵۵} می‌نفسه شکوهند نیست، بلکه تا آن حدی شکوهند می‌شود که من آن را تمام مفهومی ذهنی^{۵۶} کنم». کولریج مثالی می‌آورد: «دایره به خودی خود شکلی زیباست؛ آنگاه شکوهند می‌شود که من جاودانگی را در آن مشاهده کنم». (۴۵) در جایی دیگر امر شکوهند را «به کل و نه اجزا، بلکه وحدت به معنای کلیت بی‌کران و بی‌پایان»^{۵۷}، «جامعیت همه جانبه» وصف می‌کند. (۴۶) در مواضع دیگر به وجود رابطه‌ای نزدیک میان امر شکوهند و نامتناهی معتقد است و مانند شلینگ و برادران شلگل آن را به تعایز میان ادبیات باستان و جدید می‌پیوندد. ادبیات یونان متناهی است، اما ادبیات رمانتیک مسیحی می‌گویند تا به نامتناهی دست یابند. بدین ترتیب، کولریج یونانیان را از امر شکوهند بی‌بهره می‌سازد و قطعاتی از کتاب مقدس و آثار مبلن را به عنوان نمونهٔ امر شکوهند نقل می‌کند. (۴۷) لکن در عمل از این مفاهیم چندان بهره‌ای نمی‌برد؛ در مورد تعبیر مشابهی چون «فاخر»^{۵۸} نیز وضع بر همین منوال است.

اظهارات کولریج دربارهٔ ذوق نیز از مسائلی که در سنجش نیروی داوری کانت مطرح شده‌اند چندان فراتر نمی‌روند. قیاس منعت از ذائقه^{۵۹} کولریج را نگران کرده و از این رو

52. harmony

53. immediate pleasure

54. sublime

55. object of sense

56. idea

57. boundless and endless altness

58. grand

59. tasting

به دقت تأکید می‌کند که ذوق^{۶۰} صرفاً احساس لذت یا درد نیست بلکه متضمن «دریافت عقلانی عین خارجی است» که «با ارجاع مشخص به احساس درد و لذت در ما مزوج شده است» (۴۸). در جای دیگر اظهاراتی می‌کند که به اسلوب بحث‌های سده هجدهم می‌ماند: نظر رونلڈز^{۶۱} را تأیید می‌کند که ذوق را باید با مطالعه بهترین الگوها کسب کرد و باید بر آشنایی با اصول دستور زبان و منطق و روان‌شناسی مبتنی باشد و «بر اثر ممارست و عادت ملکه آدمی بشود» (۴۹). گهگاه صرفاً تحلیل کانت را درباره ذوق اقتباس می‌کند: آن را قوه‌ای میان هوش و حواس می‌خواند و نقشی را به آن نسبت می‌دهد که در جاهای دیگر قوه خیال ایدآ می‌کند: تصاویر مربوط به حواس را تعالی می‌بخشد و تفکرات مربوط به قوه عقل را منطبق می‌سازد. (۵۰)

کولریج مسئله اصلی سنجش نیروی داورى را درباره جهانشمول بودن ذوق نیز مطرح و نظر کانت را تأیید می‌کند: «ما همه ناپخواست بر آنیم که همه اذهان دیگر باید یکسان بیندیشند و احساس کنند» هر کسی «برای همه مردم فائون وضع می‌کند». کولریج، مانند کانت، دو نوع داورى را از هم متمایز می‌کند. یکی داورى ذوق است که بنابر آن «انتظار داریم که دیگران خود را با ما سازگار سازند، لکن احساس نمی‌کنیم که چنین حقی داشته باشیم».

دیگری داورى عمل اخلاقی است که اجباری و بی‌چون و چراست. (۵۱)

این قطعات گوناگون درباره زیباییشناسی که از منابع متنوع، از شلینگ و کانت و روان‌شناسان سده هجدهم، منبعت است در تاریخ زیباییشناسی عمومی مقام شامخی به کولریج نمی‌بخشد. نظریه مشخص او درباره شعر به مراتب مهمتر است، زیرا در این نظریه به رمانتی کوشیده تا به ترکیب^{۶۲} عناصر مختلف دست یابد. کولریج کوشیده تا طرحی بریزد و ضمن آن وصف شاعر را با ابزار و قوایش^{۶۳} با وصف اثر هنری و تأثیر آن بر خواننده همسان کند. سعی کرده تا در هر یک از این سه بخش عمده — شاعر، شعر، خواننده — از اصل متلفی واحدی استفاده کند، چنین استدلال می‌کند که اصل وحدت وجود دارد لکن در درون آن تمایزی هست که نباید تضاد و جدایی کامل باشد. متلفی که در پس این استدلال قرار دارد این است که کلی حاصلی جمع همه اجزاست ولی در عین حال بیش از حاصل جمع همه اجزاست. لکن این متلفی «کلی بکر» به تناوب جای خود را به کاربرد طرح سه‌جانبه جدلی (دیالکتیکی) سازش اضداد — بر نهاد، برابر نهاد، هم نهاد^{۶۴} — می‌دهد. در موارد دیگر طرح تفصیلی را کنار

60. taste

61. Sir Joshua Reynolds (1723-1792), *Discourses on Art*, London: Dent, 1967, p. 167.

62. synthesis

63. faculties

64. thesis, antithesis, synthesis

می‌گذارد، و راحت و آسوده مسئله را به این ترتیب حل می‌کند که در آن واحد در هر دو سو باشد.

در درجه اول شاعر یا (آنچه از لحاظ معنی تقریباً معادل آن است) نایفه است، مثلاً شکسپیر، که شاعر آرمانی است. شاعر باید حائز شرایط بسیار باشد: شعور، عاطفه، اراده، عقل سلیم، قوه تمیز، وهم، خیال، و جز آنها. او در ضمن باید آدم خوبی باشد و «اگر نه رسماً، دست کم در باطن، حکیمی عمیق» و فیلسوفی عمیق باشد شاعر دیندار نیز هست. به گفته او، «شاعر بی‌ایمان دیوانه است، جمع اضداد است.» (۵۲) این گفته با شواهد موجود مغایر می‌نماید، لکن اگر آن را با توشع معنایی چنین تعبیر کنیم که اسرار کائنات او را به اعجاب می‌آورد معنی دار می‌شود. این اظهارات به مطالب بوطیقای دوران رنسانس شبیه‌اند و در معرض اتهام لغزش تعلل‌مآبی^{۶۵} قرار دارند. گهگاه چنین می‌نماید که کولریج دچار این لغزش شده است. او نیاز شاعر را به کسب اطلاعات حتی در رشته‌های کالبدشناسی و علم تعادل مایعات^{۶۶} و فلزشناسی و سنگواره‌شناسی و غیره وصف کرده است. او خود به مطالعه همه علوم پرداخت تا آماده سروود تپانیهایی شود که در نظر دانت خطاب به خورشید و ماه و عناصر برساند. کولریج نفس شاعر فیلسوف و روشنمند را به وردزورت نیز تحمیل کرد. (۵۳) ولی در غالب اوقات، کولریج به تفاوت میان هویت فیلسوف و شاعر توجه دارد. اگرچه نمی‌توانست از لحاظ نظری آن را وصف کند، لکن تعارض میان این دو را در زندگی شخصی خویش به وجه حاذق احساس کرده بود.

اگر این نکته را دریابیم که نبوغ به نظر کولریج همیشه امری عینی و غیرشخصی و معطوف به دریافت کل عالم وجود است جامعیت^{۶۷} این قبیل ملزومات فلسفی روشن خواهد شد. شاعر را علائق شخصی از بر نمی‌انگیزند. «لازمه نایفه بودن زیستن در کل است، مراوده با آن خویشینی است که نه تنها بر همه چهره‌های پیرامون ما، هنوعانمان، بلکه بر گلها و درختها و جانوران و، آری، بر سطح آنها و ماسه‌های بیابان منعکس است. آدم نایفه در همه چیز واکنشی نسبت به خود می‌یابد، حتی اگر در راز وجود پنهان باشد.» (۵۴) کولریج در اشعار نخستین شکسپیر نشانه نبوغ را در «انتخاب کردن موضوعهایی [می‌بیند] که از اوضاع و احوال و علائق خصوصی خود شاعر بسیار دورند.» عالیه‌ترین تجلیل او از شکسپیر به سبب «جدایی مطلق احساسات شخص شاعر از آن احساساتی است که در عین حال ترسیم و تحلیل می‌کند.» (۵۵) شکسپیر بسان «خدا به روایت استیونزالت — آفرینندگی در همه جا حاضر»^{۶۸} (۵۶) این

65. intellectual error

66. hydrostatics

67. inclusiveness

68. omnipresent creativeness

قدرت نقی شخصیت خویش. این انجذاب فکری در ترجمه واقعیت با آفرینش تازه، به قوه تمیز^{۶۹} نیازمند است. کولریج مدام بر این نکته بافتاری می‌کند که نیوگ شکسپیر «نه تنها در شکل هنری بغایت والا، آثارش بلکه در قوه تمیز او نیز» آشکار است. نیوگ او جان تمام‌عیار است که «نه تنها در ساختمان کلی، بلکه در تمام جزئیات نیز» خودنمایی می‌کند. (۵۷۱)

از این اظهارات می‌توان چنین نتیجه گرفت که در نظر او شاعر فیلسوف است، ناظری است که شخصیت خود را نقی کرده، سازنده‌ای هشیار و با تمیز است. لکن کولریج، علاوه بر این نظر که شاعر انسان کلی^{۷۰} است، در عین حال می‌گوید که شاعر «ناهیستارانه» عمل می‌کند. «در نیوگ فعالیت ناهشیار وجود دارد؛ نه، بهتر است بگویم که نیوگ آدم نابغه در همین است.» (۵۸۸) به نظر او نیز، همانند شبنگ و برادران شنگل، شاعر هم هشیار و هم ناهشیار است. ولی کولریج شاعر را مرد شعور و مرد هيجان نیز می‌داند. «در حالت غیرعادی هيجان»، در «شور مدام [ذهنی]» به آفریدن می‌پردازد. (۵۹۱) بدین ترتیب، شاعر از احساسات بر شور برخوردار است. و این حالت را از دوران کودکی حفظ کرده است. «شاعر کسی است که سادگی دوران کودکی را با توانایی‌های دوران بزرگسالی عین کرده است.» (۶۰۰) کولریج در موهبت‌هایی که بر سر شاعر بار می‌کند تضادی نمی‌بیند؛ شاعر همه چیز هست؛ هشیار و ناهشیار؛ فیلسوف و کودک؛ سازنده و عاطفی. کولریج بر آن است که خرد و احساس به نحو شگفت‌انگیزی در او یکی شده‌اند؛ و در صورتی که نمونه دیگری از نابغه است که به کمال شکسپیر دست نیافته، به مناسبت همین «وحدت شعور و اندیشه زرف و باریک‌بین»، «رفت آمیخته به فکر»^{۷۱}. خصیصه‌ای که فلسفه و عاطفه را با هم در آمیخته، می‌سازد. (۶۱۱)

ولی، اگرچه شاعر انسان کلی است، دارای توانایی مشخصی نیز هست که تنها به او تعلق دارد یا دست کم فقط دیگر آفرینندگان در آن با او هم‌بند. این توانایی همان قوه خیال است که قوه وحدت بخشیدن به چیزهاست، قوه همه چیز بودن است. کولریج به خطا واژه آلمانی Einbildungskraft را به معنای «In-ein-Bildung» تعبیر و آن را به واژه یونانی قوه «exemplastic» و لاتینی «condensatio»^{۷۲} ترجمه می‌کند. (۶۲۱) تخیل قوه عینیت بخشیدن به خویش است. نیروی نیوگ است که می‌تواند هر لحظه به شکلی درآید. «همه چیز شدن و در عین حال خود ماندن، خدای متلوزن را در رود، در شیر و در شعله محسوس ساختن — این

69. judgment

70. whole man

71. meditative pathos

۷۲. exemplastic معنی است که کولریج از عناصر یونانی وضع کرده و از آن معنای «توانایی وحدت‌کردن عناصر و مضامین متضاد» ابداع کرده است. condensatio نیز برگرفته از condensare لاتینی و به معنای «یکی شدن در رشد» (united by growth) است. تعبیر اخیر از سده هفدهم در رشته گیاه‌شناسی به کار رفته و از exsiccation (خشک شدن) افتاد معنای «سود زدن» هم می‌گردد.

کولریج ۱۹۷

است خیال راستین.^{۷۳} اما در طیف قوای ذهن شاعر، قوه خیال وظیفه وحدت‌بخش میانجیگری میان خرد و فهم را نیز بر عهده دارد. آن نیز، مانند خرد، از مکان و زمان مستقل است و بدین ترتیب به شاعر امکان می‌دهد تا خود را از حیطه مکان و زمان برهاند. (۶۲) خیال ضمناً نیروی تبدیل ممکن به واقع، «قوه به فعل»، ذات به وجود، است. (۶۵) ظاهراً این مفهوم برگرفته از لایبنیس است و فاصله میان مفهوم شاعر و خود شعر را بر می‌کند. کولریج در تعریف مشهور خود که در آن خیال را هماهنگی یا سازش اشعار خوانده و یزگیهای شاعر را با اشعاری که فقط در اثر هنری موجود است درهم آمیخته است، در ذهن کولریج، «شعر چیست؟» «تقریباً با این پرسش تفاوتی ندارد که شاعر کیست؟» (۶۶)

نیوخ و خیال را در شاعر از خصل نازلر، یعنی استعداد^{۷۴} و وهم، متمایز کرده است. آنها اشعار نیستند، بدین معنی که نیوخ با استعداد، یا خیال با وهم، عاقله‌الجمع باشند؛ بلکه نیوخ به استعداد و قوه خیال به وهم نیاز دارد. با وجود این، تواناییهای مشخص و بسیار متفاوتی هستند. نیوخ و خیال وحدت‌بخش‌اند، سازش‌دهنده‌اند؛ به سطح اندیشه کل‌نگر و دیالکتیکی کولریج نقلی دارند، حال آنکه استعداد و وهم صرفاً گردآورنده و از این رو ماشینی و متداعی‌اند. نیوخ موهبت است، استعداد را می‌توان عمل آورد^{۷۵} نیوخ خلاق است. استعداد ماشینی، «هر بخش جداگانه دریافت می‌شود؛ سپس آنها در کنار هم بر پرده‌ای رنگارنگ» قرار می‌گیرند؛ در بسزمنه این پرده «نیروی واحدی وجود دارد که در هر بخش، بر مبنای یزگی آن بخش، تغییرانی درونی به وجود می‌آورد.» (۶۷) حفظ وهم و استعداد گوشش دیگری است از سوی کولریج تا اندیشه منتهای تجربی و متداعی را در نظام اندانیسی بی‌خنده ولی در وضعیت فروتر نگاه دارد.

از زمان کانت متمایز ساختن نیوخ از استعداد رواج یافته است. تمایز میان خیال و وهم ظاهراً منبعث از سنت روان‌شناسی سده هجدهم اسکاتلند است، آن را در آثار ویلیام داف^{۷۶} و دوگالد استوارت^{۷۷} و شخصاً به نام رابرت اسکات^{۷۸} می‌توان یافت. (۶۸) لکن فقط نزد آلمانهاست که دقیقاً به کل روند دانستن^{۷۹} مربوط شده است. پیش از تبعات فلسفی درباره سرشت بشر^{۸۰} (۱۷۷۷)، کتابی که کانت و کولریج با آن آشنا بودند، «*hidede Dichtkraft*» را، که جنبه هنری دارد، از *Platonis* متمایز کرده است؛ (۶۹) کانت هم خیال سازنده و باز

73. talent

74. manufacture

75. Wilhem Duff

Dugald Stewart (1753-1828) vs فیلسوف اسکاتلندی

77 Robert E. Scott

78. knowing

79 Johann Nikolaus Tetens, *Philosophische Versuche über die menschliche Natur*

سازنده و هنری^{۸۰} را از هم متمایز می‌کند. شلینگ هم *Phantasie* را از *Einbildungskraft* متمایز می‌سازد؛ تفاوت میان موضوع او و کولریج در این است که او دریافت اصلی را از روتد عبیت بخشیدن به آن جدا می‌کند، ولی از این لحاظ مواضع آنها به هم شبیه است که هر دو بر امر ایجاد اتحاد تأکید می‌ورزند و در مورد اشتغالی واژه آلمانی *Einbildungskraft* متفق‌الرأی‌اند. (۷۰) ترتیب این واژه‌ها در آثار زان پل و اوگوست ویلهلم شلیگل معکوس شده است. *Phantasie* والاثر است و با خرد پیوند دارد؛ *Einbildungskraft* فقط شکلی از حافظه است. (۷۱) گمان نمی‌کنم که در جایی کاربرد این واژه‌ها را دقیقاً به صورتی که کولریج آنها را به کار برده بتوان یافت، زیرا کولریج سنت روان‌شناختی را به شیوه‌ای منحصر بفرد با دیالکتیک آلمانیها ترکیب کرده است.

کولریج وهم را چنین تعریف می‌کند: «نیروی گردآورنده و تداعی‌کننده»^{۸۱}. «فرایم آوردن من عندهی چیزهایی که از هم دورند و ایجاد وحدت میان آنها. مصالح، حاضر و آماده، در معرض ذهن قرار دارند و وهم تنها نوعی همبستگی میان آنها به وجود می‌آورد.» (۷۲) در تعریف‌هایی چند اول سیرۀ ادبی، «مصالح [وهم] چیزی جز اعیان ثابت و منتهای نیست. در واقع، وهم چیزی نیست مگر وجهی از وجود حافظه که از حیطه زمان و مکان‌رهایی یافته است.» لکن در عین اینکه کولریج بر تمایز میان خیال و وهم بافتشاری می‌کند به تداخل لایه‌های معنایی آنها نیز توجه دارد. مثلاً استیمر از «قوة وهم تحت شرایط خیال» برخوردار است. «او دارای وهم متخیل، ولی فاقد قوة خیال است.» (۷۳) از این رو، بحثهای متعدد در این باره که آیا در متمایز ساختن این دو حق با کولریج است یا نه چندان مفید فایده به نظر نمی‌آید. امروزه دلیلی وجود ندارد که روان‌شناسی این فوا را به معنی واقعی کلمه تعبیر کنیم. ما نیز، مانند کولریج در بهترین نوشته‌هایش، باید وحدت بنیادین ذهن و نیز این واقعیت را بپذیریم که کولریج انواع مختلف موهبت شاعرانه‌ای را از هم متمایز ساخته که در خود اشعار قابل رؤیت است.

کولریج همیشه به تمایز موجود میان شاعر و شعر او توجه ندارد. گاهی بر آن است که مسئله تعریف شعر را به ارائه وصف شاعر فرو گاهد. از گفته‌های اوست که «عامترین و منحصرترین ویژگی هر شعر برخاسته از نفس نبوغ شاعرانه است» و تعریف دقیق شعر تا آن حدی ممکن است که «هنوز نمای از نبوغ شاعرانه منبج باشد، از راه همین نبوغ است» که عواطف و اندیشه‌ها و بازآفرینهای واضح و زنده شعر را بدون تلاش ذهنی خود شاعر دیال و

80. productive, reproductive, and aesthetic

81. aggregative and associative power

در آنها دخل و تصرف می‌کند» (۷۴) بدین ترتیب تفاوت میان تواناییها و روندهای ذهنی از سویی و از سوی دیگر اثر هنری، که در ادبیات ساختاری متشکل از نشانه‌های زبانی است، نادیده گرفته می‌شود. لکن خوشبختانه کولریج در مواضع دیگر وجه تمایز شعر را، فارغ از شاعر، مورد بحث قرار می‌دهد.

کولریج نیز، به تبع شلر و برادران شلگل و شلینگ، گاهی به واژه «شعر» توسع معنایی می‌بخشد و آن را به همه هنرها و حتی به انواع خلاقیت انسانی اطلاق می‌کند. این کاربرد مبنی بر حجیت رساله فیثاغف افلاطون است. ولی حتی افلاطون نیز به تفاوت شاعر با فیلسوف، قانونگذار یا جنگجو، توجه نمی‌کند. کولریج سرزنش کردن کودکی را خطاب به یک گل «شعر» می‌نامد یا لوئر را «یکی از بزرگترین شاعران تاریخ» می‌خواند، نه به جهت سرودهای دینی یا ترجمه او از کتاب مقدس، بلکه از آن رو که «شعری تسرود ولی زندگی‌اش شعر بود». حتی گفته است که بنابر مشاهدات گروهی شبیدان «شعر گویی به اثبات رسیده و تحقق یافته است.» (۷۵) همین کاربرد افلاطونی و مبهم این واژه مبنای طرح پیشنهادی او در تألیف رساله‌ای درباره شعر است که «همه کتابهای ماورای طبیعت و نیز همه کتابهای اخلاقیات را منسوخ خواهد کرد»، و خود در واقع به منزله «نظام اخلاقیات و سیاست» خواهد بود.^{۸۰} در چنین نوشته‌هایی، شعر واژه‌ای جامع است که بر همه چیز غالب می‌شود و آنها را در خود جذب می‌کند.

در جایی کولریج بر آن است تا «poesy» و «poetry» را از هم متمایز کند:^{۸۱} «poesy» نامی عام برای همه هنرهای زیباست؛ «poetry» به آثاری محدود می‌شود که وسیله القای آنها وزه است. (۷۶) لکن معمولاً این نوآوری اصطلاح‌شناختی را کنار می‌گذارد و موسیقی را شعر گوش و نقاشی را شعر چشم می‌نامد با این نظر پیشینان را اقتباس می‌کند که همه هنرهای دیگر

۸۰. *Id.*, pp. 347, 338. بر خلاف نظر ریچاردز (۱۹۱۱) این گفته‌ها را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که کولریج می‌خواهد مسائل فلسفی و ماورای طبیعی را کنار بگذارد. کولریج بر سر سبب بحثش معنی^{۸۲} نیست.
(۱) E.A. Richards, *Coleridge on Imagination*, p. 20.

۸۱. واژه poetry از ریشه یونانی به معنی «سازنده» در عده چهارده به زبان انگلیسی وارد می‌شود بعدها (سده شانزدهم) از ریشه لاتینی معمول می‌شود. این دو واژه کم و بیش به صورت مترادف به کار رفته‌اند. لکن برخی، بویژه بن جاسن، شعر کرده‌اند آنها را از هم متمایز می‌دارند. بن جاسن poetry را به معنی «شعر» و poesy را به معنی «کل اشعار یک شاعر» و poetry را در معنی اصلی یونانی «به معنی «سازنده» یا «ساخت سازندگی [شعر] به کار برده است» گرچه برخی از معنی‌های متأخر نیز آرای مشابه مطرح کرده‌اند. ولی این مدافع به طور کلی نیکبست شده است.

83. logical positivist

«شعر بی زبان باشد» (۷۷)

اما کولریج به طور کلی به اِعمال این نظر که شعر در بنیاد با دیگر هنرها یکسان است علاقه ندارد. او حتی به نوازیها و همبندیهای هنرها هم توجه نمی‌کند. نظر مربوط به مقایسه شعر رمانتیک با معماری گوتیکی، و شعر باستان با معبد یونانی، را از شگلی اقتباس می‌کند. (۷۸) میان شعر و ندانی متأخر تقارنی مشاهده می‌کند و در هر دو گزاشی به تقسیم جزئیات در پس زمینه اثر هنری می‌بیند. حال آنکه به زعم او شاعران و نقاشان رئالیسم به زیبایی و هماهنگی در کل اثر علاقه مند بودند. (۷۹) در یکی از نوشته‌هایش خواهان چیزی می‌شود که امروزه آن را حساسیتی^{۱۴} می‌نامیم. یعنی وحدت حواس. «گمون همه در هر یک، و بوی» گویی با حرکتی سحرآمیز، هیچ بینش توسط آوا و مظاهر آوا» (۸۰) اما اینها همه ادراکات جدا افتاده‌ای است حاکی از اینکه کولریج وحدت هنرها را می‌پذیرد لکن به مسائلی مربوط به روابط و تمايزات آنها توجه خاصی مبذول نمی‌دارد.

کولریج معمولاً شعر را هر «ریان فصیح و رسا» می‌داند و بر آن است که وجه تمایز آن را از دیگر اشکال کلام تعیین کند. می‌گوید تا آن را بر حسب غایت و رسانش از علم و اخلاق صیقل سازد. غایت بی‌واسطه شعر لذت است، و «بی‌واسطه» به معنای تلویحی فقدان تبع عقلی، یعنی همان قاصه زیباشناختی کانت است. «شاعر همیشه باید لذت را هدف مشخص خویش قرار دهد» (۸۱) او باید اثر سودمند و خیر را مستقیماً هدف قرار دهد، بلکه از طریق لذت و تنها به منزله هدف غایی خویش آنها را پیش روی داشته باشد. گنگاه این هدف را «برورش دادن و علاقه‌مند کردن قلب خواننده» و «موقفه کردن» به او عریف می‌کند. (۸۲) از لحاظ نظری، کولریج به این تمایز می‌بندد می‌ماند، گو اینکه ظاهراً تلاش مجددی است برای حفظ سنت بحرین در فرضی ایدئالیستی که در آن اصل لذت محلی ندارد. مشکلات کولریج آنگاه به وضوح آشکار می‌شود که می‌گویند تا برخی از آثار افلاطون و پیرمی تیلر و نظریات مدسی برنت^{۱۵} و فصل نخست کتاب^{۱۶} شعیای نی را^{۱۷} شعر به مؤکدترین معنای آن^{۱۸} بخواند. حال آنکه موضوع است که هدف بی‌واسطه این نویسندگان حقیقت بوده است، نه لذت (۸۳) و در صورت استفاده از سطحیهای برگرفته از طعنان مارل اسماعیل را از این رو توجیه می‌کند که اندیشه مساوات را نموده می‌کند. کولریج بر این مبنا با توصیف وردزورث به مخالفت می‌پردازد که وضع موجود را بر هم خواهد زد و حقیقت را باطن لذت خواهد گرد. اما در ضمن با حرکتی که حاصل خود اوست به «آن زمان خطیبی» اشاره می‌کند، که حقیقت همانا لذت

^{۱۴} Sprinchtheda

^{۱۵} Thomas Sprinchtheda (1715-1783)، روحانی انگلیسی.

کولریج ۲۰۱

خواهد بود» (۸۴) زمانی که آرمانشهر افلاطونی نمایی را که او با این همه زحمت برقرار کرده از میان برخواهد داشت البته در عمل نمایز میان وسیله و هدف را فراموش می‌کند و به سرعت تسلیم بیشتر فضاهای اخلاقی مدارانه می‌شود. گردآوری اظهارات بسیار اخلاقی مدارانه از میان آثار نقد عملی کولریج کار سهلی است، ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم: «بیزاری و انزجار» او نسبت به ایرانی‌گدای جان‌گزی^{۸۵}، پیشنهادهای عجیب او برای بازنویسی توتلین^{۸۶}، ابراز تمایل به حذف نگ‌گویی^{۸۷} دربار در نمایشنامهٔ مکتب از متن اصلی، نفرت او نسبت به موضوع همجنس‌بازی در سانسهای شکسپیر، و بسیاری نمونه‌های دیگر.^{۸۸}

شعر در نظر کولریج همچنان است، او آن «حالت هیجانی» را که بلافاصله و به صورتی خام بیان شده (او در نظر او مرده است) از نفس همچنان در تحریک دو شکل اصلی شعر، یعنی زبان مجازی و وزن، متمایز می‌سازد. (۸۵) شکفت اینکده در این مورد نظر به‌های طبیعت‌مدار و بدوی پستد سدهٔ هجدهم را می‌گذرد: «هیجانهای نیرومند مسلزم زبان مجازی‌اند.» «صانع کلامی در اصل نوپاوانِ هیجان‌اند» هیجان نیرومند «از زبانی برخوردار است که از زبان معمول موزونتر است» (۸۶) وزن خود همچنان را ایجاد می‌کند کولریج حتی از شاعر بودن طبیعت می‌گوید و به کلام همچنان آموز مادران درمانده اشاره می‌کند، و تراشهٔ دیورا^{۸۹} را نمونهٔ تکرار غنایی و همانگویی^{۹۰} شکوهمد می‌خواند. (۸۷) گهگاه چنین می‌نماید که شرح تاریخی مشرب بدوی سندی را پذیرفته است: به «بکتواختی روزلفزون حیات بشر» اشاره می‌کند که به زوال عواطف نیرومند و منسوخ شدن زبان محکم و جاندار انجامیده است. (۸۸) نظر ورده زورب را دربارهٔ تاریخ واژه‌گزینی در شعر و زوال آن را از «زیار طبیعی احساسات به‌هیجان آمده» به «مصنوعات حاصل از اتصال و بریس» به طور کلی تأیید می‌کند. (۸۹) درست است که آرمانی کردن روستایان شمال انگلیس را توسط وردرورت رد می‌کند و آن اسباب‌سکاندندی را به ماد مسخر می‌گیرد که «قادر نیست روی هم رفته سه دقیقه دربارهٔ سرخس آدمی چیز بنویسد ولی مثل اینکه وادارش کرده‌اند که مفتشانه دربارهٔ دورهٔ نوحی و دورهٔ کساورزی و دورهٔ شکارش

* Chomsky, 2. 20. MC, p. 55, 56; J, 75, 77-8; MC, p. 455

بر SC, 2. 119+ که از جرمی و. ای. شکسپیر و طرفداران او که سدهٔ هجدهم هجده سدهٔ بیستم است. شعر می‌کند.

John Galsworthy (1868-1932) *The Beggar's Opera* - ۳۵

John Galsworthy (1868-1932) *The Beggar's Opera* - ۳۵

88. soliloquy

89. Johnson's Song

90. satirizing

شعر بی‌زبان» اند. (۷۷)

اما کولریج به طور کلی به افعال این شعر که شعر در بنیاد یا دیگر هنرها یکسان است علاقه ندارد. او حتی به نواها و همپندهای هنرها هم توجه نمی‌کند. نظر مربوط به مقایسه شعر رمانتیک با معماری گوتیکی، و شعر باستان یا معبد یونانی، را از شگلی اقتباس می‌کند. (۷۸) میان شعر و نقاشی متأخر تفاوتی مشاهده می‌کند و در هر دو گرایش به ترسیم جزئیات در پس‌زمینه اثر هنری می‌یابد. حال آنکه به زعم او شاعران و نقاشان رئالیست به زیبایی و هماهنگی در کل اثر علاقه‌مند بوده‌اند. (۷۹) در یکی از نوشته‌هایش طواعتان چیزی می‌شود که امروزه آن را حسامی^{۲۴} می‌نامند. «عنی وحدت حواس. «کمون همه در هر یک، و بویزه گویی با حرکتی سحرآمیز، هیچ بینش توسط آوا و مظاهر آوا» (۸۰) اما اینها همه ادراکات جدا افتاده‌ای است حاکی از اینکه کولریج وحدت هنرها را می‌پذیرد لکن به مسائل مربوط به روابط و سازات آنها توجه خاصی مبذول نمی‌دارد.

کولریج معمولاً شعر را هر «ریای فصیح و رسا» می‌داند و بر آن است که وجه تمایز آن را از دیگر اشکال کلام حسن کند. می‌گوید با آن را بر حسب غایت و رسالتش از علم و اخلاق ممتاز سازد. غایت بی‌واسطه شعر لذت است. و «بی‌واسطه» به معنای تلویحی فقدان نوع عملی، عنی همان فاصله رسانش‌های کاتب است. «شاعر همیشه باید لذت را هدف مشخص خویش قرار دهد» (۸۱) او باید امر سودمند و خیر را مستقیماً هدف قرار دهد، بلکه از طریق لذت و تنها به منزله هدف غایی حوسش آنها را پس روی داشته باشد. گهگاه این هدف را «پرورش دادن و علاقه‌مند کردن قلب خواننده» و «موعظه کردن» به او تعریف می‌کند. (۸۲) از لحاظ ظری، کولریج به این سازش پایند می‌ماند. گو آنکه ظاهراً تلاش مجددی است برای حفظ مسیحی در طرحی ایدئالستی که در آن اصل لذت محلی ندارد. مشکلات کولریج انگیزه به وضوح آشکار می‌شود که می‌گوید با طرحی از آثار افلاطون و جرمی بنتر و نظریات همدی برنت^{۲۵} و فصلی بحسب کتاب اشیاعی^{۲۶} بی‌را «شعر به مؤکدترین معنای آن» بخواند. حال آنکه متوجه است که هدف بی‌واسطه این نویسندگان حقیقت بوده است. نه لذت. (۸۳) و در صورت استفاده از سببهای برگرفته از طبقات نازل اصمخ را از این رو توجیه می‌کند که اندیشه مساوات را غایت می‌کند. کولریج بر این معنا با توجیه و در صورت به مخالفت می‌پردازد که وضع موجود را بر همه خواهد زد و حقیقت را جانشین لذت طواعت کرد اما در ضمن با هر کسی که حاضرم خود اوست به «آن رمان خجسته‌ای» اشاره می‌کند «که حقیقت همانا لذت

۲۴. synaesthesia

۲۵. Thomas Brnt (1635-1711)، در جرمی بنکس

خواهد بود،^{۸۴} زمانی که آرمانشهر افلاطونی نمایی را که او با این همه زحمت برقرار کرده از میان برخواهد داشت البته در عمل تعارض میان وسیله و هدف را فراموش می‌کند و به سرعت تسلیم پیشفرضهای اخلاقی مدارانه می‌شود. گردآوری اظهارات بسیار اخلاقی مدارانه از میان آثار نقد عملی کولریج کار سهلی است، ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم: «بیزاری و ازهار» او نسبت به ایرای گدای جان گی^{۸۵}، «پیشنادهای عجیب او برای بازتوسسی ژوئین»^{۸۶}، «اراز تمایل به حذف یک‌گویی»^{۸۷} در بیان در نمایشنامهٔ مکبث از متن اصلی، نفرت او نسبت به موضوع همجنس‌بازی در سائهای شکسپیر، و بسیاری نمونه‌های دیگر.*

شعر در نظر کولریج همچنان است. او آن «حالت هیجانی» را که بلافاصله و به صورتی خام بیان شده (و در نظر او مرده است) از نفس هیجان در تحریک دو سگرد اصلی شعر، یعنی زبان مجازی و وزن، متمایز می‌سازد. (۸۵) شکفت است که در این مورد نظر به‌های طبع‌مدار و بدوی پست سدهٔ هجدهم را می‌بدرد. «هیجانهایی نیرومند مسلزم زبان مجازی‌اند.» «مستطاع کلامی در اصل نوبالوگان هیجان‌اند.» هیجان نیرومند «از زبانی برخوردار است که از زبان معمول موزون‌تر است.» (۸۶) وزن خود هیجان را افاده می‌کند. کولریج حتی از شاعر بودن طبعیت می‌گوید و به کلام هیجان آسز مادران درمانده اشاره می‌کند، و تواتر دیوز^{۸۸} را نمونه تکرار غنایی و همانگویی^{۸۹} شکوهند می‌خواند. (۸۷) گهگاه چنین می‌نماید که طرح تاریخی مشرب بدوی سندی را پذیرفته است؛ به «یکتاختی روزافزون حیات بشر» اشاره می‌کند که به زوال عواطف نیرومند و متسوخ شدن زبان محکم و جاندار انجامیده است. (۸۸) نظر وردزورث را دربارهٔ تاریخ واژه‌گزینی در شعر و زوال آن را از «زبان طبیعی احساسات به‌هیجان‌آمده» به «مضوعاب حاصل از اتصال و براس» به طور کلی تأیید می‌کند. (۸۹) درست است که آرمانی کردن رومانیان شمال انگلیس را توسط وردزورث رد می‌کند و آن اسناد اسکاندنی را به یاد مسخر می‌گیرد که «قادر نیست روی هم رفته سه دقیقه دربارهٔ سرب آدمی چیز بنویسد ولی مثل اینکه وادارش کرده‌اند که منتقلانه دربارهٔ دورهٔ نوحس و دورهٔ گساورزی و دورهٔ شکارش

* *Onians*, 2: 20; *MF*, p. 35, *SC*, 1, 75, 77-8; *MF*, p. 455.

بر ۱۱۹ + *SC*, 2. ۱۱۹. که به «همین و» می‌شکند و هر چه او که بدو شعر هجده سده را «عینی است» شعر می‌گوید.

The Beggar's Opera, ۱۷۲۹-۱۷۳۵, *John Gay* (1685-1732), *in* *Gay's Works*, ed. *John Gay*.

The Beggar's Opera, ed. *John Gay*, *in* *Gay's Works*, ed. *John Gay*.

88. *Schölsky*.

89. *Gay's Works*, 2: 119.

90. *Gay's Works*.

برگویی کند.^{۹۰} لکن این باعث نمی‌شود که خود کولریج، به‌مثابه‌ی از هر در، ترتیب «فرضی» بسیار مشابهی برای هنرها، و نیز تاریخ مشابهی درباره‌ی خاستگاه زبان مطرح نکند. «هیجان منشأ اصلی تمام واژه‌های موجود در تمام زبانهاست» و از این رو «زبانهای کهنتر برای شعر مناسب‌ترند» (۹۱) شکسیر در نیمه‌ی راه قرار دارد. میان کاربرد زبان طبیعی که مبنای واقعیت است و زبان مین عذدی ایما و اشاره‌ی امروزی. (۹۲) کولریجی که شاعر را آفریننده و ناظر برون‌نگر^{۹۱} و نامشخص^{۹۲} وصف می‌کند چگونه می‌تواند به این نظریه‌ها و معیارهای هیجان‌مدارانه بپسند؟ ظاهراً «هیجان» شاعرانه نزد او با عاطفه‌ی محض تفاوت داشته است. هیجان یکی از شخصترین ملزومات او در شعرسرایی است؛ هیجان همراه با خوشی و شادمانی و به قول خود او، آرامش خداگونه. در حالت شادی، فردیت از میان برمی‌خیزد. (۹۳) شعر درباره‌ی ملالت^{۹۳} او گیران‌ترین بیان وجود پیوندم نزدیک در تجربه‌ی کولریج میان فقدان شادی و زوال قدرت تخیل خلقی است.

پس کولریج شعر را با استفاده از تعبیرات بسیار سختی تعریف کرده است؛ یعنی لذت برای خواننده و هیجان شاعر در هنگام سرودن شعر. لکن ضمناً میان شعر و نظم تفاوتی می‌دهد و شعر را با سرودهای موزون یکی نمی‌دانسته است. به وجود والاترین نوع شعر، فارغ از وزن، معتقد بوده و از باب نمونه از آثار افلاطون و چرمی تیلر و برنت، اِشتیاق‌تبی نقل قول می‌کند. (۹۴) لکن وجه اختلاف این شعر منثور با دیگر انواع نثر چیست؟ کولریج بی‌درنگ این فکر را رد می‌کند که غیرواقعی بودن^{۹۴} شعر آن را شعر می‌کند. «ایجاد محض نیست؛ اگر بود، سفرهای گالیور^{۹۵} هم شعر می‌بود» (۹۵) «درمانها و دیگر آثار داستانی» را شعر نمی‌خوانیم. (۹۶) در این گفته‌هاست که کولریج راه حلی را کنار می‌گذارد که امروزه بسیار مقبول است. ما بدون نزدیک پاسخ خواهیم داد که سفرهای گالیور شعر است. ادبیات تخیلی است. شعر، به معنای محدود در، فقط به وزنش مشخص می‌شود.

در عین حال، کولریج می‌گوید تا شعر را از نظم متمایز کند. او وزن را به خودی خود وجه متمایز شعر نمی‌داند. کولریج با زحمت بسیار موضوع را آنچنان می‌پیچاند تا به مفهومی برسد که حاوی وزن و نثر آهنگین باشد. در شعر، برخلاف داستان غیرواقعی، «هر قسمتی نیز مستقلاً لذت مشخص و هشدارده‌ای ایفا می‌کند» یا «بزرگترین لذت بی‌واسطه از هر قسمتی باید با بزرگترین حاصل‌جمع لذت در همه‌ی اثر سازگار باشد» (۹۷) گرچه کولریج این تعریف را چندین بار با تأکید بسیار تکرار می‌کند، مسلماً حتماً مشکل او نیست. این تعریف با طرح

90. objective

92. impersonal

93. Ode in Dejection

94. fictionality

95. Gulliver's Travels

بنهائی لذات وزن و آهنگ است، با صرفاً حاکی از آن است که ساختار شعر به مراتب منسجمتر از نثر است، که در موارد بسیار ممکن است واقعیت نداشته باشد. البته باید قبول کرد که کولریج از تحولاتی که پس از زمان او در زمینه ساختار دقیق رمانهای غنایی بدید آمد خبر نداشته است. به همین راضی است که معیار ساختار منسجم به او امکان می‌دهد تا قطعات شاعرانه‌ای از کتاب مقدس و افلاطون و جرمی تیلر را با آثار شکسپیر و میثون در یک کفه بگذارد و آثار اسکات و دوپو^{۹۷} و سمیوئل ریچاردسن را در کفه دیگر. تعریفهای بعدی او نیز از این بهتر نیست: «نثر عبارت از کلمات با بهترین ترتیب ممکن است؛ شعر بهترین کلمات با بهترین ترکیب ممکن است» یا «نثر خوب کلمات مناسب است در جای مناسب خود؛ نظم خوب مناسبترین کلمات است در جای مناسب خود».^{۹۸} این تعریفها چیزی جز این القا نمی‌کنند که شعر صرفاً از نثر بهتر است. یا «بهترین» کلمات برگزیده مناسبترین کلمات برای شعر هستند. بر اساس مفروضات خود کولریج هم این نظریه‌ها قابل دفاع نیستند. نتیجه ناگزیر این است که کولریج در تعریف شعر با شکست مواجه شده است.

اگرچه کولریج در تعریف تفاوت میان شعر و نظم چندان موفق نیست، بر ضد بدگوییهای وردزورت از وزن — آن را «افسونی» می‌نامد که بعداً اضافه شده — دفاعیه‌ای عالی نوشته است. نظر پیشین خویش را در باب منبت شدن وزن از هجیان کنار می‌گذارد و تأثیر وزن را در این می‌داند که محرک توجه خواننده و ضامن «تداوم هجیان غافلگیری» و «تأثیر اثباته»^{۹۹} است که مانند «فضای تخدیر شده، یا شراب ضمن گفتگو، بر شور و حال» عمل می‌کند. (۹۹) کولریج در اینجا از قدرت «اعتلا بخش» وزن، که در ضمن فاصله هم ایجاد می‌کند، و توانایی آن در متصرف کردن ما از عواطف پیش با افتاده سخن می‌گوید. طرزکار شعر را چنین توصیف می‌کند: «نمای بدون گسستگی»^{۹۹}. توازن دقیق با هماهنگی میان دو نیروی متقابل^{۹۹} «نه مخالف»^{۱۰۰}، «وزن» و آهنگ. (۱۰۰) در اینجا ظاهراً وزن به معنای الگوی وزنی است و «آهنگ» همان آهنگ کلام معمولی است. در تسلسل زمانی وزن هم همین تأثیر مضاعف را مشاهده می‌کند. بخشی از لذت شعر در آمادگی و انتظار قبلی خواننده نهفته است: نفس «منقر» جاذبه‌هایی دارد؛ حرکتی به پس و به پیش که کولریج آن را به رفتار مار تشبیه می‌کند، او متوجه است که وزن فقط زیبت نیست؛ باید سازمند نیز باشد. و همه بخشهای دیگر هم باید با آن هماهنگ شوند. (۱۰۱)

۹۷. Daniel Defoe (1659?–1731). رمان‌نویس انگلیسی

۹۷. aggregate influence

۹۸. distinction without disjunction

۹۹. opposite

۱۰۰. contrary

1. [Introduction](#)

و [آريسي] قلمستانهاي در سبب طراحياتي از سبب بهينه‌سازي نوسان قوتور هيئت

[illegible]

[Download](#)
[View](#)
[Download](#)
[View](#)
[Download](#)
[View](#)
[Download](#)
[View](#)

10. <http://www.ck12.org/Book-Search>

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right) \quad (2.1)$$

مورد انجام کمال اثر هنری آرمانی را مسلم انگاشته‌ایم که دستیابی به آن ممکن نیست. بار مسئولیت را می‌توان بر عهده چیزی کاملاً مرموز و نامفهوم گذاشت، چنانکه مثلاً کولریج دربارهٔ دانه می‌گوید که «کُلّی منسجم در پیش پا برداشت نیست، بلکه در احساس درونی تمامیت، و در وجود مطلق، است.»^{۱۲۱} همین علاقهٔ وافر به دفاع از اثر هنری در حکم کُلّ سامانند^{۱۲۲} است که به برتنش شکسیر می‌انجامد. هرگاه که برای هماهنگ ساختن قسمتی از یک اثر با کمال آرماتی مفروض راهی نمی‌یابد به راحتی آن را از اضافات بازیگران می‌خواند؛ گفته‌های دربان در مکتب یا خواستگاری ریحارد سوم از لیدی آن از آن جمله‌اند. (۱۲۲) با این حال، اصل وحدت سازمند، در غالب موارد، قوهٔ درک کولریج را تقویت کرده و به او امکان داده تا پیوسته‌ها را ببیند. تضادهای ظاهری را از آثار هنری بزداید، و آن چیزهایی را که زائد می‌نماید نوجیه کند.

کُلّ، سازواره، وحدت، استمرار، در نظر کولریج واژه‌های محوری ساختار اثر هنری‌اند. لکن اثر هنری دنیای واقعیت را بازنمایی و دنیای غیرواقعی خویش را ترسیم می‌کند. این دنیای دیگر با دنیای بزرگ چه رابطه‌ای دارد، و هنر این رابطه را چگونه القا می‌کند؟ کولریج بار دیگر به دو طریق به این پرسش پاسخ می‌دهد، یعنی هم روایت سنتی را حفظ می‌کند و هم نظریهٔ جدیدی به آن می‌افزاید. نزد کولریج، هنر تقلید است ولی نمادی کردن^{۱۲۳} هم هست. البته تقلید در نظر او نسخه‌برداری یا طبع‌گرایی نیست. تقلید را، از لحاظ واکنش مخاطبان، شناسایی همانندی در اعیان نامشابه، یاد از لحاظ سهم هنرمند، تزئینی^{۱۲۴} دانش و استعداد خود هنرمند در اشیای خارجی می‌شمارد. (۱۲۳) همهٔ این نظرها کم و بیش سنتی هستند: کولریج خود به صاحب نظران گوناگون چون بنتراک و آدام اسمیت منوسل می‌شود. (۱۲۴) موضوع تقلید طبیعت نیست، بلکه طبیعت عام، طبیعت کُلّی است. از همین رو می‌گوید که «ذات شعر در کُلّی بودن آن است.» (۱۲۵) «امنیاز خاص شکسیر در این است که امر کلی، که بالقوه در هر امر جزئی وجود دارد، در نوع بشر بر او مکتشف شده بود.» (۱۲۶) رابینسن کروسو را نیز بر این مبنا تحسین می‌کند که نمونه‌ای از امر کلی و همهٔ نوع بشر است. (۱۲۷) البته می‌توان آنچه را نمونه و کلی نیست به شاعرانه‌ترین وجه بیان کرد. آقا شعر نخواهد بود. (۱۲۸) کولریج امر صرفاً جزئی و موضعی را خوار می‌دارد. «شعر در اصل نمونهٔ مثالی^{۱۲۹} است، و از همهٔ اغراض می‌برهیزد با آنها را کنار می‌گذارد.» (۱۲۹) از وردزورت به جرم «سر راست بودن» آمارش و از ناهشنامه‌نویسان، به استثنای شکسیر، به علت ترسیم آداب گذرا انتقاد می‌کند.

111. organized whole

112. symbolization

113. infusion

114. ideal

(۱۳۰) گهگاه منتقد شوکلاسیکی خوبی می‌شود و به آثار ارسطو و ذونلت^{۱۱۵} استناد می‌کند. (۱۳۱) لکن البته به مسئله وحدت امر خاص با عام، محسوس با کلی، که وجه دیگری از سازش اعداد است، توجه دارد. «شخصیتهای هر شعر، در جنب فوثرین نظرد^{۱۱۶}، باید نمونه باقی بمانند.» (۱۳۲) بانو مکیت، مانند همه شخصیتهای شکسپیری، «طیفه‌ای است که فردیت یافته است»: شخصیت شکسپیری «نوع^{۱۱۷} است که به شدت فردیت یافته است.» (۱۳۳) کولریج تأکید می‌کند که هدف او ترویج امر انزاعی در شعر نیست بلکه بازگرداندن امر کلی به امر فردی است.» (۱۳۴)

در کاربرد واژه «طبیعت» نیز همین نشن در تعبیر و تفسیر وجود دارد. طبیعت گاهی روح طبیعت و طبیعت خلّاق^{۱۱۸} است. «هرمند باید آن چیزی را بازآفرینی کند که در بطنی [موضوع تقلید] است، که در شکل^{۱۱۹} فعال است. و از طریق نمادها — روح طبیعت^{۱۲۰} — با ما در گفتگوست.» (۱۳۵) این «نیروی مولدی که در طبیعت است، در حکم طبیعت، در اصل همان عقل^{۱۲۱} است که در ذهن آدمی بالاتر از طبیعت قرار دارد.» (۱۳۶) هنر تقلید نیست بلکه مکاشفه نفس^{۱۲۲} است. زیرا ذهن و طبیعت همذات‌اند.^{۱۲۳} «شکسپر — بر اساس یک ایده، و با استفاده از نیروی خیال، نطفه درون را پرورش داد، و موافق با روح طبیعت کار کرد.» (۱۳۷) همه تعبیر محبوب کولریج — روح طبیعت، نطفه درون، خیال، ایده — در این گفته جمع‌اند.

در کار بازآزمایی روح طبیعت، ایده^{۱۲۴} و نماد دو وسیله عمده شاعرند. چنانکه در نوشته‌های بسیاری از دیگر نویسندگان، در اینجا هم ایده^{۱۲۵} واژه فزای است. کولریج گاهی آن را همانند انگلیسیان پیر و منرب اصالت تجربه به معنای داده حسی^{۱۲۶} به کار می‌برد. در موارد دیگر معنای فوق‌طبیعی افلاطونی می‌یابد. لکن هر گاه که کولریج نظریه ادبی را منتظر دارد، معمولاً به ایده^{۱۲۷} در حکم نمونه‌ای از وحدت امر کلی و جزئی می‌اندیشد. ایده^{۱۲۸} همان ذات^{۱۲۹} است. «درونترین اصل اصلی امکان هر چیزی، به منزله همان چیز خاص، است.» (۱۳۸) ایده^{۱۳۰} هرگز به امر انزاعی داخل نمی‌شود و از این رو هرگز معادلی تصویر ذهنی^{۱۳۱} نمی‌گردد.» (۱۳۹) ایده^{۱۳۲} نه مفهوم است و نه تصویر ذهنی؛ آن را نه می‌توان تعمیم بخشید^{۱۳۳} و نه می‌توان دید، تنها می‌توان در آن به تأمل و تفکر پرداخت^{۱۳۴}. شکلی از وجود است، ولی ورای شکل؛ قانونی است که در

۱۱۵. Sir William Davenant (1600-1668) نام دارد و به پیروان هوراس انگلیسی

116. introduction	117. genus	118. natura naturans
119. form	120. Noverget	121. intelligence
122. self-revelation	123. identical	124. sense datum
125. essence	126. image	127. generalize
128. contemplate		

که می‌توان این تعبیر را در مورد برادران شلگل و شلینگ به کار برد نماداندیش^{۱۳۸} نبوده است. از این گذشته، تفاوت دیگر و با این آلمانها در این است که در کار تجلیل از اسطوره — که ظاهراً از بیامدهای منظر نماداندیش است — مهم نمی‌شود. کولریج در یکی از نوشته‌های خوش از قول فیلسوف یونانی ناشناسی چنین نقل می‌کند: «جهان مادی مجموعه عظیم بازتابی نمادین^{۱۳۹} است. و علم اساطیر غفله اوج و مکتل گیتی‌شناسی راسین» (۱۲۷) لکن فیلسوف یونانی خیلی به شلینگ شباهت دارد، و علم اساطیر او به فلسفه طبیعت شلینگ.

کولریج در نقد عملی خویش بندرت واژه «نماد» را به کار می‌برد اما در بحث درباره شعر «نفعات جاودانگی» و ردزورت به «وجود درونترین بخش وجود» اشاره می‌کند که «آن را جز با استفاده از نمادهای زمان و مکان نمی‌توان القا کرد» (۱۲۸) این گفته‌ها استعاره‌ای معنوی را که چند صفحه پیش از آن بر زبان خود کولریج جاری شده بود ظاهراً نقل می‌کند. در آنجا کولریج مخاطب قرار دادن کودک را به عنوان «یام‌آور قدر خدا» رازینی میرک^{۱۴۰} به یاد نسیم گرفته است. کار کولریج در بحث از صور خیال و نمادسازی به طور کلی دون‌انگار است. از نمایی که میان خیال و وهم قائل شده برای کوچک شمردن آن صناعی استفاده کرده که امروزه آنها را «نگه‌سجانه» و «مافریکی» یا صرفاً گونه‌های صناعی می‌خوانیم که در آنها میان مستعار و مسعازنه تنها یک وجه شبه وجود دارد، مثلاً در مثالهایی که خود او آورده است:

و یام‌دان، مانند خرچنگی آب‌بز

کم‌کم از صیاهی به سرخی مبدل می‌شد [از هیوندییراس]

و یا

اکنون با ملاطفت بسیار [نوس] دست او [اندولیس] را می‌گیرد،

سوسنی گرفتار در زندان برف [از ونوس و آدولیس] (۱۲۹)

کولریج از شاعران متأخر یکی بر این اساس انتقاد می‌کند که در بی «اندیشه‌های واقعی و دور از ذهن» اند. «هیجان و حرارت هیجان‌انگیز شعر را [فرمانی] بزرگ‌اندیشی‌های خرد و جهشهای نگه‌سجانه» می‌کند. و «عقب را [حب شعاع] ذهن» بر می‌دهد. (۱۲۰) یکی از عناصر کلاسی را از این رو مردود می‌داند که «سازش ظاهری چیزهایی بسیار متفاوت و نامشابه‌تار» و «حاکم از فقدان پیوسته باطن» و «هرگونه شدت با آن نیروهای سازنده‌ای است که به واسطه

با آنها به همهٔ متعلقات فکر خویش وحدت می‌بخشد. بنابراین «نوعی نکته‌سنجی، و محصول ارادهٔ محض است، و حاکی از وجود چنان مجال و مناتت فکر و احساسی که با شور مستمر ذهنی مسخر و آکنده از عظمت موضوعش نیاین دارد» (۱۵۱). گرچه این مضمون بخصوصی کارلی ممکن است مطبوع طبع ما نباشد (آیه‌هایی که تصویر ذهنی صدایی را منعکس می‌کنند، ولی معیاری که کولریج به کار می‌برد همان برداشت رایج رمانتیک‌هاست که شعر را بیشنی تصویری^{۱۴۰} و وجد و شوری می‌داند که «من» شاعر را از باد او می‌برد. لکن کولریج از شعرهای جان دان، سرکردهٔ شاعران متاخر یکی، خوشش می‌آید: تلقی عجیبی از آهنگ در اشعار او داشت، نسبت به افکار او احساس همدلی می‌کرد و، گرچه بندرت، باریک بینها و حتی استعاره‌های او را می‌سندید. مثلاً، «مضمون برگار را در شعر «بدروندانه: در منع سوگواری»^{۱۴۱} تحسین می‌کند. «آثار هربرت و کزشا»^{۱۴۲} را هم دوست می‌داشت. (۱۵۲) اگرچه دفاعیه‌ای که کولریج بنا داشت دربارهٔ مضمون^{۱۴۳} بنویسد متأسفانه نوشته نشد، دست کم طرح کلی دفاعیه‌اش از جناس در اختیار ماست. آنچه از این طرح بر می‌آید حاکی است که کولریج با نگرش نماداندیش آشنایی عمیق نداشته است. دفاعش بر مبنای شگلی عطفاتی^{۱۴۴} موجود در جهان هستی و بازی آزاد با زبان نیست بلکه بر شالوده‌ای روانی استوار است: بر آن است تا نشان دهد که کاربرد جناس همانا «بیان طبیعی هیجان طبیعی است»، و منبعث از احساس آمیخته‌ای از آزرده‌گی و غرت است. (۱۵۳) حتی با ذکر نمونه‌های متعدد هم روشن کردن این نظریه کار آسانی نیست، وانگهی به کاربرد جناس در شعر ربطی ندارد.

کولریج بخشی از نگرش نماداندیش، یعنی دیدگاه زبانی، را خوب درک کرده است. او متوجه است که تأکید برجای‌مانده از سدهٔ هجدهم دایر بر اینکه «خیال» صرفاً به دریافت بصری اطلاق می‌شود خلفاست. او در تأکید نمایشی که میان امر تصویرپذیر^{۱۴۵} و تصویرپذیر^{۱۴۶} قائل است از کثرت نقل قول می‌کند: و به «اسناد چشم» و «این خیال باطل که هر آنچه تصویرشدنی^{۱۴۷} نیست لاجرم تصویرپذیر هم نیست» معترض است. (۱۵۴) لکن بندرت پیامدهای منطقی این برداشتها را دنبال می‌کند؛ بلکه بر آن نوع صور خیال تأکید می‌کند که

«دهرگر چیزی به مهارت و رهایی مضمون برگار پرورده بنده است.» *MC*, pp. 131 ff. *بروزه* ص ۱۳۳ و ۱۳۸

[40]. pictorial vision

[41]. «A Valediction: Forbidding Mourning»

[42]. Richard Crashaw (1612-1649). شاعر متاخر یکی انگلیسی

[43]. context

[44]. correspondences

[45]. conceivable

[46]. picturable

[47]. imaginable

می‌توان آن را «حیات بخشی»^{۱۴۸} خواند، همان نوعی که بعداً راسکین^{۱۴۹} به عنوان «انتساب رفعت احساس به اشیا»^{۱۵۰} تفسیح کرد. کولریج بر آن است که برخی تصویرها، «پس از آنکه حیات انسانی و عقلی از روح شخص شاعر به آنها منتقل شده، شاعرانه می‌شوند، و مثالی که در این باره می‌آورد یک ردیف درخت کاج است با افزودن این فکر که «از باد شدید دریا در گریزند» (۱۵۵) کار اصلی صور خیال تأیید این نظر است که آدمی همانند طبیعت است. «قلب و هوش هنرمند باید با نموده‌های بزرگ طبیعت وحدت یافته باشند» (۱۵۶) بدینسان کولریج مشرب انسان‌وار انگاری^{۱۵۱} رمانتیکی را توجیه می‌کند، لکن فوائد نگرش نمادین را در توجیه انواع دیگر بیان مجازی مشاهده نمی‌کند.

کولریج درباره تأثیر موضوع هنری بر خواننده سخن حدثاتی ندارد که بگوید: توجیهش به موضوع «لفت» باعث می‌شود نتواند با مسئله امر زیست یا فاجعه‌آمیز در هنر مواجه شود. او به همین حد راضی است که خطای حسی^{۱۵۲} را مورد بحث قرار دهد و مسئله را کم و بیش به ترتیب مختار مندلسون^{۱۵۳} حل می‌کند. (۱۵۷) هنر — در اینجا مقصودش عمدتاً هنر نمایش است — خطای حسی با غریب از آن نوعی نیست که معیارهای طبیعت‌مدارانه مستلزم آن است؛ لکن، از سوی دیگر، استعار کامل به تعصبی بودن هنر هم نیست. کولریج حد وسط را انتخاب می‌کند و به تعبیر مشهور خود، یعنی «آن تعلیق آزادی ناباوری»^{۱۵۴} که همانا ایمانی شاعرانه است، می‌رسد. (۱۵۸) گاهی از «ایمان سلیبی»^{۱۵۵} و تسلیم آزادی در برابر امر غیرواقع که واقعیت روزمره را کنار می‌زند سخن می‌گوید. شاعر «از ما دعوت می‌کند که خود را به دست رؤیاسپاریم، آنهم با چشمان باز»... و در ضمن از باور نکردن پرهیز کنیم» (۱۵۹) گاهی چنین استدلال می‌کند که میان دانستن و احساس کردن ما تمایزی وجود دارد. مثلاً می‌دانیم که اتللو و دزد مونا بازیگرانی بیش نیستند، لکن این امر را احساس نمی‌کنیم، وگرنه در تجلیل از بازیگر خوب نمی‌گفتیم که «در نقش خود مستحیل شده بود؛ بر روی صحنه ظاهر شد و درست همان آدمی شد که نقشش را بازی می‌کرد» این واقعیت ندارد که ما همیشه به غیرواقعی بودن داستان عالمیم. «آنگاه که حداکثر تأثیر را بر ما گذاشته غیرواقعی بودنش را احساس نمی‌کنیم. می‌دانیم که بازآفرینی است، لکن غالباً احساس می‌کنیم که با واقعیت مواجهیم» (۱۶۰) کولریج معتقد است که اسباب صحنه موجب کاهش خطای حسی و بازیگری

148. *animating*149. John Ruskin (1819-1900)، *برسیده و مبتدئ انگلیسی*150. *pathetic fallacy*151. *anthropomorphism*152. *illusion*

153. Moses Mendelssohn (1729-1786)، «جلد اول این کتاب، ص ۲۰۵-۲۰۶»

154. *willing suspension of disbelief*155. *negative faith*

خوب باعث افزایش آن می‌شوند؛ از همین رو به نمایش آثار شکسپیر بر صحنه تئاتر زمان خویش رغبت نداشت. (۱۹۶۱) با وجود این، حتی بر مبنای گفته‌های خود کولریج، معلوم نیست چگونه می‌توان دانستن را از احساس کردن جدا کرد. گفته دکتر جانسن درست‌تر به نظر می‌رسد که ما همیشه به این واقعیت که در تئاتر هشتم خالص، به زبان امروزی می‌توان گفت که وقایعی که بر روی صحنه رخ می‌دهند نه واقعی هستند و نه غیر واقعی، بلکه واقعیت دیگری را به ما ارائه می‌کند که ما آن را با واقعیت روزمره مقایسه می‌کنیم. کولریج نباید توانسته است اثر «فاسله گذاری»^{۱۵۶} را که هنگام نمایش نمایش روی می‌دهد افشا کند.

موضوع خطای حسبی در حسن نمایشی نمایش، به صورتی که کولریج آن را مطرح کرده، با موضوع محصل بودن^{۱۵۷} یا قابل قبول بودن^{۱۵۸} در حماسه ما زمان حندان تفاوتی ندارد. این معیار را که در نظامی نظیر نظام شلینگ کاملاً زائد است، کولریج مکرر به کار می‌برد. در زمان راب روی^{۱۵۹} سر والتر اسکات به امر غیر محتملی اشاره می‌کند که «تا گه‌ها خواننده را از عالم خیال احسان محلی بیرون می‌آورد» (۱۹۲۱) در جای دیگر می‌گوید که اسقاط موقف به موقعیهای عجیب با طرد معجزات اخلاقی غایب دارد. (۱۹۴۳) در بحث خود درباره مسیح^{۱۶۰} کلوئینسوک همین موضوع را با اندکی غیر مطرح می‌کند. در اینجا باره شدن برده طالع خواننده مولود معارض میان «کلمات و اعمال دال بر حقیقت معلوم و مطلق»، (۱۹۲۱) یعنی حقیقت ترحم موجود در کتاب مقدس، است. صحن معنی می‌کند با مدخلی به‌درد که حسن معارضی در آثار میلن یافت نمی‌شود. در احساس خواننده نسبت به محصل بودن شعرهای وردزورت نقصانی احساس می‌کند و آن را معلوم دخالت مکرر صدای شخصی شاعر در آنها می‌داند. (۱۹۶۵) همین ضربه را در آثار بومانت و فلهر و مسیهر مشاهده می‌کند؛ در این موارد درون‌نگری^{۱۶۱} محفل می‌شود و موقع نمایشی را برهم می‌زند. به طور کلی، کولریج همیشه بازنمایی عینی و تشخیصی را دوست می‌دارد که به زبان و لحن خویش سخن می‌گویند. در زمان، اوج نوه‌افرنی موفقیت آمیز را در بازنمایی مواقع ذهن شخصیت می‌داند. شیوا مختار ریحاردسن را به شیوا فیلدینگ ترجیح می‌دهد. ریحاردسن در بازنمایی ذهنیات ماهر است؛ فیلدینگ فقط در مشاهدات خارجی، ولی کولریج اخلاقیات معقول و متعادل فیلدینگ را بیسر می‌سندد. (۱۹۶۱) زمان شهر دار جهان گالت^{۱۶۲} را به این دلیل دوست می‌دارد که در شرح حال خودنویسی که به صورت داستان طرح شده نویسنده توانسته است «نظری طبیعی

157. probability 158. plausibility 159. Red Red

160. Messiah

161. subjectivism

162. The Poetess (1794-1849), John Galt (1796-1849), and David Mackenzie

خود را به ما معرفی کنید. (۶۷)

کولریج به فاسل یا طرح^{۱۶۲} حیدان العینی نمی‌دهد و دالم آن را صرفاً «جالبه» می‌خواند. به زعم او، در دوران کیسوت، در آثار اریوسو و میلن و تراردیهای یونانی جبهه دستانی روی وجه تفرقه، در حقیقت، طرح سرفه برده نقاشی (۱۶۸۱)، یادداشت اثر هنری است. کولریج در این جزئی تعارض میان این دو جهان، حقیقت به به شرح، که در نظر ارسطو در تریه تعجب دشر دارد، اضرای می‌جوید. (۱۶۹۰) ندهایی که بر آثار سکسیر نوشته پیشتر بر تحلیل شخصیت عینی است، نباید به «و» در حقیقت نمایشنامه یا نایده گرفته و یا به چیزی گرفته است. روان‌شناسی جدید، به «و» تعجب، دست بالا این عاقلی غالب بر نمایشنامه - بها جزه‌ها را از «و» توجه کولریج بر حاد - را به «و» نمایشنامه در حکم آری که به صحنه

تمام آنچه ماکون گفته‌اند، هم‌اکنون می‌توانیم آن را در مورد نوع انوری در زمینه‌های
نوع انوری^{۱۷۷} یا اصولاً در گستره میان شرع عام و تعدد جایی موقوف نیست. او به این
پرسش محوری که آیا نوع انوری می‌تواند معیار تعدد باشد پاسخ قاطعی نمی‌دهد. در جایی کلی
مفهوم نوع انوری را تعریف می‌کند: «تفاوت درباره آن، یک سایر صرفاً بر این مبنا که همه را
به یک نوع انوری منسوب کرده‌اند، یا به نسبت بر هر جنبه‌ای جز خود منسوب به هدف و خود
و مقدار اهمیت آن اعتبار نهاده و یا بر هر یک از اینها» (ص: ۱۷۷).

در جای دیگر «سفیر صاحب شعر در انواع مختلفه» و عین این مطلب را که آیا بگ شعر در درون نوع ادبی خود کامل است کاری از نهند می‌سازد (۱۷۱) گهگاه در این عبارت به تأمل می‌پردازد و حتی معیار خلوص انواع ادبی را پس می‌گذارد و رد و رورت انفراد می‌کند و برآیه وارد کردن جنبه نمایشی در شعرها پس «یعنی کسگو در شعر غنایی» راغب است و «مواهب و فلج را مبهم می‌کند که در نمایشنامه‌های خود مدافع به جبهه‌های غنایی منزل می‌کنند» (۱۷۲) بر ضد ورود رورت چنین استدلال می‌کند که مواد حسب حالی^{۲۵} را نباید وارد شعر کرد، لکن در بحث از نمایشنامه‌های تاریخی مکتسب می‌خواهد نشان دهد که «نمایشنامه تاریخی حالف» دارای قوانین خاص خودش است و «ولفه ناگهانی در ترتیب زمانی در آن» ندارد است (۱۷۳).

کولر جی در مورد سلسله مراتب انواع ادبی^{۱۱۱} مفروضه فاعلی ندارد. نگاه کلی نوع
فناوری را با هم ساخته یکساز می‌بخشد. اما یکساز نگاری مبتنی بر گفته معروف او درباره

167. [relax](#)144. spring<http://www.elsevier.com/locate/jbiotec>106. *Incubation of seeds*

ناممکن بودن سرودن شعر بلند است (در این مورد بر افکار آلن بو فضل تقدم دارد): «شعر بلند نه می‌تواند و نه باید سراسر همه شعر باشد» (۱۷۴) قسمتهای فرعی و غیرشاعرانه (یعنی روایی) باید صرفاً با شعر همراهی کنند. کولریج وزن را وسیلهٔ درست این کار می‌داند. از سوی دیگر، نمی‌تواند از توجه سنی به حماسه و نمایشنامه خود را وارهاند. و نظریه‌های آلمانی را اقتباس می‌کند: شعر غنایی ذهنی است، شعر حماسی عینی. ذات حماسه «همانا ترتیب رویدادها و بدایم اسطفاشی داسانی است.» واژه epic (حماسه) را با خیالیاتی از *symmetri* و *sempit* یعنی «دنیال کردن» مشتق می‌داند. (۱۷۵) در مورد درام نیز، به تبع شلر و شلگل، بیشتر به تراژدی می‌پردازد و از این رو، در جارجوب روابط میان آدمی و سرنوشت به آن می‌نگرد. «در درام، اراده را مشاهده می‌کنیم که با سرنوشت در تعارض است.» (۱۷۶) در تراژدی باستان «روبارویی و آگاهی میان سرنوشت ناگزیر و اختیار شکستناپذیر در جریان است که در مثبت الهی و مکافات اخروی مسجبت تعادل می‌یابد.» (۱۷۷) کولریج نیز همانند آلمانیها به موضوع مکافات درخور^{۱۷۷} علاقه‌ای ندارد و تراژدی احساساتی و رقت‌انگیز را، که فاقد «قدرت تقدیر و توانایی مهارکنندهٔ پروردگار است»، نقطه می‌کند. (۱۷۸) در دفاع از تراژدی کمندی همان استدلال شلگل را به کار می‌برد که لیرشاه و دلفگ، به اتفاق، جنبه‌های ترازیکی و کمدیکی نمایشنامه را عالی می‌بخشند. (۱۷۹) گویا بعداً تردیدهایی دربارهٔ این نظریه‌ها به ذهن کولریج خطور کرده است. پس از خواندن کتاب آروین^{۱۸۰} زونگر به «آن همه آموزهٔ استنادگی در برابر سرنوشت و طبیعت، و روایتگری^{۱۸۱} ریابامیز و بیش از حد ترازیکی» اشاره می‌کند. (۱۸۰)

کولریج دربارهٔ انواع تاریخی ادبیات چندان حرفی نزده است. تفسیرندی آلمانیها را — کلاسیکی در برابر جدید یا گونیکگی یا رمانسکی — به کار می‌برد، ولی این افکار نزد او موضع مهمی را حائز نیستند که در نظر برادران شلگل داشتند. کولریج عمده‌اً آنگاه آنها را پس می‌کند که می‌خواهد دربارهٔ قرون وسطی یا تعالی درام باستان و عصر جدید سخنرانی کند. (۱۸۱) شکسپر را رمانسکی می‌خواند و این خفیهٔ شلگل را منعکس می‌کند که ذهن رمانسکی درونسوی^{۱۸۲} و دارای ویژگی تصویری است و به امتزاج نوعهای ادبی گرایش دارد. حال آنکه ذهن باستانی برونسوی^{۱۸۳} و تندیسوار^{۱۸۴} است و قاعدهٔ خلوص انواع ادبی را دقیقاً مراعات می‌کند. (۱۸۲) تمایز میان شاعر موسیقی و تصویری را از شیر اقتباس کرده است. (۱۸۳) در یک مورد، ضمن این گفته که شعر شاعران باستان دنیای برون را منعکس می‌کند، ولی

۱۷۷ poetic justice ۱۷۸ محدود این کتاب، ص ۳۹

166. Erwin

169. stoicism

170. inward

171. outward

172. statuesque

قوة وهم تمثيل سازِ شاعر عصر جدید (اومانیت هستانی، کازیمیر ساریبسکی^{۱۷۴}) بر آن است تا درون را تجسم بخشد، به وجود تمایزی مشابه با ساده و مصنوع شیرلی قائل می‌شود. (۱۸۴۲) با این حال نمی‌توان گفت که کولریج همان دیدگاه تاریخی آلمانیها را دارد. قاطعترین برهان برای اثبات این مدعا تلاش مستمر اوست برای اینکه شکسیر، شاعر نمونه، را از زمان خویش جدا سازد. در شکسیر «کمتر از هر شاعری صیغه ویژه روح یا آداب زمانش» یافت می‌شود، و حتی می‌گوید که «میان شکسیر و دیگر نویسندگان زمان او هیچ وجه اشتراکی — حتی در زبانی که به کار می‌برند — وجود ندارد.» (۱۸۵) وقتی که کولریج از برهان تاریخی استفاده می‌کند و مثلاً در رفتار جدلی^{۱۷۵} خشن میلتن با تمسک به «خصوصیتهای زمانه» دفاع می‌کند، (۱۸۶) این برهان بهانه‌ای بیش نیست؛ کولریج، برخلاف آلمانیها، هرگز در کُوب تاریخی^{۱۷۶} فضیلتی ندیده است.

این درست است که کولریج در طول زندگی خویش چندین بار طرحی برای تألیف تاریخ ادبیات ریخت. در ۱۸۰۳ فکر نوشتن تاریخ عمومی ادبیات به ذهنش خطور کرد. سخنرانیهای ۱۸۰۸ حاوی رتوس مطالب تاریخ شعر انگلیس است. در ۱۸۱۶ تألیف تاریخ جامع ادبیات آلمان را پیشنهاد کرد. (۱۸۷) لکن بی‌تردید مشکلات بیرونی تنها علل تحقق نیافتن این طرحها نبودند. بررسی پیشنهادهای کولریج ناگزیر به این استنتاج می‌انجامد که با مسائل تاریخنگاری ادبی آشنایی کافی نداشته است. طرح ۱۸۰۳ متضمن تألیف هشت تا ده مجلد بود که از آن میان قرار بود تنها یک جلد به ادب^{۱۷۷} ولی چندین جلد به تاریخ ماورای طبیعت، الهیات، و حتی حقوق اختصاص یابد. جلد مربوط به شعر و شاعران به دو نیم تقسیم می‌شد: نیمه اول حاوی مقالاتی درباره شاعران بزرگ، مانند جاسر و اسپنسر و شکسیر و میلتن و تیلر و درایدن و بوب و جز آنها؛ نیمه دوم «تاریخ شعر و رمانسها و پراکنده در سراسر آن شرح حال شاعران، اما روانتر، مرتبتر، با کتابشناسیهای بیشتر، با ترتیب زمانی بهتر، و کاملتر» از نیمه نخست. (۱۸۸) قرار بود تاریخ طبیعی و کالیدشناسی مقایسه‌ای و حتی شیمی در تاریخ ادبیات آلمان گنجانده شود. مشکل بتوان آمیزه‌ای از روشها و مقولات تصور کرد که از این بدتر باشد. گرایش به قرون وسطی و نهضت کهن یزوهی زمان تأثیر ژرفی بر کولریج نهاد. در زمان اقامتش در گوتینگن در زمینه آلمانی کهن مقداری مطالعه کرد، ولی به استثنای قطعه‌هایی از لوتفريد^{۱۷۸} هیچ متن دیگری را که به دوران پیش از مارتین لوتر تعلق داشته باشد نقل نمی‌کند.

۱۷۴. Casimir Sarbieński (1595-1640?), شاعر لهستانی

174. polemical

175. history

176. belles lettres

۱۷۷. Ofried (800?-880?), راجع آلمانی و سراینده اشعار دینی

(۱۸۹۱) در ادبیات انگلیسی طاهره آنها با نوشته‌های چاسر و کتاب رمانسهای موزون ریتسن^{۱۷۸} آشنا بوده است. (۱۹۰۱) در ادبیات ایتالیا از آثار دانته و پترارک اطلاعات دست اول داشت. برخی از آثار بوکاچیو و بولچی^{۱۷۹} را می‌شناخت. (۱۹۱۱) اما به فرون وسطی که می‌رسد به کلی‌گوییهای مبهم درباره ذهن گوتیکی می‌پردازد و حتی «تروبادور»^{۱۸۰} ها را «ارواح گوتیکی» در لباس رومی توصیف می‌کند.^{*}

البته اطلاعات کوثریج درباره دوره ملکه الیزابت اول به مراتب بیشتر بود، اما هرگاه که به وادی پژوهش درباره شکسپیر با می‌نهد نتایج خشنود کننده به بار نمی‌آید. نظر او درباره ترتیب زمانی تألیف نمایشنامه‌های شکسپیر با درباره نمایشنامه‌هایی که انتساب آنها به او محل تردید است و نیز تغییراتی که به منظور تصحیح متن پیشنهاد می‌کند چندان ارزشی ندارد. اظهارنظرهای او درباره قطعه‌های مختلف غالباً متأثر از عفت فروشی و اشتقاق خیالی و عجیبتر از همه، فوق بسیار متعارف قرن هجدهمی است. او نیز مانند دکتر جانسن «پلاس تاریکی»^{۱۸۱} را بر نمی‌تابد.^{**}

تقریباً قدهایش درباره آثار شکسپیر به سنت تحلیل شخصیت مرسوم در میان نویسندگان سده هجدهم مانند ریچاردسن^{۱۸۲} و مکنتزی^{۱۸۳} و مورگان و گوته تعلق دارد. (۱۹۲۲) او نیز مانند آنها بیشتر هم خود را صرف بررسی روانی شخصیت‌های شکسپیری می‌کند. از لحاظ روش پیشرو برادلی^{۱۸۴} است. ولی به صورتی ناقص. گهگاه همان خطایی را مرتکب می‌شود که

« MC, p. 39. کوثریج این نظر آنها را نیز اقتباس می‌کند که در فرایه «رقیق شدن خون گوتیکی را مشاهده می‌کنیم» و «کارت و مانیرائش»^{۱۸۵} و «باسکال و مولیر» بازبینی مظاهر گوتیکی و آخرین کسانی هستند که در آنها حسه گوتیکی بر سلیقه غالب بوده MC, p. 286

«* مضحک‌ترین اصلاح پیشنهادی او تغییر «Doli Tearsheet» است به «Tearstreet» برای این اساس مزه‌رم که برگرفته از *serere stream* «جیاندرگرو» است (SC, I, 158). یک اشتقاق *nich* (سنگ محک، کوثریج سیاه) از واژه *Tuch* (پارچه) آلمانی (MC, p. 248) «blanket of the dark» [پلاس تاریکی] را به «blank height» [بلندی بی‌رنگی] تغییر داده است! (SC, I, 73)

۱۷۸. Ancien English Metrical Romances تألیف Joseph Ritson (1752-1803) متفرد و کهن‌بزرگ انگلیسی

۱۷۹. Luigi Pulci (1432-1484)، شاعر ایتالیایی

۱۸۰. troubadours → توضیحات مترجم در پایان کتاب

۱۸۱. ← جلد اول این کتاب، ص ۳۹۹

182. William Richardson

۱۸۳. Henry Mackenzie (1745-1831)، رمان‌نویس اسکاتلندی

۱۸۴. Andrew Cecil Bradley (1851-1935)، متفرد و شکسپیرشناس انگلیسی

۱۸۵. Nicolas de Malherbe (1638-1715)، فیلسوف فرانسوی

برادری کراراً مرتکب شده و امر واقع و داستانی را با هم خلط می‌کند. مثلاً آنچه درباره سخنان هملت در مجلس میگساری گفته و مورد تحسین بسیار قرار گرفته به وضعیت نامعلوم و تحقیق ناپذیر ذهن هملت مربوط می‌شود. «فعالیت ذهن او شتاب لازم را یافته بود، چربان کامل افکار و کلمات در آن جا افتاده بود، و همان فراموش کردن علت حضورش در آنجا، نیسانی که مولود شور مباحثه بود، کمک کرد تا ظاهراً ذهن او را از کار نیندازد.» (۱۹۳) این گفته نیز که «پولونیوس»^{۱۸۶} پوست و استخوان بر جای مانده از مهارت و کشورداری گذشته خویش است» (۱۹۲) متضمن اشتباهی مشابه است، زیرا شخصیت داستانی گذشته‌ای و رای گفته‌های نویسنده (آفریننده‌اش) ندارد.

مقبولترین و مؤثرترین طرحی که کولریج از شخصیت‌های نمایشی شکسپیر به دست داده طرح هملت است. فکر روشنفکر بودن هملت ظاهراً به فریدریش شگلک علق دارد؛ (۱۹۵) اما کولریج با جزئیات بیشتری به آن پرداخت و کوشید تا آن را به نظریه قوه خیال خویش پیوندد. «به نظر من شکسپیر در خلق هملت بر آن بوده تا ضرورت اخلاقی توازن لازم میان توجه به اعیان خارجی و تأمل در اندیشه‌های درونی را نشان دهد — توازن لازم میان دنیای واقعی و خیالی.» (۱۹۶)

در بسیاری از نوشته‌های انتقادی کولریج درباره شکسپیر اظهاراتی یافت می‌شود دال بر اینکه کولریج اصول نظریه خویش را بیش رو داشته است. هملت در گفتگو با اوفلیا «با اضداد بازی می‌کند.» (۱۹۷) اثللو نمی‌تواند واقعاً سیاهپوست باشد، چرا که در آن صورت عشق دزدمونا نسبت به او «حاکمی از عدم تناسب و توازن» (۱۹۸) و غیره خواهد بود. لکن اگر جنبه‌های اغراق آمیز کلمات را نادیده بگیریم، معنای آنها عبارت از این اعتقاد خواهد بود که شکسپیر «همه نیروها و سائقه‌های»^{۱۸۷} عمده سرشت بشری را بررسی کرده و هماهنگی میان آنها را از طریق آثار عدم تناسب، اعم از افراط یا تفریط، نشان داده است.» (۱۹۹) شکسپیر را در مقام مروج اخلاقی نیکوماکی^{۱۸۸} در لباس میدل درام یا در حکم آدم عادی و عاقل آرمایی تصور کرده است که، چنانکه وظیفه هر نرزدی نویسی است، ما را از زیاده‌روی و غرور مفرط برحذر می‌دارد.

اظهارات کولریج درباره نمایشنامه‌ها و شخصیت‌های شکسپیری غالباً دوی انتظار است؛ با پیش پا افتاده و موعظه‌آمیز است یا، اگر ابتکاری باشد، قانع‌کننده نیست. حتی برخی از

۱۸۶. Polonius، یکی از شخصیت‌های هملت.

187. imputes

۱۸۸. *Nichomachean Ethics*، کتاب ارسطو در اخلاق

گفته‌های معروف او، مانند «درصد یافتن انگیزه برای شرارت عاری از انگیزه» اباکو، همراه‌کننده است. (۲۰۰) نظر او دایر بر اینکه خطابهٔ پیروس^{۱۸۹} در هملت کمیدی اغراق‌آمیز نیست امروزه هواداران زیادی ندارد.^{*} ارزش چنین اظهاراتی به کنار، کولریج سعی نمی‌کند تا آنها را در نظریه یا حتی برداشتی وحدتمند از یک نمایشنامه فراهم آورد.

در اظهارنظرهای نسبتاً مفصل او دربارهٔ آثار میلتن و سروانتس و دانته نیز گفته‌های برجسته نادر است. شخصیت‌پردازی دون کیشوت و سانچوپانزا به تقابل و تألیفی از سنخ کولریجی منجر می‌شود. دون کیشوت «تمثیل زنده یا شخصیت‌بخشی به خرد و حس اخلاقی، و عاری از دوری و فهم است»، حال آنکه سانچو پانزا عکس آن، یعنی «فهم مشترک بدون خرد یا قوه خیال» است. «او [سانچو] و ارزیابی را با هم جمع کنید، در آن صورت قدرت عقلانی کاملی به وجود می‌آید.» به رغم این استنتاج مبهوت‌کننده، اجزای نظرهای او حاکی از بصیرت بسیار است. کولریج متوجه «فقدان ویژگی در چهره و کالبد» دون کیشوت، منعکس در تردید دربارهٔ نام او، شده است. «لاغرِ اندام و فقدان ویژگی در او نمونه‌های خوبی از افراط در جنبه شکل‌دهنده»^{۱۹۰} و خیالی اوست.^{۱۹۱}

سخنرانی او دربارهٔ دانته به مراتب بدتر است. در این سخنرانی نمونه‌هایی از سبک و صورخیال و عمق و جنبهٔ تصویری و واقعیت عوارض طبیعی و توانایی او در ترسیم امر رفت‌انگیز و خطای او در سقوط در امر ناهنجار^{۱۹۲} را فهرست می‌کند. با وجود این، از تأملات پیش بافتاده‌اش دربارهٔ موضوع کلی^{۱۹۳} حماسهٔ میلتن، شخصیت شیطان و سبک «مصنع و

* به این پندار که منظور کمیدی اغراق‌آمیز است نمی‌توان نام نقد دانته (SC, I, 28) برادلی به دفاع از کولریج می‌برد؛ ولی راه به جایی نمی‌برد (۱۱). من با نظر بتل موافقم (۱۲).

(1) *Shakespearean Tragedy*, pp. 413-4. (2) S.L.Bethel, *Shakespeare and the Popular Dramatic Tradition* (Durham, N. C. 1944), pp. 181, 185-6.

•• 100, 102. MC, pp. 100, 102. اثر اسپیتزر می‌نماید در دام دون کیشوت را اصطلاحهٔ دنبال کرده است.
Leo Spitzer, «Linguistic Perspectivism in the *Don Quixote*,» *Linguistics and Literary History* (Princeton, 1948), pp. 41-86.

۱۸۸. Pyrrhus: هملت، برآورد دوم، صحنهٔ دوم

190. formative

۱۸۹. grotesque: «توضیحات صریح در پایان کتاب»

192. universal

درخشان» بهشت از دست شده بهتر است. ارزیابی کولریج دربارهٔ سر تامس براون و چرمی نیلر، «الگوها و معیارهای بزرگ سبک زبان انگلیسی» جالبتر است. آنها را برتر از نویسندگان دورهٔ ملکه آن می‌داند که در ارزیابی آثارشان زیاده‌روی شده است. (۲۰۱) در میان اظهارات بیشماری که دربارهٔ ادبیات سدهٔ هجدهم کرده و بی‌ارزش است نظرش دربارهٔ بازپسین سفر گالیور بسیار جالب توجه است. «منتقدان عموماً از باهوها شکایت می‌کنند؛ شکایت من از هوشمهاس».^{۱۹۲} لکن کولریج متوجه نیست که هجای سونیت اسپهای معقول را نیز در برمی‌گیرد. دربارهٔ استرن از جمله می‌گوید که «روحیهٔ از این شاخه به آن شاخه بریدن»^{۱۹۳} معقول لاقیدی نیست، بلکه خود نیوغ است. تداوم شخصیتها بی‌وند لازم را فراهم می‌کند. «(۲۰۲) این نکته آمیخته با بصیرتی است که می‌توانست مدتها پیش از این نقد آثار استرن را در مسیر صحیح قرار دهد.

بسیاری از اظهار نظرهای کولریج دربارهٔ معاصرانش هوشمندانه و حاکی از احساسی قوی است. ارزیابی نسبتاً نازلی دربارهٔ سر والتر اسکات و بایرون به نظر من مسلماً درست است.* در مورد معاصران درجه دومی مانند دوستش ساودی، دربارهٔ رمانهای گوتیکی و دربارهٔ ملودرامها نیز حق با اوست. انتقاداتش از وردزورت هم درست است. گرچه ناگزیر با طبیعت‌مداری نظریات وردزورت دربارهٔ ولزده‌گزینی در شعر مخالف است. وردزورت را بزرگترین شاعر زمان خود می‌شمارد. لکن فصل معروف او دربارهٔ شعر وردزورت اصل اساسی نظریهٔ کولریج را نقض می‌کند. زیرا شرح گفته و منسوخ زیباییها و عیبهاست. بیشتر نقد او بر «ترگشها» و «نفحات جاودانگی». از لحاظ جزئیات، ملالتبار و به اسلوب دکتر جانسن، مبتنی بر «فهم متعارف» است. (۲۰۳) کولریج ترانه‌های سادگی و کارآزمودگی ویلیام بلیک^{۱۹۵} را خواند و در نامه‌ای آن اشعار را بر اساس ترتیبی پیچیده درجه‌بندی کرد. ناجایی که از شرح

* MC, pp. 321-42, 338-42. *UL*, 2, 37-41, 402, 420-1, 285, 401, 402.

کولریج دربارهٔ اسکات و بایرون در واقع دارای دو نوع عقیده است. یکی که مساعدتر است در گفته‌ها و نوشته‌های علمی او مندرج است، و دیگری که بر از تحقیر است در نامه‌های خصوصی او به دوستان صمیمی‌اش منعکس است. در اینکه کدامیک نظر واقعی اوست شکی وجود ندارد.

۱۹۲. *Haythornthwaite* و *Yahoots*. - پانویس شمارهٔ ۱۹۹. بحثی مربوط به زان پل در فصل سوم همین کتاب.

۱۹۳. *aggressive spirit* استرلاد

۱۹۵. *Songs of Innocence and Experience* سرودهٔ William Blake (1757-1827)، شاعر و نقاش و عارف انگلیسی.

مختصر او برمی آید. «پسرک سیاه»^{۱۹۵} را از همه بیشتر دوست داشته و «دخترکی که پیدا شده بود»^{۱۹۶} را بر مبنای اعتقادات دینی تعجب کرده است. لکن توجه دوستانه‌ای که به پلیکی ناشناس معطوف کرده امتیازی برای او به شمار می‌آید. (۲۰۴) در سراسر نوشته‌های انتقادی کولریج قاعده‌های چشمگیر و در جای جای آن ارزیابی‌هایی به اسلوب چارلز آلم یافت می‌شود که با عبارات زیبایی بیان شده است. (۲۰۵) اما شواهدی دال بر مین پرستی افراطی و تعصب و عفت فروشی به کرات خواننده امروزی را به شگفتی خواهد آورد. از این نظر کولریج از لحاظ زمانی و مکانی بسیار شهرستانی می‌نماید. تضادهای نامقولش را درباره ادبیات فرانسه می‌توان به نفرتش از ناپلئون و انقلاب فرانسه نسبت داد* و عفت فروشی‌اش را به زندگی غمبار شخص‌اش و فشار فزاینده آنچه به غلط خرافات دوره ملکه ویکتوریا می‌نامند؛ مثلاً تعمی که در گفته‌هایش درباره فاوست گونه مشهود است بی‌تردید منتج از نگرانی روزافزونش در مورد راست‌گویی تمام‌عیار بود.**

* «ناب نعمل یلیماکوس»^{۱۹۸} فرانسوی و در واقع هر چیز فرانسوی دیگری را به استثنای شعر آکنده از لودگی سیز. سیز گریه^{۱۹۹} ندانست (۱). می‌گوید که فرانسویها قادر نیستند شعر بسازند (۲). لکن این نظر تعدیل شده است (۳). تراژدی فرانسوی را دائم مذمت می‌کند (۴). رابطه را تحسین می‌کند (۵). AP, p. 152. «اما به‌رغم پاسکال و مادام گوتیون»^{۲۰۰} و مولیر، فرانسه بایلی من و مهد روسپیگری در اخلاقیات و فلسفه و ذوق است. (1) SC, 2, 39 (2) SC, 2, 101; *Inspiring Spirit*, pp. 155-6 (3) AP, pp. 119-20 (4) BL, 2, 158; SC, 1, 206 (5) MC, pp. 127-8, 407.

•• MC, p. 416: «مدلها در این اندیشه بودم که آیا در شأن خصصیات اخلاقی من هست که چیزی را به زبان انگلیسی برگردانم. که بخش اعظم آن در نظرم زشت و بی‌بندوبار و گفراآمیز است» (۱۸۲۳). در ۱۸۲۰ که کولریج از نوشتن توضیحات مختصر بر تصاویر موریتی رچ^{۲۰۱} برای فاوست خودداری کرد، در نامه‌ای به تألیف‌گفته چنین اشاره می‌کند: «بزرگ بخش دینی جامعه بدنام و حاوی قطعانی [است] که از لحاظ اخلاقی و داور صبح غیر قابل ترجمه است.» نامه منتشر شده در:

Yale University Library Gazette, 22 (1947), 6-10.

196. «The Little Black Boy»

197. «The Little Girl Found»

۱۹۸. Telemachus. پسر لودیسه و پلوس که در کشتن خواستگاران مادر به لودیسه کمک کرد.
۱۹۹. Jean-Baptiste Louis Gresset (1709-1777). شاعر و نمایشنامه‌نویس فرانسوی. شعر سیز-سیز (Ven-Ven) او داستان طوطی است که در یک صومعه توسط راهبه‌ها به نحو شایسته‌ای تربیت می‌شود و از آنجا به رسم هدیه به صومعه دیگری می‌فرستند. لکن، پیش از رسیدن به آن صومعه مدتی در محفل گروهی بی‌نواکت به سر می‌برد.

۲۰۰. Mme. Jeanne-Marie Bouvier de la Mothe Guyon (1648-1717). عارفه فرانسوی.

۲۰۱. Moritz Retzsch (1779-1857). نقاش و حکاک و طراح آلمانی.

ناگزیر باید بحث را با اظهار نظری منفی به پایان بریم. نوشته‌های کولریج در زمینهٔ زیباشناسی پراکنده و دست دوم است. شکاف میان نظریاتش دربارهٔ زیباشناسی و نظریهٔ ادبی‌اش را نمی‌تواند پر کند. نظریاتش دربارهٔ ادبیات بارزترین دستاورد اوست؛ این نظریه متضمن نهی طرحتی متغیر و چندوجهی است، و از لحاظ تعداد عناصری که می‌کوشد گردیم آورد و وحدت‌مند سازد بغایت غنی است. لکن کار او در غایت امر موفقیت‌آمیز نیست، و در چارچوب شرایط او نمی‌تواند موفق باشد. از سویی استدلالهای کل‌نگرانهٔ اوست دربارهٔ ساختار و نظر نماداندیش‌اش دربارهٔ شاعر که به «ایده» تجسم می‌بخشد، و از سوی دیگر اصل لذت و مشرب اصالت عاطفه^{۲۰۱} است که می‌کوشد تا به هر قیمت که شده آن را حفظ کند. شاعر در حکم فیلسوف و «شناسنده»^{۲۰۲} (اصل تعجیل) را نمی‌توان با شاعر به‌هیچ‌ان آمده که هدفش لذت بی‌واسطه است ترکیب کرد. قوهٔ وهم و استعداد و امر ماشینی و امر مجزا و امثال آن مفاهیمی هستند که هدف از طرح آنها تخفیف شأنِ روان‌شناسی اصحاب مشرب تداعی است، لکن کولریج از دور انداختن آنها خودداری می‌کند، و می‌کوشد تا همه چیز را در طرح القاطی همه‌جانبه‌ای حفظ کند.

اگر به قطعهٔ معروف او دربارهٔ قوهٔ خیال (۲۰۶) در حکم سازش‌دهندهٔ اضداد یا کیفیات مغایر بنگریم، القاطیگری^{۲۰۳} بی‌نقشه و بی‌هدف ذهن او کاملاً برابمان روشن خواهد شد. «همانبودگی، با تفاوت»^{۲۰۴} قاعدهٔاً به شناختِ تقلید از جانب خواننده راجع است. «امر عام، در امر خاص» به رویدادهای درونی اثر، یعنی به شخصیت یا موقعیتی در آن مربوط می‌شود که در عین خاص بودن متضمن مرجع عام شعر نیز هست. «ایده» یا تصویر، امر فردی، با امر بازنماینده^{۲۰۵} حاکی از همین مطلب است که با استفاده از واژگانی اندک متفاوت بیان شده است. و اما «حسن نازگی، در اعیان حسی کهنه و آشنا» به إعجاب و شناخت خواننده راجع است. «وضعیت عاطفی بیش از حد معمول، یا نظم بیش از حد معمول» و نیز «قوهٔ تمیز همیشه هشیار و منات و خونسردی، یا شور و احساس زرف یا شدید» باز به ذهن شاعر بر می‌گردد. آنگاه می‌گوید که قوهٔ خیال، «در عین اینکه امر ضمیمی و امر مصنوع را می‌آمیزد و هماهنگ می‌کند، با وجود این هنر را تابع طبیعت می‌سازد.» معنای ضمنی این گفته خودداری از پذیرش سازش هنر و طبیعت به صورتی است که شیلر و شلینگ مطرح کرده‌اند، و نیز تسلیم شدن هنر به طبیعت است که از آنها گذشته، هضم آن در مقام یکی از کارهای قوهٔ خیال بسیار مشکل است. سپس می‌گوید که قوهٔ خیال «چگونگی را [تابع] مصالح کار» می‌کند، و این

202. emotionalism

203. knower

204. eclecticism

205. sameness, with difference

206. representative

ظاهراً امتیازی است که می‌دهد تا در مظان نهمت شکل‌گرای^{۲۰۷} قرار نگیرد. و بالاخره، «حش تحسین ما نسبت به شاعر» باید تابع «حش همدلیمان با شعر» باشد، که نظری قابل تحسین است ولی با آنچه گذشت چندان سازگار نیست و به نقشی هم که کولریج به قوه خیال نسبت می‌دهد اصلاً ربطی ندارد. کولریج، پس از نقل قولی از سر جان دبویز^{۲۰۸} درباره روح، فصلی را که به گفته خودش حاوی استنباطات نهایی او درباره ماهیت شعر است به این ترتیب به پایان می‌برد: «و بالاخره، عقل سلیم کالبد نبوغ شاعرانه است، قوه وهم پوشش آن، حرکت حیات آن و قوه خیالی روح است که در همه جا و در هر یک هست، و همه را به شکل کل خوش ترکیب و معقول در می‌آورد.» این شخصیت‌بخشهای بر طسطاقی که در آن مفهوم «حرکت»، که هرگز پیش از آن مطرح نشده، «حیات» شعر معرفی شده مسلماً بررسی دقیق را بر نمی‌نماید. آرزوی دستیابی به «کل خوش ترکیب و معقول» تقریباً در هر مرحله با شکست روبه‌رو می‌شود.

لکن به این نکته باید توجه داشت که همین مشرب الغاطی است که کولریج را برای تقریباً تمام منتقدان انگلیسی که پس از او می‌آیند کسی کرده است. از لحاظ انتقال آرای ادبی آلمانیها به دنیای انگلیسی زبان اهمیتی بسزا دارد، و این امر بخصوص امروز، که رمانتیکهای آلمانی تقریباً در آن سوی افق ندید شده و از لحاظ مفروضات فلسفی مشخص خویش تقریباً غیرقابل درک شده‌اند، صادق است. کولریج به اندازه کافی از سنت ارسطویی و اصالت تجربه برخوردار است تا بتواند عناصر ایدئالیستی را مطبوع ذائقه خوانندگانش سازد. ذهن الفاکتند و جستجوگر او، «روح کنجکاوی» او، حتی فقدان انسجام و مرحله عظیم میان نظریه و عمل او — اینها همیشه برای برخی از جنبه‌های ظاهراً ناپت سنت انگلوساکسون جذاب باقی خواهند ماند.

207. formalism

208. Sir John Davies (1569-1626)، شاعر و حقوق‌دان انگلیسی در پهنایش دربارهٔ خاوندانگی روح معروف است.

فصل هفتم: هزلت، لم، کیتس

ویلیام هزلت (۱۷۷۸-۱۸۳۰) را معمولاً دنباله‌رو کولریج می‌دانند: وجهه و اعتبار کولریج چنان بالاست که بویژه در مسائل مربوط به نظریه ادبی هزلت را متکی به او دانسته‌اند. هزلت خود این نظر را تقویت کرده زیرا در «نخستین آشنایی با شاعران»^۱، یعنی با وردزورث و کولریج در ۱۷۹۸، با ابراز حسرت نسبت به دوران جوانی خویش، به این رابطه صورت آرمانی داده است. در سخنرانیهایی دربارهٔ شاعران انگلیسی^۲ صریحاً گفته است که کولریج «تنها کسی است که از او چیزی آموخه‌ام» (۱) لکن این تصور همراه‌کننده است: آرای انتقادی هزلت در واقع بر مفروضاتی فلسفی مبتنی است که با مفروضات کولریج تفاوت بسیار دارد. از این هم مهمتر اینکه شیوه و روال کار این دو کاملاً متفاوت است. کولریج در اساس نظریه‌پردازی است که حتی هنگام بحث از آثار هنری معین به آرای عام می‌اندیشد؛ هزلت عمدتاً منتقدی عملی است که به بیان تأثیر مشخص یک اثر هنری علاقه‌مند است. کولریج، حتی آنگاه که برای مجله‌ای به نگارش مقاله مشغول است، تقریباً بی‌اعتنا به خوانندگان، در افکار خویش غرق است. هزلت عمدتاً روزنامه‌نگاری است که خطابه‌اش به خوانندگان جدید و در صدد جلب نظر آنهاست. از این گذشته، هزلت خود متکر هرگونه متابعت فکری از کولریج شده است. خشونت برخی از نوشته‌های انتقادی هزلت دربارهٔ کولریج عمدتاً معلول ناراحتی شدید هزلت نسبت به تحولاتی است که در عقاید سیاسی کولریج پیش آمد، لکن اختلاف نظر در زمینهٔ نقد و فلسفه رانمی‌توان صرفاً به تعصبات و منازعات سیاسی نسبت داد. هزلت نه تنها در نوشته‌های جدلی خود که بر ضد کولریج نوشت بلکه در غالب نوشته‌هایش صریحاً موضع

1 «First Acquaintance with Poets»

2 *Lectures on the English Poet*

فلسفی و انتقادی او را رد کرده است. هزلت، طی جمله‌ای طولانی، که نمونه بارزی از بدخواهی است، مسیر کج و معوج کولریج را در غرض تاریخ فکری، پایبندی متناوب او را به یک کیش پس از دیگری، التقاطی‌گری او را، و علی‌الخصوص ستایش او را نسبت به کانت به باد تمسخر می‌گیرد. (۲) هزلت که زبان آلمانی نمی‌دانست اندک زمانی مجذوب چیزی شد که در آن زمان آن را موضع کانت تصور می‌کرد. در ۱۸۰۷ با کانت در مورد «وحدت شعور»^۳ یا اینکه تنها ذهن است که شکل دهنده است^۴ هم عقیده بود. (۳) لکن پس از آشنایی بیشتر با آنچه متأسفانه وصفی دست دوم و بسیار نادرست بود، و نیز آزوده خاطر از آن بخش از عقاید کولریج که آنها را استنتاجات کاشی می‌شمرد، با کانت سخت مخالف شد. دستگاه فلسفی کانت در نظرش «نامعقولترین و مهم‌ترین چیزی» آمد که ذهن آدمی خلق کرده است. او بویژه با نقشی که به خرد عملی^۵ و امر ماقبلی تجربی^۶ داده شده مخالف بود، و آنها را احیای مجدد فلسفه ایمان و مفاهیم فطری^۷ و دفاع از تاریک اندیشی^۸ دینی تعبیر می‌کرد. (۴)

کاستنهای مشخص تعبیر نادرست هزلت از فلسفه کانت هرچه هست، در مخالفتش با «اصول و ایده‌های کولریج و صداقت این نظر او که کولریج «فیلسوف بدهی است شکمی وجود ندارد. (۵) هزلت با نقد کولریج هم احساس همدلی نمی‌کرد: با بحث او دربارهٔ و رد زورت مخالف بود و بر آن بود که با موضوع واژه‌گزینی در شعر درست برخورد نکرده است. (۶) معتقد بود که کولریج با تعریفی که از شعر کرده دچار سرگردانی شده است. از بحث قوه خیال نیز سر در نمی‌آورد. (۷) در کتاب دربارهٔ شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر^۹ (۱۸۱۷)، هزلت در مورد سخنرانی‌های کولریج سکوت اختیار کرده و حال آنکه در اشاره به مزایای سخنرانی‌های دربارهٔ درام اوگوست ویلهلم شلگل سخاوتمندی به خرج داده و صریح است. (۸) انگیزه‌های این سکوت بی‌نزدیک تا حدودی جنبهٔ «سیاسی» دارد. ولی مسلماً حاکی از توجه به فضل تقدم شلگل و بطلان داعیه‌های کولریج نیز هست. گرچه هزلت شخصاً در جلسات سخنرانی کولریج شرکت نکرد، وصف آنها را در روزنامه‌ها خوانده و قاعده‌تاً از شرکت‌کنندگان هم در این باره خبرهایی دریافت کرده است. در سخنرانی‌های هزلت اشارات برانکده و پوشیده به نظرهای کولریج دربارهٔ مسائل مربوط به شکسپیر یافت می‌شود؛ و در یک موضع هم، که آن نیز مبتنی بر گزارش روزنامه‌هاست، هزلت مشخصاً به نظر کولریج حاکی از

3. unity of consciousness

4. practical reason

5. apriori

6. innate

7. obscurantism

8. «Principles and Ideas»

9. On the Characters of Shakespeare's Plays

اینکه کلین نمایندهٔ روحیهٔ زکونیها^{۹۰} است حمله می‌کند. (۹۱) گرچه آشکار این امر که هزلت از کولریج چیزی فرا گرفته حاکمی از بی‌پروایی است، از آنچه ناکنون گفته شده به وضوح پیداست که نظر منقّی هزلت به مراتب از مسائل سیاسی فراتر می‌رود و به اساس فلسفه و نقد او مربوط می‌شود.

البته هزلت را پیرو اوگوست ویلهلم شلگل هم نمی‌توان شمرد. او سخنرانیهایی دربارهٔ درام شلگل را تا ۱۸۶۵، که ترجمهٔ انگلیسی آن منتشر شد، نخوانده بود و در این زمان اسلوب نویسندگی او شکل گرفته و عقایدش نیز تقریباً تثبیت شده بود. در کتابگزاری خویش دربارهٔ سخنرانیه‌ها، هزلت شبثگی شلگل به نظریه پردازی و روحیهٔ تعصب آمیز و وحشت از امر واضح و پرستش شکسیر و گرایش به عرفان و نظاهرات و تکلفات او را چنان به تندی مذمت کرده بود که استدلال همان را تأییدی بر بی‌زاری خود نسبت به رمانتیسزم آلمان شمرد. (۱۰) لکن تندی برخی از گفته‌های هزلت دربارهٔ شلگل، که معلول مایخولایی مهنری و تکبر فکری و نیز سوءظن عمیق او نسبت به عرفان آلمانی بود، نباید این واقعیت را پنهان دارد که هزلت رئوس مطالب شلگل را دربارهٔ تاریخ درام همراه با پیامدهای آن در زمینهٔ تاریخ عمومی شعر و تمدن بازگو کرده و در شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسیر خود سخنرانیهایی شلگل را «بهترین وصف نمایشنامه‌های شکسیر که ناکنون منتشر شده خوانده است. (۱۱) از کتاب شلگل، بویژه در بخش نخست کتاب خود، بتفصیل و با تأیید آشکار، نقل قول می‌کند، گو اینکه در قسمتهای بعدی کراراً دربارهٔ جزئیات نمایشنامه‌ها با نظر او مخالف است. انساب شگفت‌انگیز چندین نمایشنامه را از جانب شلگل به شکسیر رد می‌کند. و از نمایشنامه‌نویسان دوران بازگشت سلطنت در برابر ارزیابی نازل شلگل دفاع می‌کند. هزلت نمی‌توانست موضع کامل شلگل را درباب: پیامدهای مایورای طبیعی آن را که به نظر او عرفانی می‌آمد دور انداخت، ولی برداشت کلی آن را در باب تاریخ ادبی، یعنی تمایز میان امر کلاسیکی و رمانتیک و وصف انواع مختلف درام، اقتباس کرد؛ گو اینکه این تعبیرات و عقاید، در طرح هزلت نمی‌توانستند همان نقش محوری را ایفا کنند که در طرح شلگل داشتند. با وجود این، بسیاری از آنچه در آثار هزلت متأثر از کولریج می‌نماید معلول فرایت میان کولریج و شلگل است.

هزلت در مسائل بسیار به وردزورت نزدیکتر است تا به کولریج. او نیز، مانند وردزورت،

۹۰. Jacobinism در انقلاب فرانسه، زکونیه‌ها گروهی اعرافی بودند که حکومت و وحشت را به روی کار آوردند و بسیاری از مخالفان خود را اعدام کردند. از این رو توسعاً زاکوس به کسانی نیز اطلاق می‌شود که بویژه در مباحث راه اعراف پیماوند.

ریشه در سنت اصالت تجربه انگلیس دارد و مانند او مشرب اصالت هیجان و مسلک بیروان روسو را از نیمه دوم سده هجدهم به ارث برده است. درست است که هزلت معاشرت با وردزورت را، از آن رو که او را آدم خودخواهی می‌شمرده، بی‌ارزش دانسته و تأکید کرده که هرگز «فکری از او عایدم نشد، به این دلیل که فکری نداشت که به کسی بدهد.» (۱۲) ولی از طرف دیگر، هزلت به بحث بسیار خوبی از وردزورت درباره «یکپارچگی»^{۱۱} در آثار بوسن^{۱۲} اشاره می‌کند. و اظهارات متعدد او حاکی از تحسین سخاوتمندانه نسبت به عظمت وردزورت در کار شاعری نشان می‌دهد که، به رغم برخورد های شخصی و سیاسی، هزلت اساساً وردزورت را می‌سنوده است.^{۱۳} گرجه بندرت به پیشگفتار های وردزورت بر بالادهای غنایی اشاره کرده، بداست که این پیشگفتارها متون بنیادینی است که منبع بخش عمده نظریه هزلت است.

قرابت با چارلز لم (۱۷۷۵-۱۸۳۴) حتی از این هم آشکارتر است. کولریج در اواخر حیات خویش گفته است: «نقد های درخشان چارلز لم را درباره شکسپیر با نقدهای سراسر تقلیدی هزلت مقایسه کنید.» (۱۳) در این گفته، که متضمن اغراقی بدخواهانه است، واقعیت بسیار نهفته است. اگرچه از لحاظ دانش و عمق، کاربرد روش‌شنده و آگاهی نظری لم به گرد پای هزلت نمی‌رسد، از لحاظ شیوه و روای کار، لم بیشتر و هزلت است. آنچه لم و هزلت در آن مشترک‌اند سه شیوه نقد است که ظاهراً در آن زمان تازگی داشته است: انگیزندگی^{۱۴}، استعاره، تأثرت شخصی^{۱۵}. این شیوه‌ها در اصل تونگنوسی‌اند. لکن در سده هجدهم نمونه‌هایی یافت نمی‌شود که به آنچه لم و هزلت می‌کردند حتی شباهت بعدی داشته باشند. وینگلمان و هر در و ژان بل و گهگاه برادران شکل در آلمان به تأثیرهایی مشابه دست یافتند، و شاتوبریان هم، تقریباً همزمان، در فرانسه روش‌هایی مشابه به کاربرد. لکن به گمان من اثبات وجود «تأثیر» بلاواسطه غیرممکن است زیرا لم و هزلت هیچکدام با زبان آلمانی آشنا نبودند و به شاتوبریان

* Complete Works, ed. Howe, II, 93, esp. 5, 156; II, 86 ff.

گسست پیوند دوسری هزلت و وردزورت معمولاً مآثرای حسی هزلت در شعر ۱۸۰۳ به ناحیه دریاچه‌ها پیوده است. برای بحث مستوفی در مورد این معنا →

C.M. Maclean, *Born under Saturn* (New York, 1944), pp. 359 ff.

11. wholeness

۱۲. Nicolas Proussan (1594-1665)، *نقد های مستطیر در فرانسی*

13. evocation

14. personal reference

هزلت، لم، کیس ۲۲۷

هم علاقه‌ای نداشتند.* ناگزیر باید تغییر همه‌جانبه در روشهای انتقادی را به تغییر عام در شعور نسبت دهیم. با، اگر چنین اشاره‌ای مبهم به نیروهای پنهان راضیمان نمی‌کند، می‌توانیم به نقد نقاشی و تئاتر بنگریم زیرا در آن زمینه، پیش از نقد ادبی، که اصحاب آن سرگرم نظریه‌پردازی بودند، توجه به جزئیات مادی و انضمامی جلب شد. هزلت با نقدهای دیدرو در زمینه نقاشی آشنایی اندکی داشت، و بعد نیست که برخی از آثار وینکلیمان را نیز خوانده باشد.** احتمال نمی‌رود که هزلت و لم هر دو در آغاز کار خود با جدیت به این موضوع پرداخته باشند.

خاستگاههای مبهم این روشها هرجه هست، چارلز لم متکر اصلی آن در انگستان است، لکن قبول داعیه‌های افراطی که درباره‌ی مقام مهم او در تاریخ قد ایراز شده مشکل است. برادلی لم را صریحاً «بهترین منتقد سده نوزدهم» خوانده، (۱۴) و تیلیارد^{۱۵} گفته است که «در میان استادان انگلیسی نقد نظری کولریج از همه بزرگتر است، و در نقد عملی، چارلز لم» (۱۵) نظریه روش لم را در نامه‌های خصوصی او، که به ۱۸۰۶ بر می‌گردد، می‌توان مشاهده کرد. درباره‌ی ماهیگیر والتن^{۱۶} می‌گوید: «از همان آغاز حس نمی‌کنی که مناظر روح را به اغترز درآورده‌اند؟ — کراته‌های رودخانه‌ها — کراته‌های بر از گل‌گاوزبان — مناظر شبانی — آبجو فروشیهای ترونیز — و زنان مهمانخانه‌دار و دختران شیردوش» (۱۶) چون از این قبیل نقد القایی^{۱۷} نمونه‌های بسیار خوانده‌ام، شاید به نظر مان چیزی نیاید، لکن بعد است که بتوان نمونه‌هایی متقدم بر این کار یافت. در مورد نمونه‌های خالص نقد بر مبنای مجاز نیز همین‌طور

* اما به این نکته هم توجه کنید که هزلت، احتمالاً به غلط مانی، در «۱۸۶۱ شرح ترحمة شهیدان»^{۱۸} شاتوبریان را به ماضی پیشنهاد کرد. (۱) دیگر اشارات او به شاتوبریان مفی است.

(1) Howe, *Life of William Hazlitt* (1949), p. 140

• هزلت احتمالاً با چستار درباره‌ی نقاشی دیدرو (سامیل سالی ۱۷۶۵-۱۸۲۷) و مسلماً با مکانیات ادبی گریم، دیدرو (۲۳) آشنا بوده. گر اینکه تنها اشاره‌ی مشخص به آن (Howe, *ibid.* 46-67 n) به حواشی انگلیسی آن است. (۳) به وینکلیمان هم در Howe, *ibid.* 16, 199 اشاره شده است.

(1) Diderot, *Essai sur la peinture* (ed. 1795, containing the 1765 Salon)

(2) Grimm-Diderot, *Correspondance littéraire* (3) *Historical and Literary Memoirs and Anecdotes* (2 vols. London, 1814), I, 185.

۱۵. E.M.W. Tillyard (1889-1962) - پژوهنده ادبی انگلیسی

۱۶. Isaac Walton (1593-1683) نویسنده انگلیسی که شهرت او به مباحثه تألیف *The complete Angler*، رساله‌ای در لذات ترانه‌نویسی ماهیگیری، است.

17. evocative criticism

18. *Les Moutons*

... پیش از آنکه مشکل بتوان آنها را پیدا کرد، مثلاً در بحث خود دربارهٔ جرمی تیلر، تشبیهات و تلمیحات را یک‌به‌یک ذکر می‌کند و می‌گوید که تیلر آنها را «پسان زنبوران که عسل [کذا] را از جواترین و سرسبزترین و لطیفترین قسمت طبیعت بر می‌گیرند» از طبیعت گرفته است. سپس قوهٔ خیال تیلر را به «باغی فراخ [تشبیه می‌کند] که حشرات موفی را بدان راه نیست؛ و قوهٔ دریافت [او را] به دریازی که اندیشه‌های زشت در آن رخصت حضور نمی‌یابند» (۱۷) این گفته‌های خودمانی در اظهارنظرهای او دربارهٔ تک‌تک نمایشنامه‌ها و قطعه‌ها در نمونه‌هایی از آثار شاعران نمایشنامه‌نویس انگلیس^{۱۹} (۱۸۰۸)، و در مقالات پراکندهٔ او، به‌صورت روش در می‌آید. از این مقالات، «بررسی ترازدهای شکسپیر از لحاظ قابلیت آنها برای نمایش بر روی صحنه»^{۲۰} (۱۸۱۱) و «دربارهٔ کمندی متصنع سدهٔ پیش»^{۲۱}، از همه معروفتر و از همه بیشتر مورد تحسین واقع شده‌اند. اما این مقالات از لحاظ استدلال‌های کلی که لم در آنها عرضه کرده اهمیتی ندارند. مشکل بتوان این نظر را جدی تلقی کرد که «نمایشنامه‌های شکسپیر، از آثار تقریباً هر نمایشنامه‌نویس دیگری، کمتر مناسب صحنه‌اند» (۱۸) مگر آنکه منظور از این گفته جلب توجه ما به عظمت شعر شکسپیر و کاستنهای گوناگون هنر نمایش در زمان لم باشد. بعید است این استدلال نیز قانع‌کننده باشد که کمندی دوران بازگشت خاندان استوارت ما را به «سرزمین زن قبحگی و مدینهٔ فاضلهٔ فسق و زن بازی» که «به دنیای موجود هیچ ربطی ندارد» رهنمون می‌شود. (۱۹) این گفته‌ها را نه در حکم برهانی جدی بر ضد رابطهٔ ادبیات با زندگی، درام یا جامعه، بلکه به منزلهٔ برخاستنی نسبت به اخلاقی‌مداری ملائطه‌ی زمان و تأکیدی بر عرف پرستی تاتر باید تلقی کرد. لم گهگاه قادر است موضوعی درست را به خوبی روشن کند: در کمندی با ایجاد توهم بر روی صحنه^{۲۲} از این رو مخالف است که «فناهمی عاقلانه میان بانوان و آقایان دو سوی برده وجود دارد که آشکارا بیان نشده است.» (۲۰) در تحسین قوهٔ تمیز نایفهٔ راستین، موضوعی که در مورد خود او هم با غمی خاص همراه است، خوب از عهدهٔ کار بر آمده است. (۲۱) لکن بخش اعظم آثار انتقادی لم را باید «افکار پراکنده در باب کتابها و کتابخوانی»، یعنی حاشیه‌نویسی دانست. این نوشته‌ها از این رو شایان توجه ما هستند که در عبارانی زیبا بیان شده‌اند و نشان از ذوقی ادبی دارند که در آن زمان نازکی داشت و تنها نزد کولریج و چند تن دیگر یافت می‌شد: علاقه به قرن

19. *Specimens of English Dramatic Poets*

20. «On the Tragedies of Shakespeare Considered with Reference to Their Fitness for Stage Representation» 21. «On the Artificial Comedy of the Last Century»

22. stage illusion

هزلت، لم، گیش ۲۲۹

هفدهم، به جنبه‌های شگفتی‌انگیز و جلال باروکی آن، به براون و برتن، به فولر^{۲۳} و جرمی تیلر. ولی برای این حواشی به هیچ وجه نمی‌توان در تاریخ نقد اهمیت زیادی قائل شد. نمونه‌هایی از آثار شاعران نمایشنامه‌نویس انگلیسی جنگ مهمی از نمایشنامه‌ها، به‌استثنای آثار شکسپیر، بود که در آن زمان تنها بخشی از آن تجدید چاپ شده بود و بیشتر توجه کهن پژوهان را جلب کرده بود. لم یکی از نخستین کسانی بود که به این نمایشنامه‌ها از لحاظ شعرشان علاقه‌مند شد. (۲۲) شوری که نسبت به آثار ویستر احساس می‌کرد تازگی داشت، و احساسات قابل‌درک یک کاشف است که باعث می‌شود تامل می‌شود را «گونه‌ای شکسپیر منثور» بخواند و جان فورد را در «ردیف اول شاعران» قرار دهد. (۲۳) اما از لحاظ ارزش انتقادی، این اظهارنظرها معمولاً چیزی بیش از ابراز شگفتی و تأکید صرف شور و وجد نیست. حتی قطعه نسبتاً بلندتری مانند اظهارنظر دربارهٔ صحنه‌های شکنجه در نمایشنامهٔ دوئیس مالفی^{۲۴} کمابیش در حد فهرست کردن جزئیات ماجرا و این ادعای غیرمحتمل است که ویستر امر دهشتناک را با وقار و نزاکت القا کرده است. نقد او از آن نوع شخصی و غیرمستدلی است که بی‌ریخت بودن آن با متن زمانی آشکار می‌شود که لم از تراژدی انتقام‌گیرنده^{۲۵} سخن می‌گوید. «هرگز آن را نخواندم لکن گوشه‌ایم به طنین درآمدند، و احساس می‌کنم که گونه‌هایم گلگون شده‌اند.» (۲۴) همان معیار ارتعاش ستون فقرات و تکان خوردن محاسن و حرکت چیزی در قعر شکم است که هاوسمن^{۲۶} در زمان خود ما آن را محک شعر راستین دانسته است. چنین نقدی هجانی برای پانویسهای یک جنگ ادبی بد نیست و به جای گویومهایی به کار می‌آید که بوب به کار برده تا توجه خواننده را به «زیباییهای شکسپیر» جلب کند.

بخش اعظم مابقی آثار انتقادی لم نوعی جلب توجه به قطعه‌های زیباست: مقالاتی که بخصوص دربارهٔ تامس فولر و جرج ویدر^{۲۷} نوشته هر یک گلچینی از آثار آنهاست. تنها در نوشتهٔ خود دربارهٔ سائهای سیدنی به انتقاد واقعی نزدیک شده است؛ لم، برخلاف هزلت که سائها را سرد و بطنی، خوانده، آنها را «پرویمان و محسوس و مبتنی بر جزئیات و شواهد» دانسته است. لکن معلوم نیست که شعر این سائها «با سرعت و شکوه پیش می‌رود» یا اینکه «با آهنگ شیور هماهنگ شده‌اند» یا (چنانکه خود [سیدنی] می‌گوید) با «بای اسبهای

۲۳. Thomas Fuller (1608-1661)، گیش و نویسندهٔ انگلیسی.

24. *Duchess of Malfi*

۲۵. *The Revenger's Tragedy* نوشتهٔ سیریل ترنر (1575?-1626)، Cyril Tourneur، نمایشنامه‌نویس

انگلیسی. A.E. Housman (1859-1936)، شاعر انگلیسی.

۲۷. George Wither (1588-1667)، شاعر انگلیسی، پیرو مکتب امپرسی.

لگدانداز^{۲۵}». میان چنین استعاره‌ای برگرفته از اطلاع درباره زندگی سیدنی و تجارب جنگی او، چنانکه گفته‌های سیدنی درباره چوی چیس^{۲۸} حاکی است، و سائتهایی که خود لم آنها را از اشعار محبوب خویش بر می‌شمارد چندان ربطی وجود ندارد — سائتهایی چون «ای ماه، با چه گامهای حزن‌انگیزی از آسمان بالا می‌روی» و «خواب، بیا، ای خواب، گرو مطمئن سکون». چنین ایثاتی را با شیور و پاهای لگدانداز آسبان چه کاره؟ این چیزی جز نقد انطباعی^{۲۹} نیست و با متن هیچ رابطه‌ای ندارد.

کتابگزارهای^{۳۰} لم، مانند آنچه درباره «گشت و گذار» وردزورت و مجلد لامیا^{۳۱} کیس نوشته، بیشتر حاوی سلسله‌ای نقل قول است همراه با گفته‌هایی حاکی از سلیقه شخصی لم. نقدی که بر اشعار کیس نوشت و با انتخاب قطعه‌هایی زیبا از آثار شاعری که در آن زمان کاملاً ناشناخته بود مورد توجه بسیار واقع شد، متأسفانه به این استنتاج نادرست منتهی می‌شود که «ایزابل»^{۳۲} بر لامیا و شب عید آگنس قدیسه^{۳۳} و «اود»های او از این لحاظ برتری دارد که «دژهای احساس به مثنوی وهم می‌آورد» (۲۶) همین و ارزشیهای بسیار دیگری نشان‌دهنده رمانتیسم عاطفی لم است، نگرشی که طبق آن عاطفه و احساس «اساس شعر است» (۲۷).

البته قصد لم دقیقاً همین بود که قطعه‌های زیبا را فراروی خواننده آورد و شور و شوق خویش را به او منتقل کند. او می‌دانست که نظریه پرداز یا حتی منتقد معمولی هم نیست؛ با فروتنی معمول خویش به «نانوائی در امر کتابگزاری، و ارائه وصفی روشمند درباره یک کتاب» اشاره می‌کند. «من می‌توانم تکه تکه اثری را یا به شدت تحسین و یا سخت تنبیه کنم، لکن نمی‌توانم کل اثر را پیش روی آورم» (۲۸). در عین حال متوجه کاستهای گزیده‌ها و تکه‌ها هم بود: «حتی قطعات شاهانه شکسپیر را هم که با چنین خشونت از محیط کل اثر جدا کنیم چه فقیانه و بی‌ملاحظه می‌نمایند... هر چیزی در آسمان و بر زمین، در آدمیان و در دلبستان، در کتابها و در عالم وهم، بر پایه اتحاد و همدستی در محیط و در مکان عمل می‌کند» (۲۹). لم نظریه خیال وردزورت و کولریج را نیز درک کرده و (پیش از انتشار بحثهای مفصل خود آنها) در این باره گفته است که این نظریه «همه چیز را به یکی تبدیل می‌کند... اعیان جاندار و بیجان، موجودات یا صفاتشان، موضوعات و ضمایشان، به یک رنگ در می‌آیند و در خدمت یک هدف قرار می‌گیرند» (۳۰).

۲۸. Chery Chase, یکی از کمترین بالادهای انگلیسی. بر اساس برخی شواهد گمان می‌رود که درباره جنگ آئربورن (Othorborne; 1388)، روستایی در شمال شرقی انگلیس، باشد.

29. impressionistic

30. book reviews

31. Lamia

32. Isabella

33. The Eve of St. Agnes

برخی از گفته‌های ضمنی لم که در جای جای مقالات و نامه‌های او آمده ممکن است به نظر ما نادرست بیاید، لکن اگر با زمینه سیاسی و اجتماعی موجود آشنا باشیم یزیدش از آثار شلی و بایرون، وصفش دربارهٔ فاوست گونه به عنوان «حکایت زهد فروشانه و ناخوشایند یک فریب»، و تأیید نظر وردزورت دربارهٔ کسالت‌آور بودن کاندید و لثر بر ايمان شگفتی‌آور نخواهد بود. (۳۱) با این حال، آنگاه که دریانورد سالدوردۀ کولریج را تحسین می‌کند یا وردزورت را ملامت می‌کند زیرا به بندآموزی گرایش دارد و با اینکه «دائماً نشانه‌هایی به دست خواننده می‌دهد که اینک زمان غلیان احساس است» ناگزیر باید با نظر او موافقت کرد. (۳۲) «خلاقترین» نقد لم غیر مستقیم‌ترین آن است. تقلیدهایش از «انحراف‌های زیبایی برتن و سر نامس براون» حاکی از درک راستین او نسبت به سبک آنهاست، گو اینکه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این کار را از لحاظ عقلی تعریف یا تحلیل کند. (۳۳)

ذهن هزلت این چنین از برداشت نظری و استنباط بری نیست، او صریحاً از آنچه بعدها «نقد انطباعی» نامیده شد دفاع می‌کند. «من آنچه را به فکرم خطوط می‌کند می‌گویم: فکر من همانا احساس من است. کار دریافت تأثیر از چیزها دست خود من نیست و آنقدر شجاع هستم که هر چه را هست (تا حدودی به نحو غیرمنتظره) اعلام کنم.» (۳۴) این انکا به احساسات شخصی او را به این فکر می‌اندازد که کار نقد دقیقاً القای همین احساسات است. در سخنرانی‌هایش می‌خواهد که «به اتفاق مستمعان، آثار نویسندگان را مرور کنم، همانگونه که ممکن است با دوستی چنین کنم، و به قطعه‌های محبوبم اشاره کنم یا به توضیح افرادی بپردازم؛ یا اگر نکته یا نظریه‌ای بیش آید از آن برای روشن کردن موضوع استفاده کنم، ولی نه خواننده را خسته کنم و نه خودم را با قواعد ملاطفتی و ضوابط نقد که به کار هیچ کس نمی‌آید گیج کنم.» هزلت کهن بزوهی را نیز خوار می‌دارد: «گمان نمی‌کنم راه فرا گرفتن 'هنر لطیف' شعر یا آموختن آن به دیگران این باشد: - روح آن را جذب کنیم یا به دیگران القا کنیم.» هزلت دست‌کم به طور ضمنی راه را در بازبینی اظهارنامه اعتقادی خویش بر نظریه باز می‌کند. «در یک کلام، کوشیده‌ام آنچه را خوب است احساس کنم، و در صورت لزوم و هرگاه در توانم برده است، دلیلی بر اعتقاد درونم ارائه کنم.» (۳۵)

هزلت شیوة کار لم را توسع بخشیده و به کار برده است. بسیاری از معروفترین قطعه‌های آثار هزلت را می‌توان انگیزندگی و توسل تأکید، در برخی، مانند وصف کمدی دورهٔ بازگشت، تصویری از مردم و لباسهایشان را پیش رو می‌آورد: «خشی و خشی پارچه‌های ابریشمین و اعزاز بره‌ای تزیینی» درخشش گوشواره‌های الماس و فلاب گفنها» (۳۶) موارد دیگر فهرستهای ماهرانه، ذکر صحنه‌ها یا شخصیت‌هایی از کتاب‌های خوانده شده‌اند، مانند فهرست

شخصیتهای رمانهای سر والتر اسکات و سیاهه موضوعهای مورد بحث در تاتلر^{۳۴} و صحنههای آثار رابله. (۳۷) یا متضمن خیالپردازیهایی مختلفی است ملهم از درونمایه کتاب. هزلت دربارهٔ اصول تاسمن از «درخشش تابستان و نورگی زمستان و بشارت بر مهر بهار» و جز آن سخن می‌گوید. (۳۸) آسان را با توشل به منظرهٔ اشعارش وصف می‌کند: «مهیتاب سرد، خاز بونه، سیمهای جنگش که بسان تی خشکیده در باد زمستانی آه می‌کشد و بغز و بغز می‌کند.» (۳۹) این شیوه در بدترین وضع به غلبان لفاظی سقوط می‌کند. رومشو و زولیت «نور ارغوانی عشق، صدای سیمین زبان عشاقی را در شب، آوای بلبل را از درخت انار» به یاد می‌آورد. (۴۰) بهترین نمونه از این نوع نقد می‌تواند برخی از ویژگیهای نویسندهٔ مورد بحث را القا کند. مثلاً جرمی نیلر «جمجمه‌های مردگان و گلهای بزم‌مرده‌نشینی را با هم ممزوج می‌کند؛ زندگی را حرکت به سوی گور تعریف می‌کند، لکن حلقه‌های گل زرق و برق‌دار بر تارک آن می‌نهد، و «گل‌های سرخ مخصوص قربانیان» در راه او می‌بارد.» (۴۱)

حتی اگر هدف از این کار یادآوری صحنه یا شخصیت خاصی نیست بلکه تعریف کردن ذهن یا اسلوبی است، این روش تقریباً سراسر بر استعاره مبتنی است. مثلاً سختکوشی بن جاشن را چندین بار سختکوشی گرم یا موشی کور تصویر کرده است. (۴۲) جنبهٔ فکاهی آثار تکسیر را خروشان و درخشان توصیف کرده، حال آنکه در آثار بن جاشن «گویی در مخزنی سربی محبوس شده و در آنجا می‌بوسد یا فاسد می‌شود» با تنها از میان برخی لوله‌های مصنوعی عبور داده می‌شود تا منظوری خاص را برآورده سازد. (۴۳) اندکی پس از این، با تفصیل بیشتری به موضوع کوشش در جارجوب طرح^{۳۵} در نمایشنامه‌های بن جاشن می‌پردازد. «نویسنده، در بحث با طرح خویش، به بندبازی می‌ماند که عده‌ای آدم را، یکی بر کول دیگری، روی دستها و زانو و شانه‌هایش نگاه داشته، ولی این کار مستلزم کوشش بسیار از جانب او و متضمن تأثیری دردناک بر بینندگان است.» (۴۴) اگر فشار به نظر هزلت بیشتر از این هم بشود به تعبیر عمل سزارین متوسل می‌شود: «الههٔ شاعری [جان دان] دائم در معرض درد شدید و درد زایمان است، آندیشه‌های [شاعر] با عمل سزارین یا به عرصهٔ وجود می‌گذارند.» در کتاب دیگری، از همین استعاره در اشاره به سیدنی استفاده کرده است: «همهٔ افکارش نتیجهٔ زایمان مصنوعی و دردناک‌اند، و می‌توان گفت که با عمل سزارین به دنیا آمده‌اند.» (۴۵) وضوح سبک همراه با فقدان محتوا را با مقایسهٔ آن با انواع شراب روشن

^{۳۴} The Tattler, یک رسته مقالات روزنامه‌ای که رچارد استیل دست به نوشتن آنها زد و کسانی چون جوزف ادیس و جانادای سولتنبه نیز برخی از آن مقالات را نوشتند. بعدها اسپیکتورهای تاتلر را گرفت

هزلت، لم، کبتس ۲۲۳

می‌کند. سبک ساودی کیفیت یا خلقت شراب بورت^{۳۶} را ندارد و مانند شیری^{۳۷} است. حال آنکه سبک لم «خالص و زلال جاری است، اگرچه اغلب اوقات مسیری زیرزمینی را می‌پیماید، یا از لوله‌های کهنه استفاده می‌کند.» (۲۴) لوله‌هایی که قبلاً فکر تصنع را در آثار جانسن القا می‌کرد، در اینجا برای اشاره به کهن گرای^{۳۸} لم به کار رفته است.

هزلت، با توسل به خاطرات شخصی خویش، به جنبهٔ نظامی روش خود می‌افزاید. (۴۷) نقل می‌کند که چگونه هنگام تهیهٔ سخرانه‌هایش دربارهٔ عصر ملکه الیزابت اول، شخصیهای کتابهای مورد نظرش در راه‌پیمایی در دشت ساژبری با او همراهی می‌کرده‌اند. در راه بازگشت «می‌توانم در مهانسراهم، در کنار آتش تله‌ور، پیاسام و دست سینور اورلاندو فریسکوبالدو^{۳۹}، آشنای دیرین خود را بفشارم، بن جانسن، جیش^{۴۰}، فاضل، ویستر و هی‌وود هم آنجا هستند و دور هم نشیبه و ساعات سکوت را با گفتگو سیری می‌کنند.» (۴۸) اندیمن خوشبخت در نمایشنامهٔ لیلی^{۴۱} هزلت را به این فکر می‌اندازد که کانس می‌نوانست زندگیش را «در چنین خوابی، خوابی پس طولانی» سیری کند و «الهای زیبا را در خواب ببیند.» قطعاتی را از نمایشنامهٔ بی‌وفا^{۴۲} اثر بومانت و فلچر نقل می‌کند و از سر شور بی‌اختیار می‌گوید: «سرودن یا حتی خواندن چنین شعری، یا علم به اینکه چنین شعری سروده شده، یا موضوع مناسبی برای سرودن آن وجود داشته — زندگی به چنین چیزهایی می‌آرزد.» (۴۹)

چنین نقدی است که هزلت آن را «شور و شوق» ادبیانش می‌نامد؛ احساس انتقاد شخصی، احساس خصوصیت، احساس علم انضمامی به متن، این کمال مطلوب نقد را مشکل بتوان مبتنی بر دانش یا دآوری، نظام یا نظریه دانست. منتقد در حکم راهنمایی برشور در نمایشگاه نقاشی یا میزبان در کتابخانهٔ خویش است که کتابها را یکی یکی بر می‌دارد و به قطعات محبوبش اشاره می‌کند یا رویدادها و صحنه‌هایی از آنها به خاطرش می‌آید و به یاد می‌آورد که یکی و کجا آنها را خوانده است. در موارد متعددی که هزلت می‌خواهد ویژگیهای اثری را بیان کند و آن را مورد دآوری قرار دهد او به این ترتیب به وظیفهٔ واقعی منتقد عمل کند؛ از

36. pon

37. sherry

38. archaism

39. Orlando Inscobaldo

۴۰. George Chapman (1559?-1634)، شاعر و دانشور و نمایشنامه‌نویس انگلیسی ترجمهٔ او از آثار هنر معروف است

۴۱. اشاره به Endymion، نمایشنامهٔ John Lyly (1554?-1606)، نویسنده و شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی در اصطلاح یونان باستان، اندویمون (Endymion) پسران پرس مردمان بود ماه دلخواه او شد و او را به خوابی ابدی برد و هر شب بر پش می‌آمد و او را در آغوش می‌گرفت این داستان را در هرات سینار از حقیقه کتبی در آثار هوشی پروراندن‌اند

42. A False One

روش غیر مستقیم استفاده می‌کند. او نیز مانند دیگر مستفادان کیفی عام را بر می‌گیرند، ولی با استفاده از یک رشته استعاره‌ها و تداعیها به اثر مورد نظر از دیدگاههای مختلف می‌نگرد. مثلاً جرج کُرب به جرم آنچه می‌توان طبیعت‌مداری خشک و بی‌روح نامید آماج تمسخر هزلت واقع می‌شود. بنا به گفته او، کُرب «آه متحجر به شما عرضه می‌کند، آشک را در سنگ حجازی می‌کند». شخصیت‌های او ما را به یاد اجساد مومیایی شده می‌اندازند، به یاد گریه گاه آکنده‌ی در محفظه‌ای شیشه‌ای؛ شعرش مانند موزه یا دکان اشیای عجیب و غریب است. (۵۰۱) در اینجا آنچه احتمالاً عقیده‌ای انتزاعی بوده به صورت انضمامی و به یاد ماندنی درآمده است. خلاصه کلام، هزلت هنرمندی است که اثر هنری را به مجموعه استعاره‌های کاملاً متفاوتی ترجمه می‌کند. گاهی نتیجه این کار صرفاً نسخه‌برداری زائد اثر و به شکلی نامتجانس و ناگزیر نازلتر می‌نماید. در موارد دیگر هزلت در واقع توانسته است با استفاده از قیاسهای استعاری به تحلیل شخصیتها و ارزیابی اثر بپردازد، و این همانا نقد راستین است و آن را با نام قیاسی صرف رد کردن کاری خطاست. البته این روش متضمن خطرهای و کاستیهایی نیز هست؛ مانند همه کارهای هنری. بخت فردی است و از این رو، فاقد آن رشد روزافزون از منتقدی به منتقد دیگر است که مجموعه زندگی از فکر انتقادی را به وجود می‌آورد، و دانشاً در معرض این خطر قرار دارد که تماسش با موضوع قطع شود. مثلاً هزلت، که پیش از هر زمانیک دیگری بوب را دوست می‌داشت، در سخن گفتن از بوب، تقابل میان شعر طبیعی و مصنوع را به بهترین وجه متجلی می‌سازد. بوب «آینه تمام قد بی‌عیبی را که خودش را در آن می‌بیند می‌تواند بهتر از سطح آرام دریاچه‌ای که جبهه افلاک را منعکس کرده وصف کند... با یک لکه شیشه تراش داده یا یک جفت سنگ گتش را با درخشش و تأثیری به مراتب بیش از هزاران شینی که در نور خورشید می‌درخشند» (۵۱۱) لکن چنین گفته‌ی سخت گمراه‌کننده است، زیرا بوب هرگز تصویر خود را در آینه وصف نکرده و از «دریاچه‌هایی که نسیم آنها را می‌لرزاند» یا «بافتهای درخشنده شبنم» هم به زیبایی سخن گفته است. (۵۲۱)

گاهگاه هزلت متوجه می‌شود که روش فراخوانی احساسات شخصی خطرهایی نیز دارد؛ از کولریج به سبب وصف متنی بر تأثرات شخصی‌اش درباره تدفین در خاکستران^{۴۳} نامی برآون انتقاد می‌کند و متذکر می‌شود که متن شعر به هیچ وجه مؤید آن نیست. (۵۳۱) لکن این روش رواج یافت و در اواخر سده نوزدهم به نظر می‌رسد که در نوشته‌های والتر بنتر و اسکار وایلد و در شخصیت آرام و متین آناتول فرانس^{۴۴} و جرج سبنسیری تثبیت شده است. البته

43. *Um Bruch*

... Anatole France (1844-1924) **

هنوز هم در طرحواره‌های ادبی کسانی چون وِن ویک بروکس^{۴۵} ادامه دارد.

اما کار انتقادی هزلت را نمی‌توان با تحلیل روشهای گلچین کردن و انتخاب احساسات شخصی و شخصیت‌پردازی استعاری و جاذبه شخصی کاملاً وصف کرد. مقدار نظریه موجود در آثار هزلت بیش از آن است که معمولاً به آن توجه شده است. از یاد نبریم که، برخلاف کولریج، او روزنامه‌نگاری بود که با درآمد نوشته‌هایش امرار معاش می‌کرد. نیازها و محدودیت‌های افراد طبقه متوسط را نیز که در سخنرانی‌های مخاطبان او بودند دائماً پیش رو داشت. در گفتگو از مابهت شعر حتماً به خوبی متوجه غموض این موضوع انتزاعی بوده و دانسته کوشیده است تا با ذکر مطالب معترضه و مثالها و تکرار آن را قابل فهم کند. دوری درباره توانایی‌های نظری هزلت بر مبنای این گفته‌های غیردقیق و باب فهم عوام کاری متصفانه نیست. کتاب انتزاعی درباره اصول عمل انسانی^{۴۶} (۱۸۰۵) او با توفیق چندانی روبه روتند و هزلت از این تجربه درسی آموخت و تصمیم گرفت که از آن به بعد نوشته‌هایش غیرنثری و غیرروشنند و نیمه عوام‌پسند باشد. رابطه او با مخاطبانش با رابطه دکتر جانسن با کولریج با لا هارب یا اوگوست وبلهلم شنگل با مخاطبانشان تفاوت دارد. او قاضی نیست، مرجع نیست که به اعتبار مقام خود رأی صادر کند، شاعر نیست که از روای شعرسرای خویش دفاع کند، یا فیلسوفی که در محیط خصوصی دفترچه یادداشت خویش (حتی زمانی که جاب می‌شود) به نظرپردازی مشغول باشد او واسطه‌ای است که می‌کوشد تا مخاطبانش را از اهمیت و لذت ادبیات آگاه سازد. موقعیت اجتماعی خویش را عمیقاً احساس می‌کند. در مقاله‌ای تحت عنوان «حکومت برگزیدگان ادب»^{۴۷} شهرت کاذب فضلای، یعنی کسانی را که با زبانهای لاتینی و یونانی آشنایی دارند ولی چیزی ننوشته‌اند و هرگز وادار نشده‌اند که خود را به موضعی متعهد کنند، به باد تسخیر می‌گیرد. در نظر هزلت، فضل چیزی غیرشخصی است، ملکی قابل انتقال است، لکن تبوغ و قوه فهم همانا «خود شخص است، بخشی تجزیه‌ناپذیر از هویت فردی اوست» (۵۲۱) او داعیه دانستن چنین شخصیتی را دارد و در برابر تحقیرهای جلالت‌مآبانه گیرد^{۴۸} و دیگران، که سخن گفتن از نویسندگان باستان را حق او نمی‌دانستند و مدام به مقام اجتماعی نازل و به اصطلاح فقدان تحصیلات و تعلیم و تربیت او اشاره می‌کردند، جاثاکه از خود دفاع می‌کند. مردم‌پسندی نوشته‌های هزلت، امری که او دانسته دنبال می‌کرد، با نظریه‌اش سازگار بود. او مصراانه مطالب امر انضمامی و خاص بود و به امر انتزاعی و نظام تا آنجا

^{۴۵} Van Wyck Brooks (1886-1963)، شرح حال بروکس و مستند امریکایی

46. *On the Principles of Human Action*

47. «Aristocracy of Letters»

48. William Gifford (1756-1826)، شاعر و مستند ادبی، انگلیسی.

بی‌اعتقاد بود که نگاه نیست به حقایق نگرشی کثرت گرایانه^{۴۹} اتخاذ می‌کرد. «می‌دانم که می‌گویند حقیقت واحد است، لکن من این اصل را نمی‌توانم بپذیرم. زیرا در نظر من حقیقت یکی نیست.» (۵۵)

اگر کثرت حقیقت را بپذیریم، پس کثرت شعر را نیز باید بپذیریم. کمال انواع بشمار دارد. «این تصور مضحک است که تنها یک معیار و یک سبک وجود دارد.» (۵۶) ذوق امری ذهنی است. گاهی هزلت به قیاس چشیدن متوسل می‌شود و کار را تمام می‌کند. «کسانی هستند که زیون را دوست ندارند — بن جانشن هم به مذاق من چندان خوش نمی‌آید.» (۵۷) ولی وقتی که ناگزیر می‌شود موضوع ذوق را دقیقتر بررسی کند، وجود معیاری کلی را می‌پذیرد. «لکن باید آن چیزی باشد که همگان را خوش بیاید، البته به این شرط که همگان به اندازه مساوی به موضوع بذل توجه کرده باشند و ذائقه‌شان نسبت به آن نیز یکسان باشد.» (۵۸) در اینجا مصداقه بر مطلوب کردن واژه «ذائقه» با مشکلات موجود در این نظر که «هر دورانی یا قومی معیاری خاص خویش دارد» و اینکه ادبیات «درون حدود محلی و زمانی محدود است» (۵۹) ظاهراً هزلت را نگران نمی‌کند زیرا این نظرها به کار نقد آناری که به دورانی غیر از زمان خود ما تعلق دارند پایان می‌بخشد. هزلت در یک مورد ظاهراً هرگونه ایفانی را از نقد سلب می‌کند. در این باره که آیا «بیست سال دیگر کسی به هیچیک» از شاعران زنده زمان او خواهد اندیشید اظهار تردید می‌کند (۶۰) ولی حتماً این سخنان را در حالت شکاکیت و شکسته‌نسی شدید به زبان آورده است.

مفهوم شعر در نظر هزلت معمولاً چنان توسع و تنوعی دارد که برداشت‌های گوناگون در آن می‌گنجد. ویلیام گیفرد سخنرانی هزلت را درباره شعر به این عنوان که تعریفی که از شعر می‌کند فاقد انسجام و شامل همه چیز می‌شود مورد استهزا قرار داد. هزلت در دفاعیه‌اش، نامدای به ویلیام گیفرد^{۵۰}، خود اذعان کرد که واژه «شعر» را به سه معنای مختلف به کار برده است: «من سروده شده، حالت ذهنی یا قوه‌ای که آن را بدید آورده، و، در برخی موارد، موضوعی که می‌تواند آن حالت ذهنی را بدید آورد.» وجه مشترکی که به این چند برداشت تعلق دارد «موضوعی غیر معمول در اشیان خارجی یا در تأثرات بی‌واسطه ما [است] که در ذهن ما قوه خیال را حرکت می‌دهد، و به واسطه همدلی^{۵۱} با ندای طبیعی در بیان به هماهنگی صدا و نظم بخشیدن به شعر می‌انجامد.» (۶۱) واژه «شعر» را به معنایی افلاطونی نیز به کار می‌برد که به لحاظ توسعش تقریباً بی‌معنی می‌نماید. «هر گجا، مثلاً در جنبش امواج دریا یا در رشد

49. pluralistic

51. sympathy

50. A Letter to William Gifford

هزلت، لم، کینس ۲۴۷

گنجا، احساس زیبایی با قدرت با هماهنگی وجود داشته باشد... همان، شعر در لحظه زایش است.» حتی «ترس شعر است، امید شعر است، عشق شعر است، قدرت شعر است. کودکی که برای نخستین بار به بازی قایم‌باشک می‌پردازد در واقع شاعر است... خسیس، هنگامی که طلاهایش را در آغوش می‌کشد، [شاعر است].» زیبایی و عاطفه و هیجان یکسره شعرند، و از این رو ما همه شاعریم. شاعر فقط آن چیزی را بیان می‌کند که او و همه یکسان احساس می‌کنند. (۶۲)

پس شعر را باید عمده‌نأ در جارجوب حیات عاطفی شاعر و خواننده متأثر از او وصف کرد. شعر هیجان و انگیزش و لذت اعمال تواناییهای عاطفی ماست. از اینکه به احساس قدرت و بیزاریمان مجال بروز بدهیم و از اینکه احساس نوعی قدرت کنیم خوشمان می‌آید. در نظر هزلت همین برای تبیین لدنی که از ترازوی می‌بریم کافی است. لکن در موضع دیگر نظریه نسبتاً متفاوتی ابراز می‌کند. ترازوی «ما ایجاد امکان بروز نامحدود حس ترس و شقت، آنها را تحلیل می‌برد.» (۶۳) در این بازوی سؤالی انگیز گنجا ارسطو هیجان شعر به صورت نیازی روانی به رهایی با جبران با خودفریسی عمل می‌کند. هزلت، به نحوی که ممکن است خوشایند بیرون فروید باشد، می‌گوید که شاعران معمولاً سست عنصر^{۵۱} و گوشه‌گیر و عصبی و سوادایی و از این رو در بی «رفاه فکری» اند. آنها در صددند تا کاستهایی را که طبیعت به آنها تحمیل کرده جبران کنند، با برون برای پای ناقص الخلقه‌اش و بوب برای احتیای ستون فقرانش. نویسندگان «چل‌چلیشان»^{۵۲} را در گنجاها می‌کنند، و مدنی را نیز به مسائل نظری می‌پردازند. (۶۵) پس شاعران در رؤیا زندگی می‌کنند، «شعر در مدینه فاضله‌ای دائمی سکونت دارد.» قوه خیال «اشیا را، نه چنانکه در واقع هستند، بلکه به صورتی که افکار و احساسات دیگر به آنها شکل داده‌اند، به انواع لایتنهای اشکال و ترکیبهای قدرت، بازآفرینی می‌کند.» (۶۶) شعر مطلبی غیرواقعی است «بر ساخته از آن شکلی که می‌خواهیم به چیزها بدهیم.» «ساختاری موهوم که بر شالوده تیر و مندرین و خصوصترین ندامتهای افکار ما قرار گرفته است.» (۶۷) نا اینجا، این اندیشه‌ها نظامی منسجم بدید می‌آورند که مورد علاقه زمان ما نیز هست: شعر جبران کاستها و رهایی و خیالپردازی و تحقق بخشیدن به امیال است، اما هزلت ضمناً معتقد است که هنر تقلید طبیعت و نوعی دانش و بصیرت نسبت به واقعیت است. بویژه در نوشته‌هایش درباره هنر نقاشی دائم در مورد تبعیت هنر از طبیعت و لزوم تسلیم شدن به آن تأکید می‌کند. «همه چیز در طبیعت است و هنرمند فقط آن را می‌باید.» «آدمی، به جای آنکه چیزی به موجودی بیفزاید، یا چیزی بیافزیند ... تنها قادر است نسخه‌ای ضعیف و ناتمام از آن تهیه کند.» (۶۸) حتی در

قطعه‌ای دربارهٔ یک بلبل و جویبار شادی که از گلویش جاری است چنان احساساتی شده که باورکردنی نیست. آواز این بلبل را به آواز یک زن ترجیح داده و آواز زن را نیز طبعیتر از نوای آلات موسیقی دانسته است. (۶۹)

پس هزلت بی‌تردید با نظریهٔ آرمانی کردنِ سر جانثوا رنولدز، و بویژه با این نظر او سخت مخالف است که نقاش باید عصا را آن چیزی را بیافریند که نمایندهٔ حد وسط در طبیعت است. (۷۰) هزلت در نظریهٔ نقاشی خود به تأیید نابورالیسم به معنای دقیق آن نزدیک می‌شود، لکن قواعد مورد نظر او دائم در حال تغییر است، و در اغلب موارد، بویژه در مورد ادبیات، هوادار این نظر است که هدف هنر باید بازنمایی «صفت ممیز»^{۵۴} یعنی عنصر ذاتی موضوعی خاص باشد. لکن این عنصر ذاتی چیزی واحد ضمناً در کلاف تداعیها و همخوانیها و حتی نمادها جای دارد. پس تمام پاسخهای سنتی گوناگون در مورد رابطهٔ هنر و طبیعت در نوشته‌های هزلت یافت می‌شود: طبیعت‌مداری، یا نسخه‌برداری دقیق؛ بصیرت یافتن از طریق همدلی عاطفی بر ویژگی یک عین خارجی؛ یا شهود پیدا کردن نسبت به کل نظام طبیعت و معنای عام آن برای آدمی. هزلت کسی را تابعهٔ اصیل می‌شمارد که بتواند «ویرگی ذاتی» بخشی از طبیعت را باز نمایند. اما این نظر را که هنر می‌تواند دربرگیرندهٔ امر اثرزایی باشد ناقض قطعی می‌شمارد و رد می‌کند؛ او مدام به فکر احضار هنر بر امور عام حمله می‌کند و خواستار طرح مطالب خاص در آثار هنری است. معتقد است که «امر آرمانی عموماً در مستحکم شعر نیست». (۷۱) در نظریهٔ هزلت، ولژ و «شوق»^{۵۵} فقط به شور هنرمند اطلاق نمی‌شود، بلکه «نوانایی یا هیجانی که هر عین مُدزکی را تعریف می‌کند» نیز هست. حقیقت شخصیت است که از حقیقت احساس منبعث می‌گردد. مثلاً، در واژگان هزلت، بیکرهای میکِل آثر شوق انگیزند. (۷۲) پس خیال قوهٔ شهود یافتن به خصلت ویژهٔ عین مدرک، قدرت هم احساسی یا پکسان شدن با دیگران است. در حالی که گفده‌های هزلت دربارهٔ شعر در حکم رهایی و جبران، رؤیا، و ساختار وهمی حاکی از کمال مطلوب شاعری درون‌نگر است، در موارد دیگر، و ظاهراً با تأکیدی بیشتر، شاعر را کسی می‌داند که با همه چیز همدلی می‌کند، فاقد هرگونه فردیت و منجذب در موضوع خویش است. در این مورد شکسیر نمونهٔ اعلاست. هزلت نیز، مانند کولریج، هنر شکسیر را با هنر کسی مقایسه می‌کند که در نمایش عروسکی به جای عروسکها صحبت می‌کند. «کافی است به چیزی بیندیشد تا همان چیز بشود... او خود هیچ نیست، بلکه آن چیزی است که دیگران هستند یا می‌توانند باشند.» او «بروشو»^{۵۶} خرد انسانی است. (۷۳)

54. «characteristic»

55. «gusto»

56. در نسخهٔ هنر، اثر دریاها که همه چیز را می‌داند و قادر است به هر شکلی درآید.

پس هزلت به نوع دیگر، یعنی شاعر درون‌نگر، شاعر خودبین، که در نظر او وردزورت بهترین نمونه آن است، مقامی نسبتاً ناآزاد اختصاص می‌دهد. او، در تضاد آشکار با بسیاری از دیگر گفته‌های خویش، حتی بر آن است که «غیب بزرگ مکتب شعر امروز [یعنی رمانتیکی] در این است که آزمایشی در جهت فروگاستن شعر به فوزان صرف احساسات طبیعی است.» (۷۲)

تفاوتی که میان بایرون و سر والتر اسکات می‌بیند نیز مبتنی بر چنین رجحانی برای امر برون‌نگر است. اسکات را از این رو می‌بیند که «به طبیعت می‌نگرد، آن را می‌بیند، آن را می‌شنود، آن را احساس می‌کند و، بیش از آنکه به حجاب برسد، ایمان دارد که موجود است، حال آنکه بایرون فقط به خودش می‌اندیشد. (۷۵) اسکات هرگز به صورت «جسم مات و مزاحمی [رخ نمی‌نماید] که در وسط کار ظاهر می‌شود و راه عبور نور خورشید حقیقت و طبیعت را سد می‌کند.» (۷۶) حال آنکه جانور^{۲۱} [کثیر، کافر] و فرسان^{۲۲} و جایله خروار^{۲۳} بایرون همه یک تن و ظاهراً خود اویند. اما ترجیح اسکات بر بایرون همه‌جانبه نیست. اسکات را به سبب فقدان احساس ملامت می‌کند و بایرون را به این جهت تحسین می‌کند که «شیطانی» در درون دارد، «و بعد از سراسر آکنده از خدا بودن، این از هر چیزی بهتر است.» (۷۷) «همه تواناییهای [اسکات] منعی برونی دارد — او شاید فایده قدری درونی است که با آن مساوی باشد. شدت احساسی همسنگ وضوح تصویرپردازی نیست.» (۷۸) پس شعر باید همچنان باشد، ولی بهترین شعر همچنان عینی است. در اشاره به لیرشاه می‌گوید که «بزرگترین قدرت نبوغ در وصف نیرومندترین هیجانات است.» (۷۹) و لیرشاه، که هزلت آن را بهترین نمایشنامه شکسپیر می‌شمارد، به زعم او بیان عواطف شخصی نیست.

اما در این مفهوم شاعر، در حکم همدلی‌کننده و ترسیم‌کننده هیجانات انسانی، گاهی با مطرح کردن مفاهیم برعکس‌اندیشی در نقش قوه خیال تغییراتی می‌دهد. نظرهای بسیاری را درباره قوه خیال که وردزورت و کولریج تنها در بالاترین حالات ذهنی خود مسکن بود به آنها اشاره کنند هزلت به سطح واژگان اصحاب مشرب تداعی تقلیل داده است. او نیز مانند شلی می‌گوید: «می‌توان گفتم که هنر برده از جهره طبیعت بر می‌گیرد.» (۸۰) یا عبارت «به درون ذات جزها نفوذ کردن» را از شعر صومعه لیترن^{۲۴} وردزورت نقل و آن را به «حشی درونی، شهود زرف طبیعت» اطلاق می‌کند. (۸۱) از «درک شهودی نشانه‌ها محفل اشیا، یا به عبارت دیگر، از غریزه قوه خیال» صحبت می‌کند که «مانند طبیعت، ناهشیوارانه عمل می‌کند.» (۸۲)

2۷. Gaiour، نام مهرمان شعری به خسی نام از سروده‌های بایرون.

2۸. Corsair، که تحریف فرسار ترکی است به معنای مرد دریایی و نام قهرمان شعری به همین نام از «پرود

2۹. Childe Harold، نام قهرمان سرود همدلی به همد نام از «پرود

هنر را کشف کلاف تداعیها عریف می‌کند. «شعر راستین، یا والاترین نوع شعر، را تنها با باز کردن کلاف تداعیهای می‌توان ساخت که طبیعت و اوضاع محتوم جامعه آنها را گیرد هر موضوعی پیچیده است.» (۸۳) عبارت اخیر به هزلت امکان می‌دهد که در نزاع میان بولز و بایرون جانب بولز را بگیرد و از این نظر — که بر مبنای برداشتهای روان‌شناختی خود او اعتباری ندارد — یعنی وجود موضوع مشخص شاهانه دفاع کند. هزلت مدافع این نظر نیز هست که «طبیعت نیز خود زبان است. اعیان مدرک، همانند واژه‌ها، دارای معنی هستند؛ و هنرمند راستین تعبیرکنندهٔ آن زبان است.» هر عین مدرکی «در زنجیرهٔ وجود بی‌پایان ما تمام اشیاء و عواطف ماست.» (۸۴) پس چیزی نظیر زبان نمادین طبیعت وجود دارد. هزلت حتی به یکسان انگاشتن «حقیقت، طبیعت، و زیبایی» در حکم «نامهایی تقریباً متفاوت برای یک موضوع» می‌رسد. اگر هنر در یافت حقیقت و «رشد و انتقال علم» است، پس زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی. (۸۵) ارتباط میان این نظرها و شعر گیتس، «آود دربارهٔ خاکستران یونانی»^{۶۱}، واضح است، و با شرحی دربارهٔ آن شعر است یا منبعی برای آن.

پس هزلت به چه چیزهایی اعتقاد دارد؟ آن چنین نامی به آن داد) با آموزهٔ قوهٔ خیال به منزلهٔ همدلی‌کننده با گوهر طبیعت، زیبایی را می‌بیند. از این نظر نمادی معطاران رمانتیکي او را می‌توان به شعر گیتس، در این نظریه‌ها کل تأکید موجه وسایل و روندهای ذهنی هنرمند است؛ خود، هنر را تقریباً به بحث وارد نمی‌کنند.

ولی هزلت دربارهٔ اهمیت جنبهٔ آوایی شعر نیز نظریه‌های مشخص دارد. از روند روان‌شناختی سهولت بلی به موسیقی شعر می‌زند. در دفاعیه‌ای که خطاب به گیتس نوشت بر آن است که «قوة خیال در ذهن به حرکت می‌آید و به واسطهٔ همدلی یا تداعی طبیعی در بیان به هماهنگی صدا و نظم، پخشیدن به شعر می‌انجامد.» (۸۶) موسیقی زبان خود را با موسیقی ذهن تطبیق می‌دهد و آن را بیان می‌کند. «میان موسیقی و هیجان ریشه‌داز پیوند نزدیک وجود دارد. دیوانگان آواز می‌خوانند. هرگاه بیان به طور طبیعی آهنگین گردد شعر آغاز می‌شود.» این افزاین هیجان بنیاد چنین^{۶۲} را برای تبیین نظم، برای مزوج شدن جریان نظم «با جریان احساس، که زمزمه‌کنان جاری است»، کافی می‌داند. (۸۷) هزلت این نظریهٔ روان‌شناختی و فیزولوژیکی مهم را، که برگرفته از بدوی بسندان سدهٔ هجدهم است، به جای تعریف کولریج دربارهٔ شعر به او عرضه می‌کند. (۸۸) ولی البته از هزلت نباید انتظار مهارت تحلیلی یا حتی علاقه‌ای زرق به ساختار اثر هنری داشت.

۶۱ «Ode on a Green Urn» -- دربارهٔ «ربابین جلستند است» و «حقیقت زیبایی» -- «ایات حسن فعلی»

62. pitch

هزلت، لم، کیش ۲۶۱

نظر هزلت درباره شعر داهیانه و مبتنی بر مضمون‌سازی به طور کلی منفی است. سخنرانیهایی درباره کمدی نویسان انگلیسی^{۶۳} را با تأملاتی مقدمانی درباره طنز^{۶۴} و فکاهه^{۶۵} شروع می‌کند و می‌گوید تا در این زمینه سه سطح را از هم متمایز کند: امر خنده‌دار، امر نوشندآمیز، امر نیشخندآمیز^{۶۶}. مطایبه را «محصول صنعت و وهم»^{۶۷} می‌داند. (۸۹) این تمایزات مبهم باقی می‌مانند، جنبه روانی دارند و به کاربرد مطایبه و فکاهه در هنر ربطی ندارند، لکن در یک موضوع، در بحث از هیودیرایی یاثر، موارد طنز را بر اساس رده‌بندی ریطورپایی فهرست می‌کند. (۹۰) شاعران متالفریکی را به جرم غموض و جنبه انتزاعی فکرشان سخت مورد انتقاد قرار می‌دهد و نظریه تنوکلاسیکی استعاره را مطرح می‌کند. مقایسه همواره باید با چیزی زیباتر در طبیعت، یا با احساسی گیرا تر صورت پذیرد و نه در جهت عکس آن. (۹۱) در انتقاد از سبک مختار سیدنی در آرکیدیا^{۶۸} نیز از همین استدلال استفاده کرده است. هزلت همیشه از این کتاب به عنوان نمونه تصنع و بی‌روحی و جلافت فکری نقل قول می‌کند. (۹۲) ولی در مواردی نیز متوجه است که مضمون^{۶۹} لزوماً با احساس مغایرت ندارد. از بتارک بر مبنای تاریخی دفاع کرده و گفته است که سبک مدرسی^{۷۰} در نظر او طبیعی است. «هر نوع فضل‌پروری لزوماً تکلف نیست.» (۹۳) اگر هزلت را تحت فشار قرار دهیم و از او بخواهیم که تأیید برارک را در قیاس با تصنع دان و سیدنی بوجه کند احتمالاً پاسخ او بر تأثیر ذهنی صداف هنرمند نسبت به احساسات خویش یا این امر تاریخی مبتنی خواهد بود که سرب مدرسی برای قرون وسطی امری حیثی بوده ولی پس از نهضت اصلاح دنی تصنع به شمار می‌آید. در عمل، هزلت منظوری از اشعار دان را با لحن تأییدآمیز نقل کرده، بسیاری از اشعار کاولی را می‌پسندیده و، پس از بولز، یکی از تخلص‌کنانی بوده که آثار مارول را می‌پسوده است. هزلت منظوری از شعر «خطاب به محبوبه طائر خویش»^{۷۱} را نقل کرده و بسیاری از اشعار او را در شاعران برگزیده انگلیس^{۷۲} خود (۱۸۲۹) آورده است.^۱

۱. «Time, 6, 314. آثار مجید در این اشعار مارول سخن عرب استعاره شده‌اند.

«Hermudas», «The Nymph to her Fawn», «The Garden», «On a Drop of Dew», «The Gallery», «To his Coy Mistress», «Upon the Hill and Grove at Hildesheim», and «The Horatian Ode».

63. *Lectures on the English Comic Writers*.

64. wit.

65. humor.

66. the laughable, the ludicrous, and the ridiculous.

67. art and fancy.

68. *Arcadia*.

69. content.

70. scholastic.

71. «To his Coy Mistress».

72. *Select British Poets*.

شکل و سبک اثر هنری از جمله علایق اصلی هزلت نیستند. در بحث او راجع به نمایشنامه‌های شکسپیر، همه چیز بر تحلیل شخصیتها متمرکز است. شخصیتهای نمایشنامه‌های شکسپیر^{۷۳} (۱۸۱۷) تألیفی نسبتاً ناپخته است. نقل قول و اظهارنظرهای پرشور و شخصی بخش شایان توجهی از آن را تشکیل می‌دهد. در این گفته که، گویی بعد، امر واقع و داستانی را با هم خلط می‌کند، مطلب آموزنده‌ای وجود ندارد: «علاقه ما به ایموجن^{۷۴} تقریباً همانقدر زیاد است که علاقه او به یستویس^{۷۵}» (۹۳) گفته‌های هزلت درباره دزدمونا دایر بر القای این شبهه که هرزگی و شهوت انگیزه ازدواجش با ایتلوی مغربی بوده (۹۵) در صورتی ممکن است مناسب باشد که به زندگی واقعی ایتلوی شود و بصیرت واقع‌گرایانه هزلت نسبت به روابط جنسی مخپلی دانسته باشد. وگرنه به دزدمونای نمایشنامه هیچ ربطی ندارد:

دوشیزای عاری از هرگونه جسارت:

دارای روحی چنان ساکت و آرام که رفتارش

چهره‌اش را سرخ فام می‌کند. (۹۶)

دزدمونا گوشت و پوست واقعی ندارد و یک آدم داستانی است. در مورد هزلت از کتابهایی مانند دوران دوشیزگی زنان قهرمان شکسپیر^{۷۶} یا بحثهایی درباره این برمنش معروف که «بانو مکبت چند فرزند داشت؟» جندان دور نیستیم. هزلت از آن رو بر لبه ورطه چنین اباطیلی تلوتلو می‌خورد که از تمایز میان هنر و واقعیت بخوبی آگاه نیست. نقص شخصیتهای نمایشنامه‌های شکسپیر تا حدی مولود این نظر است که هنر صرفاً نسخه‌برداری از واقعیت است. آنتونی و کلوپاترا و هملت را رونوشت رویدادهای واقعی خوانده است. هملت «رونوشت رویدادهایی است که می‌توان تصور کرد در دربار دانمارک در آن زمانی دور رخ داده‌اند» (۹۷) اما ضمناً این را نیز می‌گوید که «ماییم که هملت هستیم» و هملت را قهرمانی حشاش، شبیه پهرمانهای مکتزی با گونه، وصف می‌کند، «بر از ضعف و مایخولید دوست‌داشتنی‌ترین مردم گریزان» (۹۸) این بدان معناست که شخصیت داستانی را به زمان

73. *Characters of Shakespeare's Plays*

۷۴. Imogen، دختر سیسیلی در نمایشنامه Cymbeline شکسپیر.

۷۵. Posthumus، همسر ایموجن در نمایشنامه سیسیلی.

76. *The Girlhood of Shakespeare's Heroines*

خود منتقل کرده است. در مورد شایلاک^{۷۷} نیز نوعی همدلی به چشم می‌خورد، و گمان می‌کنم هزلت نخستین کسی است که در تاریخ نقد آثار شکسپیر به دفاع از شایلاک می‌پردازد. جانب او را می‌گیرد، به او دل می‌سوزاند، و معتقد است که «داورانش با او بد رفتار کرده‌اند» (۹۹) آنگاه که ایاکو را «کسی که در زندگی واقعی ناشیانه به کار ترازوی می‌پردازد» وصف می‌کند، «مفنون دورویی» و «فعالیت فکری بیمارگون» است. (۱۰۰) در مواردی که هزلت به شخصیتی می‌پردازد که بسیار پیچیده و با دارای انگیزه‌ای ابهام‌آمیز است شُم روان‌شناختی او می‌درخشد. طرحی که از شخصیت ایاکو به دست داده به مراتب بهتر است از «شُر فالدی انگیزه» کولریج یا اقدام اخیر نیکر پروک^{۷۸} که ایاکو را با نظری بسیار احساساتی به صورت آدمی درآورده که در بنیاد دوست‌داشتنی و خوب است.

آگاهی هزلت نسبت به مناسبات میان ادبیات و جامعه از هر یک از معاصران او بیشتر است. هزلت دارای حس تاریخی نیرومندی است. اگرچه به جایی نرسیده که ابر ادبی را سندی اجتماعی بشمارد، اما بر آن است که جوزف اندروز^{۷۹} «یک تکه آمار کامل» است، و دقت تصویری را که دربارهٔ آداب و کردار زمان از رمانهای سدهٔ هجدهم کسب می‌کنیم تحسین می‌کند. (۱۰۱) با وجود اینکه هزلت معمولاً برای نبوغ مفاسی والا قائل است، گاهی در مورد علل و اسباب پیدایش آثار ادبی نگرشی جزمی دارد. این گفته که «ذهن آدمی بر موج اوضاع و احوال شناور است» در نظر هزلت بدان معناست که هیچ ذهنی نمی‌تواند در برابر «ماتنن عظیم دنیا» مقاومت کند و «از شاعر کاری جز این ساخته نیست که مُهر ذهن زمان خویش را بر آثارش منقوش نماید» (۱۰۲) فرزند زمان خویش بودن^{۸۰} شعار بعدی رمانتیکهای فرانسوی، برای هزلت حکم وظیفه و ضرورت را دارد. «اگر ادبیات در دوران ما چنین تغییر مسیر فاطمی به سوی طریق انتقادی داده، آیا نباید آن را دلیلی کافی برای چنین امری [یعنی فرزند زمان خود بودن] تلقی کنیم؟» (۱۰۳) افول درام را معلول گرایش تعصب‌آمیز زمان به امر انتزاعی دانسته است. (۱۰۴) نبوغ شاعر باید با ذهن زمان یا قوم همکاری کند. «هر آنچه برای قوهٔ خیال جذابیت دارد، باید بر احساس یکبارچه، بر سنت مفیول همگان، بر ایمان همه جانب استوار باشد.» (۱۰۵) از آدمی که سراسر حیات سیاسی خود برخلاف جریان شنا می‌کرد چنین گفته‌ای بعید است.

دوران ملکه الیزابت اول را از آن رو می‌شناید که در آن عامل قومیت انگلیسیان فانی

۷۷. Shylock، نام شخصیت معروف در تاجر دهری شکسپیر

۷۸. Tucker Brooke

۷۹. Joseph Andrew، رمانی از هنری هندسیگ

۸۰. Être de son temps

است، و نهضت اصلاح دین را مهم می‌شمارد زیرا این نهضت به مردم ذهنی مستقل بخشیده است. از تنوع فطری مملکت سخن می‌دارد که تمام اسباب شکوفایی ادبیات دوره الزابت را متحد ساخته و در مسیری واحد قرار داده است. شکسپیر جزئی از عصر خویش است. «این عصر برای او لازم بود.» او از منظر زمان خویش بر اعصار بعدی اشراف دارد و حس ستایش آنها را بر می‌انگیزد. «او از نژاد غولان است، بلندترین و نیرومندترین و گیراترین و زیباترین آنها.» (۱۰۶) برخلاف نظر کولریج، شکسپیر خارج از زمان خویش نیست.

ولی در دو کتاب او، سخنرانیهای عمدتاً دربارهٔ ادبیات نمایشی عصر الزابت^{۸۱} (۱۸۲۰) و روح دوران^{۸۲} (۱۸۲۵)، تحلیل چندانی از روح غالب بر زمان به چشم نمی‌خورد. کتاب دوم حاوی یکجمله بر دنازی از معاصران است. طرح کتابها ایستاست و مداومی میان مقالات وجود ندارد. مفهوم تاریخی اصلی دربارهٔ عصر الزابت همان است که وارن مطرح کرده بود. «در آن زمان عصر نهسواری هنوز کاملاً به پایان نرسیده بود.» حیات آدمی در معرض دامها و خطرات بسیاری بود. «عصها و ازدهاها نامی رواج بیشتری داشت.» و هنوز کسانی باقی می‌ماندند که «در مرز بوخس می‌زیستند.» (۱۰۷) پیشفرضی که بطوریکه مطرح شده این است که «شعرهای لازم تمدن با روح شعر سازگار نیستند.» (۱۰۸) هزلت این برش را چندین بار مطرح می‌کند: «مرا هنرها بسرو نیستند» بسرف در فن‌شناسی و آزادی سیاسی و آداب دانی درسیه. ولی بزرگترین شاعران و بهترین نقاشان «اندک زمانی پس از بدایش این هنرها بدید آمدند و در جوامعی می‌زیستند که از لحاظ جنبه‌های دیگر در حالت بوخس نسبی بودند.» (۱۰۹) توسل به نوع، به احساسی مستقل از بیسرف اجتماعی، به فوایدی که عاید نسلهای نخستین می‌شود، به نزدیکی به ضعت، به فقدان سنت دست و باگیر — نزدیک به یک قرن آنها از مطالب رایج دوران می‌شوند. لکن هزلت چنین طرح تکاملی و بدوی مدارانه‌ای را در دیگر نوشته‌های خویش دنبال نمی‌کند. او طرحهای گوناگون را دربارهٔ تکامل بررسی می‌کند، و به صورتی مبهم طرحی را مجسم می‌کند که منظم افول مستمر قوهٔ خیال است. در کتاب سخنرانیهای طرحی که از «ریخ شعر انگلیسی مطرح کرده روایت بسط یافته طرح وارن است، ترتیبی که با شعر خیال آدر زمان الزابت آغاز می‌شود و به شعر قوهٔ وهم (زمان جابل اول) و شعر ذكاء (زمان جابل دوم و ملکه آن) و شعر مطالب بیش با افاده (در زمان نخستین جریها)^{۸۳} و سرانجام به شعر امر باطلما می‌رسد که در نظر او از

81. Lectures Chiefly on the Dramatic Literature of the Age of Elizabeth

82. The Spirit of the Age

83. دوران مملکت ایستاد به نسبت از حال به نسبت از ادبیات ۱۵۵۵-۱۵۶۰ دوران اول ۱۵۶۵-۱۵۶۹ دوران دوم

زمان انقلاب فرانسه^{۸۴} رو به شکوفایی نهاده است. (۱۱۰) در مورد نظور رمان بر آن است تا آن را در جارجوب تحولات اجتماعی مطرح کند: روی کار آمدن خاندان هائور [۱۷۱۴-۱۹۰۹] موجب شد که ذوق ادبی و نوبغ قبول عامتری بیابد. عصر جرج دوم [۱۷۲۷-۱۷۶۰] دوران طرحهای بیش بالفته و بی محتوا بود. «ظاهر اجتماع را کلاً به قطعات مربع شکل و زوایای تندی قسمت کرده بودند، زوایایی که در البته دوران و گردشگاههای پوشیده از شن و برجهایی از گیاهان فیچی خورده هم مشهود بودند. ناآرامیهای سالیهای سلطنت جرج سوم [۱۷۶۰-۱۸۲۰] بر رمان آن دوره اثر گذاشته است. (۱۱۱)

مفصلترین نظریه‌های هزلت به شرح تحولات تاریخی در اسلوب کمدی انگلیسی اختصاص یافته است. شکسپیر در کمدیهای خود «زواید را که بی هیچ تکلف از درون خاک این کشور سر برآورده‌اند» با ملایمت و مهربانی مسخره کرده است. شکسپیر آن چیزهایی را هدف طنز خود قرار می‌دهد که به راسی خطرناک نیستند. پس کمدی او «اجتماعی و انسانی»، و در واقع «از لحاظ کمدی بیش از حد رئوف و دوستانه است.» وقتی که «قصای فردی به صورت کردار همگانی درآمدند» (۱۱۲)، و، مانند کمدی دوران بازگشت خاندان استوارت [۱۶۶۰-۱۷۱۴]، عیوب به حالت مصائب اجتماعی درآمدند و مزاور استهزا و هجو به شدند. کمدی انگلیسی هم تغییر کرد. این استهزا یا عیوب را از میان برداشت یا باعث شد که آنها خود را مخفی کنند. پس از آن به دورانی می‌رسیم که در آن همگان کمابیش یکسان و همرنگ جماعت می‌شوند و این بدیده موجب نابودی کمدی راسنن می‌گردد. «نگرش انتقادی ذوق همگانی نسبت به تئاتر [مسئله‌ای نیست]، بلکه تأثیر نگرش انتقادی تئاتر بر کردار عامه است که عامل نابودی کمدی است، زیرا موضوع آن [عامه] را رام و مغلول و بی‌روح می‌کند.» (۱۱۳) هزلت کمدی دوران بازگشت را ترجیح می‌دهد. شکسپیر در کمدیهایش بیش از حد رمانتیک و جدی است، و حتی شخصتهای معیوب او حس بخشایش ما را بر می‌انگیزند. کمدیهای احساسات‌محور نیز برخلاف مقتضیات خلوص و اهداف این نوع ادبی عمل می‌کنند. کمدی نباید با قلب و قوه خیال سروکار داشته باشد. (۱۱۴) نظریه هزلت ظاهراً بر همان اساسی استوار است که هجو بلر کوشید مبتای برتری کمدی انگلیسی بر فرانسوی قرار دهد. البته مشکل چنین نظریه‌ای ساده‌نگاری مفرط آن است. مردمی کردن و افزایش بکنواختی اجتماعی به معنای آن نیست که فردیت بشری — مصالح کمدی — کاملاً رخت از جهان برخاود بست. این نظریه‌ای طبیعت‌مدارانه و یادآور تاریخهای «فرضی» سده

هجدهم است.

مشکلات تبیین عینی کمندی از جانب هزلت هرچه هست، او در توصیف انواع کمندی موفق بوده است. در مورد تراژدی نیز به همین ترتیب چهار نوع را از هم بازشناخت: کلاسیکی، گوتیکی (شکسپیری)، بورژوا، و آلمانی یا مینتی بر امر باطلتما. (۱۱۵) در این مورد البته مطالب سخنرانهای شلگل را به عینه دنبال می‌کند، و تمایزی هم که میان متقدمان و متجددان، امر کلاسیکی و رمانتیک، قائل است بر گفته‌های شلگل متکی است.^{۳۰} لکن نقایذهای شلگل به مذاق هزلت خوش نمی‌آید. منظر او توسع لازم را ندارد که قرون وسطی و دوران باستان را دربرگیرد. در نظر او تراژدهای سوفوکل را «مشکل بنوان به مفهومی که ما به کار می‌بریم تراژدی خوانده، و کمدهای ارسوفان را نیز «لال‌بازهای تمثیلی نامعقول — شوخیهای عملی عظیم» توصیف کرده است. (۱۱۶)

چنین قضاوت‌های عحولانه‌ای هزلت را در معرض اتهام بی‌اطلاعی و دهان‌گیری قرار می‌دهد. بداست که هزلت متخصص فرهنگ دوران باستان نیست، لکن وسعت اطلاعات او را در زمینه آثار عصر جدید — عمدتاً در ادبیات انگلیس و فرانسه، همراه با گشت‌وگذارهایی در ادبیات ایتالیا و اسپانیا و آلمان — نباید نادیده شمرد. (۱۱۷) قضاوت‌های هزلت به هیچ وجه ولایتی نیست. به معدودی از نویسندگان قرون وسطی — چاسر و بوکانجو و دانته و بترارک — به راحتی علاقه‌مند است و با آثار آنها آشناست. با آثار مولنتی و روسو آشنایی نزدیک دارد، و تمام متون مهم ادبیات انگلیسی را از سیدنی و مارلو به بعد خوانده است. در زمینه نمایشنامه‌نویسی، از آثار شکسپیر گرفته تا «فارس»^{۳۱}های پیش با افتاده، اطلاعات او بسیار وسیع است. درک فلسفی‌اش دقیق است، لکن به سنت اصالت تجربه انگلیسی و نویسندگان فرانسوی وابسته به آن محدود می‌شود.

با این همه، این گفته که هزلت «مدیحه‌سرایی سطحی» بوده عاری از حقیقت نیست. (۱۱۸) نظریه هزلت درباره شوخی^{۳۲} و نگرشش در مورد نقش مانجیگرانه متفقد میان شاعر و خواننده موجب نقصان قوه تمیز و جامعیت ذوق او شده است. اما نمی‌توان گفت که او فاقد مقیاس ارزشی و معیار است. در سخنران‌هایی که درباره عصر ملکه الیزابت ایراد کرد بر آن بود تا

^{۳۰} مثلاً: Home, IV, 64-5; 6, 347-8. در اینجا هزلت از معیارهایی که شلگل میان معد دورانی [مربوط به شهری در یونان باستان] و صومعهٔ وسمیستر کرده استفاده نکرده است.

^{۳۱} Home, 65. حلد اول این کتاب، ص ۲۱۸.

86. gusho

هزلت، لم، گیتس ۲۲۷

مستمعان را به آثاری علاقه‌مند کند که، گذشته از آثار شکسپیر، چندان مورد توجه نبود. ولی هزلت، برخلاف لم، آثار جان فورد را چندان نمی‌پسندید؛ (۱۹۹) همیشه نسبت به آثار بن جانسن نگرشی خصمانه داشت و از آرکیدیپا^{۸۷} می‌سیدنی سخت بیزار بود. در بحث از شخصیهایی نمایشنامه‌های شکسپیر می‌خواست که زیباییهای موجود در نمایشنامه‌های کم شهرت او را باز نماید. لکن از نمایشنامه‌های زنان سیکلدال وینزر^{۸۸} و رنج بیهوده عشق^{۸۹} و اشتباهات خنده‌انگیز^{۹۰} چندان خوشش نمی‌آمد. با تحسینی که معاصرانش از شعرهای شکسپیر می‌کردند موافق نبود؛ ونوس و ادونیس و لوکریس^{۹۱} را «بخدان» می‌نامد و سائتهای شکسپیر به واقع او را گنج کرده بودند. (۱۲۰)

هزلت دربارهٔ معاصرانش مطالب بسیار نوشته است. از عهدهٔ آزمون صعب شناختن بهترین هنرمندان زمان به وجه شایسته‌ای بر می‌آید. این آزمون چنان مشکل است که حتی بزرگترین منتقدان نیز پندرت در آن روستاید می‌شوند. اگرچه نگرش سیاسی هزلت مناسبانش را با وردزورت و گولدریچ ناگوار ساخته بود، همیشه آنها را شاعرانی بزرگ به شمار می‌آورد. محدودیتهای او – شکاکت و تجربه‌مداری بیادینش، بی‌اعتمادی به هر آنچه آن را عرفانی می‌شمرد – تنها در تالوانی او در درگ کویلاخان و کریستابل^{۹۲} ظاهر می‌شود. تحسینی که از اسکات می‌کند اغراق‌آمیز است، لکن باید در نظر داشت که در آن زمان معدودی نویسنده با اسکات قابل قیاس بودند. از این گذشته، چنین می‌نماید که هزلت حداکثر کوشش را به کار برده تا نسبت به اسکات، که او را بیشترین اصلی روزنامه‌نگاران محافظه‌کار می‌دانست و از او متنفر بود، متصفانه عمل کرده باشد.^{۹۳} هزلت در نظر نسبتاً نازلی که نسبت به بایرون داشت بی‌تردید چندان به خطا نرفته است؛ هزلت از اخلاقی‌گرایی و نیز «شلختگی» در سبک و ابتذال

• Howe, 19, 32-4 نقد کتابی که در Examiner مورخ ۹ ژوئن ۱۸۱۶ چاپ شد نقد معروف دربارهٔ کریستابل که در Edinburgh Review (اسپتامبر ۱۸۱۶) درآمد نوشتهٔ هزلت بیست Elisabeth Schneider با شواهد قانع‌کننده نشان داده که Thomas Moore آن را نوشته است

PMIA 70 (1955), 417-32.

• Howe, 11, 68 ← یادداشت Howe (11, 335) حاکی از اینکه خوب هزلت بی‌غلت بوده است. هر 10, 95 و 10, 325 ←

87. Arcadia

88. Merry Wives of Windsor

89. Love's Labour's Lost

90. Comedy of Errors

91. Lucrece

Kubla Khan 31, Christabel, دو شعر از گولدریچ

فکار بایرون انتقاد می‌کند. ظاهراً تنها در مورد دون خوان^{۹۳} است که از درک آن عاجز است. (۱۳۱۶) ارزیابی نازل او درباره آثار شلی نیز دست کم در نظر راقم این مسطور درست است؛ به ضعف شعرهای بلند شلی و «غموض شیخ وار یا زرق و برق دار» آثار او اشاره می‌کند، و تنها ترجمه‌هایی را سزاوار تحسین وافر می‌داند. (۱۳۲۲) کیشی را دوست می‌داشت و او را می‌ستود، ولی در مورد طرافلت و رفتار زنانه او غلظ کرده است. (۱۳۲۳) با تحسین بیش از حد در مورد نویسندگان کم اهمیت، مانند راجرز و کمیل و ساودی و مور، از اهمیت این قضاوتها نکاست. و حتی آثار کرب و لندر را متصفانه مورد قضاوت قرار داد. اگر در جابجوب درگیرهای سیاسی به موضوع بنگریم حتی ناگیر اقرار خواهیم کرد که با بیطرفی کامل عمل کرده است. هزلت از ملون مزاج و حذفها و هوسبازیهای دوست محبوبش لم نیز انتقاد کرد. (۱۳۲۴) نظر بسیار مثبت هزلت درباره جفری قابل درک است زیرا جفری حامی و منبع درآمد او و نیز الگوی موفقیت در نقد روزنامه‌ای مورد علاقه او بود.

هزلت به هیچک از گاستنهای نزدیکترین رفیقان خویش در نقد — یعنی سمیوتل جانسن و کولریج — مبتلا نبود؛ نه مین برستی متعصب بود، نه غفلت فروش، و نه واعظی جرب زبان، گرچه گهگاه سخت در بند سنت انگلیسی بود. لکن این سنت به نظر او گونگی و ناهنجار و ملهم از بان^{۹۴} می‌آمد و نه آبلو؛ (۱۳۲۵) در بدگویی معاصران از فرانسویان نیز شرکت نمی‌کرد. هزلت در برابر حملات وردزورت و کولریج از فرانسویان دفاع می‌کند و به مولتی و مولیر و حتی ولتر و روسو به راستی علاقه‌مند است. فقط ارزش تراژدی فرانسوی را درک نمی‌کند، و اظهار نظرهایش درباره راسین حاکی از درک عمیق هنر او نیست. غفیف‌نمایی رابچ در فرهنگ انگلیسی زمان بر او مؤثر واقع نشده، و هرگاه به تلقیح متن از مطالب «ناشایست» دست می‌زند صادقانه آن را به «تغییر در آداب» نسبت می‌دهد؛^{۹۵} رومشو و زولیت شکسپیر را با نیم‌نگاهی به کتاب شکسپیر برای خواننده‌های^{۹۶} باودلر^{۹۷} مورد بحث قرار می‌دهد (۱۳۲۶) و بی آنکه مطالب

93. Howe, p. 50. «حرب از قبل من تمام» «لال زلف» «ساکسنگ» «جودری می‌کند»

94. Don Juan, «حیرت‌های ناممکن از بایرون»

95. Pan, «در ادعای براد، جدای گنده و سبای و جادوگری و استعدادهای هنرشناسی مناس به از مسووت است»
یونانی بعد از او با یاد و نام من می‌بکی داشتند — توضیحات مترجم در پایان کتاب بحث جوان Apollonion and Demosion

96. Family Shakespeare

97. Thomas Bowdler (1754-1825)، «جلد انگلیسی که متن «سبلی» از آثار شکسپیر را در ده جلد چاپ کرد و هر آنچه را به نظر او خلاف ادب و ضایعانه خواند در محفل خانواده نبود از آن حذف کرد»
Boudlerize، «معنای واضح با حذف مطالب ناروا از نام او گرفته شده است»

98. John Sackling, «Ballad upon a Wedding»

هزلت، لم، گیس ۲۲۹

خلاف اخلاق بوکانجو و چاسر را تصحیح کند صریحاً به وصف آنها می‌پردازد. او از پندآموزی و اخلاقی‌گرایی ناشیانه رایج در میان منتقدان انگلیسی عاری است و از لحن واعظانه‌ای که در بسیاری از نوشته‌های کولریج مشهود است در آثار او خبری نیست.

ایشان بدان معنا نیست که هزلت زیباشناس بود یا حتی جنبه مشخصاً هنری را در ادبیات به‌طور بی‌تعلیل تشخیص می‌داد. علاقه او به سیاست و آثار اجتماعی ادبیات بیش از آن بود که به قلمرو هنری مجزایی اعتقاد داشته باشد. او کار ادبیات را انتقال عواطف می‌شمرد و از این رو میان آن و اقتاع و تبلیغ و بطوریکه فرقی قارقی مشاهده نمی‌کرد. هزلت به سادگی دریافته بود که «اخلاق‌پرستان نویسنده‌گان آنهایی هستند که به تلقین به عتف اخلاقیات بظاهر نمی‌کنند» (۱۲۷) و نسکیر — مثل املائی همه شاعران — «از هر نویسنده دیگری کمتر اخلاقی بود، زیرا اخلاقی مشکل از ناهمدلیهاست. حال آنکه قریحه او [نسکیر] منظم همدلی یا سرشت آدمی در تمام اشکال و درجات و ارجها و حسیطها بود» (۱۲۸) این عبارات را می‌توان در توصیف شیوه‌پندیدن هزلت و بیان مزیت خاص او نیز به کار برد. همدلی، «دریافت استنادانه همه سبکها و هر نوع و درجه کمال» (۱۲۹)

هزلت کار سنجش زیباییها و انتقال لذات ادبیات را به مخاطبانی جدید و شایق با وسایلی صورت داد که در موارد بسیار به تحلیل فکری و وضوح بصری هیچ ربطی نداشتند. لکن به سنت نثر به‌مدار بریتانیایی و ذوق غریزی آن وفادار ماند، و مشکل بتوان مسئولیت تحولات بعدی این سنت را متوجه او دانست — «گشت و گذارهای» من‌عندی استنادی ادیب «در میان شاهکارهای ادبی، ستایش و جک و جانه زندهای عاری از قوه تمیزی که دلائل و صاحبان آگاهیهای تبلیغاتی در روزنامه‌ها به آن مبادرت می‌کنند. اثر آبی روش او طوب بود. سنت یو»^{۹۸} «سنت» خویش را که به هزلت نسبت داد سرود، و عنوان نخستین مجموعه مقالات او — «چهره‌های معاصران» — ظاهراً ترجمه عنوان فرعی روح دوران هزلت است.^{۹۹} در انگلستان هم، د کوئینسی و لی هانت و مکالی^{۹۹} نقد عامه‌پسند را در مسیری بیش بردند که هزلت برگزیده بود. در میان شاعران، گیس مرید هزلت شد.

^{۹۸} «این مقالات به صورت طبع رسیده شده و به صورت به چاپ رسیده است» و می‌توانیم این عبارت را در حالت سرچشمی را بارنگر کنیم که «آنها همه» بوده است» — رگ.

Parvus contemporains (Paris, 1870), 2: 515.

^{۹۹} Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) ادیب و محقق ادبی فرانسوی

^{۹۹} Thomas Babington Macaulay (1800-1859)، دانشمند و شاعر و مورخ و مقاله‌نویس و شرح چهار نویسنده انگلیسی

در تاریخ نقد، به جان کینس (۱۷۹۵-۱۸۲۱) باید در پیوستی به بحث دربارهٔ هزلت پرداخت. کینس یک نقد کتاب نوشته، دربارهٔ دو اجرای ادمند کین [بازیگر شکسپیری] اظهار نظر کرده، در نسخه‌های خویش از آثار میلتن و شکسپیر و برتن حاشیه‌نویسی کرده، و در نامه‌های خصوصی نظر خویش را دربارهٔ شعر و شاعران ابراز داشته است، لکن او را نمی‌توان منتقد حرفه‌ای نامید.^{۱۰۱} کینس از لحاظ فکری به هزلت و وردزورت متکی بود. اگر گفته‌هایش را منفرداً بررسی کنیم حاوی مطلب تازه‌ای نیست، لکن برخی از گفته‌های برانکه‌اش نظر او را دربارهٔ ماهیت شاعر و شعر جنان قاعده‌مند می‌سازند که ذکر آنها در هر تاریخ نقدی جاست. آوای کینس منحصر به خود اوست و نباید اجازه داد که در صدای عام هماوازان رمانتیک غرق گردد.

کینس به هزلت علاقه‌ای وافر داشت؛ نوشته‌هایش را می‌خواند، نسخه‌ای از شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر او را حاشیه‌نویسی کرد، در سخنرانهای شرکت می‌کرد، «عمق ذوق او» را از جمله «سه بدیده‌ای که در دوران او موجب شادمانی است» می‌دانست، و «خدای درون»^{۱۰۲} هزلت او را سخت تحت تأثیر قرار داده بود. اثنا ارزیابی نازل او را دربارهٔ آثار جرتن^{۱۰۳} نمی‌سندید و معتقد بود که دربارهٔ شعر «گولها»^{۱۰۴} ی وردزورت و نیز اشاره به موی جوگندمی ساودی به خطا رفته است.^{۱۰۵} لکن سبک شرح‌های برشور کینس دربارهٔ بازیگری کین چیزی جز تقلید از هزلت نیست، و آرای محوریش دربارهٔ شعر کاملاً با نظرهای هزلت تطابق دارد.

معروف‌ترین و بارزترین قطعات نامه‌های کینس دربارهٔ توانایی شاعر در حذف شخصیت خویش و «توانمندی سلی»^{۱۰۶} اوست. «توانمندی سلی» در نظر کینس معنایی بسیار مشخص دارد، و آن توانایی «قرار گرفتن در میان تردیدها و رمزها و عدم اطمینانهاست، بدون آنکه در پی واقعیت و خرد باشیم» با این معیار، شاعر (و در ذهن کینس همیشه شکسپیر است که الگوی شاعر شمرده می‌شود) نباید متعهد باشد، و نباید — برخلاف نظر کولریج — فلسوفی باشد که «به نیکی از دانش راضی نتواند بود».^{۱۰۷} پس «توانمندی سلی» عبارتی است که درک کینس را از ماهیت نظریه‌ای هنری تعریف می‌کند و این نظریه با نظریهٔ فکری با پندآموز تفاوت دارد. کینس بارها امر صریحاً پندآموز را تنبیذ کرده است؛ با اشاره به وردزورت می‌گوید: «از شعری بیزاریم که حاوی نیمی آشکار نسبت به ماست»، «نمی‌خواهیم که با قلدری

۱۰۱ - «kenton» = حدن تول این کتاب، ص ۲۹۹، ۲۹۳ بحث عبور Dumones

۱۰۲ - Thomas Chatterton (1752-1770)، شاعر انگلیسی

102. «Gypsies»

103. «negative capability»

فلسفه‌ای را به ما تحمیل کند.» (۱۳۳) به نظر کیتس، شعرهای شلی بیش از اندازه تبلیغاتی است، و در تنها نامه‌ای که به او نوشت نصیحتش کرد که «عنان علو طبع را از دست ندهد» و بیش از این هنرمندانه بیندیشد و «هر شکافی را در موضوع شعر خود با سنگ معدن پر کند» (۱۳۴) لکن توجه به عملکردهای خاص شعر به معنای اعتقاد به زیبایی‌رستی^{۱۰۴} نیمه دوم سده نوزدهم و این نظر نیست که شاعر سازنده چیزهای صرفاً زیبا و زیستی و بی‌فایده است؛ بلکه بدین معنی است که کیتس «هرگز سطری شعر نسرودم که از کمترین شائبه فکر مخاطبان متأثر باشد» (۱۳۵) و سرودن شعر باید (چنانکه در موارد خاص برای خودش اتفاق افتاده بود) «چنان طبیعی باشد که وجود برگ بر درخت» (۱۳۶) «نبوغ شعر باید در آدمی راه رستگاری خویش را بیابد؛ قانون یا بند و اندرز نمی‌تواند آن را پروراند» این کار توسط حس و هشیاری میسر است. آنچه آفریننده است باید خود را بیافریند» (۱۳۷) بدین ترتیب، شعر در نظر کیتس عمده‌تأ بیان مافی‌الضمیر و بیان احساس است نه بیان اندیشه یا احکام اخلاقی.

کیتس، در حالات گوناگون، و بیشتر در اواخر عمر کوزاهش، متوجه اهمیت انسانیت برای شاعر شد. در حالتی‌ای عجیب که بر بهشت از دست شده میلتن نوشته تقابلی میان «هیجان بی‌ظنیر [او] نسبت به لذت شاعرانه» و «شور و شوق ترانه» می‌یابد و بر آن است که همین امر موجب شد که او در دوران بختگی خود «آبرهای را که چنین طنازانه مزارع بهشتی شعر» را فراگرفته‌اند در نوردد و «نعر سیاسی و دینی فاخر» بسراید (۱۳۸) از اینکه میلتن نتوانسته است علو طبع خود را مهار کند اصلاً متأسف نیست. کیتس در منظومه سقوط هابریون^{۱۰۵} تقابل نازمای میان شاعر و بیننده رؤیا قائل می‌شود.

مفاوت، نقیض صرف، نقطه‌های مقابل،

این یک مرهمی است برای جهانیان،

دیگری آنها را می‌آزارد.

شاعر به صورت کسی درآمده که

... آلام جهانیان آلام اوست،

و نخواهد گذاشت که آرام بگیرند. (۱۳۹)

لکن در نظر کیس این امر به هیچ وجه با پیش‌بینی او مغایرت ندارد که شاعر نباید مانند وردزورت خودمحمور و خودخواه و همانند استثنای عجیب ولی با الهیت از دیگر آدمیان جدا باشد. شاعر «بی‌خوبش است — همه چیز است و هیچ چیز نیست... آفرینش ایگو به‌همان اندازه شادش می‌کند که آفرینش ابعوجن^{۱۰۶}». آنچه فیلسوف یا فضیلت و تقوا را از جا به‌در می‌کند، شاعر متلون را خوش می‌آید... شاعر غیرشاعرانه‌ترین موجود عالم است، زیرا هویت ندارد و دائم در کار [آگاه کردن] و آنگندن چیزی جز خود است.» (۱۹۰) حربا، بروتنوس^{۱۰۷} — کولریج و هزل هم درباره شکسپیر دقیقاً همین اسعارها را به کار برده‌اند؛ کیس نیز، مانند کولریج و هزل، معتقد بود که چنین شاعری بودن منتهای خوشبختی است. «شکسپیر تنها مخلوق خداست که هم بهاست و هم بغایت خوشبخت.» (۱۹۱) لکن کیس هم گهگاه از اینکه امتیازات آدمهای معمولی را رها کرده و به جای آن وظیفه خطیر شاعری را برعهده گرفته متأسف است. نسبت به قدرتمندان اساسی نزدیک به حسادت دارد. به هر تقدیر، این مطلب بیشتر به شرح حال و روان‌شناسی کیس مربوط می‌شود تا به نظریه نقد.

نوجه کیس به شاعر و خلق و خوی و کار او معطوف است، و نه به معنا و ساختار شعر، او که صنعتگر جبره دینی بود حتماً به این امور اندیشیده و این مسائل را حل کرده است. لکن تعداد ضابطه‌هایی که بر جا گذاشته بسیار اندک است: علاقه‌اش به کاربرد متناوب مصونهای باز و بسته از طریق گزارش یکی از دوستانش به ما رسیده است. (۱۹۲) وصفی که از نحوه گفتار کین [بازیکر شکسپیری معاصرش] به دست داده حاکی از شدت علاقه او به حسنی ثلاثی حروف و کلمات^{۱۰۸} دریافت شعر است. از گفته‌های اوست که یک «قطعه شعر خوشنوا آنگاه از لغات حسی و روحی است. هرگاه که حروف و کلمات زبان به صورت نمادنگانهای زیبایی و تشابه‌های رمزآمیز سازندگی جاودانه ما رخ می‌نمایند لذت روحی به ما دست می‌دهد.» (۱۹۳) لکن این گفته، با کاربرد واژه «نمادنگاشت» که در نظریه دیدرو هم با آن مواجه شدیم، چیزی فراتر از امری و سوسائنگیز نیست. معمولاً کیس به همان زبان وردزورت و هزل از شعر سخن می‌گوید: شدت هیجان، انداخ، وهم، یا خیال. در آرای او بندرت به مفهوم افلاطونی برمی‌خوریم. در یکی از نامه‌های منقذم خود با لحنی افتخارآمیز ادعا می‌کند که «آنچه نزد قوه خیال زیباست لاجرم حقیقت نیز هست» (۱۹۴) و «آود خطاب به خاکستران

^{۱۰۶} Amoson، در سانسیدیه Cymbeline، شعر مصطفی و همسر مهران و ولفار سمنومسی

^{۱۰۷} Proteus، خدای دریایی که به میل خود می‌تواند به‌شکل دهد

یونانی^{۱۰۹} هم چنین خاطمه می‌یابد:

زیبایی حقیقت است، حقیقت زیبایی — این است تمام آنچه
در این دنیا خواهی داشت، و تمام آنچه به داشتن آن نیازمندی.

در اینجا نباید بگوئیم تا این گفته را در حکم بخشی از شعر و گفتار مخیل «خاکستر دان» تعبیر و تفسیر کنیم، گو اینکه چنین کاری برای درک کامل شعر ضروری است. این گفته، یعنی وحدت حقیقت و زیبایی، حتی به صورت مجزا از چارچوب شعر نیز، با عرض معذرت از بی.اس.الوت، حاوی معنایی کاملاً مشخص و قابل درک است؛ قطعه‌هایی نظیر آن در آثار هزلت نیز یافت می‌شود. هنر دریافت حقیقت است. هر چیز واقعی (و بنابراین حقیقی) زیباست.^{۱۱۰}

* این قطعه موضوعاً بخشی از مضمون بود ۱۰ است. نظریات آنها عبارتند از:

Middlton Murry, in *Studies in Keats*, Oxford, 1930; James R.Cobwell, in *Keats' Fancy*, Ithaca, 1945; and Cleanth Brooks, in *The Well Wrought Urn*, New York, 1947.

این گفته الوت که هم آن را می‌فهمد، در پایتخت بخش ۴ مقاله‌اش دربارهٔ دانته آمده است.

T.S.Eliot, *Selected Essays* (London, 1932), p. 256.

PDF.tarikhe
PDF.tarikhe

فصل هشتم: مادام دوستال و شاتوبریان

نئوکلاسیسم، چه از لحاظ «ذوق سلیم»^۱ به معنای دقیق آن و چه از نظر نظام قاعده‌ها و احکام^۲، در فرانسه پیش از هر کشور عمده اروپایی دوام آورد. اگرچه در زمینه‌های بسیار انقلاب فرانسه اساساً از سنهای گذشته روی گرداند، اما موجب احیای مجدد نئوکلاسیسم گردید و ناپلئون، حتی رسماً، کیش نئوکلاسیکی را در کف حمایت خویش گرفت. نقطه عطف سال ۱۸۱۴ است که ناپلئون سقوط کرده و نخستین جاب‌سخنانه‌های شنگل و دریاره آلمان^۳ مادام دوستال در فرانسه منتشر شده است. لکن حتی پس از بازگشت خاندان بوربون‌ها به تخت سلطنت، مدافعان ارزشهای ادبی پیشین، با پشتیبانی حکومت و فرهنگستان، احساس کردند که می‌توانند با گرایشهای تازه جاذبه مبارزه کنند؛ در این میان سردمداران تمایلات سیاسی نیز که فروپاشی نظام نئوکلاسیکی را مظهر سقوط سلطه سیاسی و فرهنگی فرانسه می‌دانستند به یاری آنها شتافتند. نشریهای فکاهی، موسوم به *گوتوله جوان*^۴، در ۱۸۱۴ پیمان‌نامه ریشخندآمیز و ساختگی اتحادیه رمانتیکها را به امضای مادام دوستال و شنگل و دیگران منتشر کرد و هدف آن را نابودی قطعی زبان و ادبیات فرانسه خواند.^۵ در ۱۸۲۲ گروهی از اوباش بازیگران انگلیسی را از تئاتر بیرون کردند و فریاد می‌زدند «مرده باد شکسپیر! او آجودان دوک ولینگتن^۶ است.» (۱)

۱ این پیمان‌نامه را در (۱) سبید، مقاله دیگری نیز که در ۲۰ ژانویه ۱۸۱۵ در همین نشریه چاپ شد حاکی از وجود تشابه میان اشغال فرانسه توسط نیروهای متغلب و هجوم نظریات رمانتیک است (۲)

(1) Egli, *Le Débat romantique en France*, pp. 261-2.

(2) Egli, pp. 264-7.

1. good taste

۲ rules and prescriptions ← حسد اول این کتاب، ص ۱۴۴-۴۵

۳. *De l'Allemagne*

۴ *Le Nain jaune*

۵ Duke of Wellington، سردار انگلیسی که ناپلئون را شکست داد

اما نظریه تازه در دهه ۱۸۲۰ پیش از پیش رواج یافت. این نظریه در کتاب راسین و شکسپیر^۶ استنادال (۱۸۲۳) و بحثهای مفعول نشریه گلوب^۷ (۱۸۲۴-۱۸۳۱) و بالاخره در بینگنار هوگو بر کرومول^۸ به طور جامع بیان شده است. پس از پیروزی ارتانی^۹ هوگو در فوریه ۱۸۳۰ در حرفهای نمایشی فرانسوی تغییر قاطع پدید آمد. در تقدایی- ورود سنت پو جوان به صحنه بهترین نشانه تغییر است. او با نشریه گلوب همکاری کرده بود. ولی پس از انتشار کتابش درباره شعر سده شانزدهم فرانسه (۱۸۲۸) و مجموعه مقالاتی که در همان سال درباره ساعران کلاسیک فرانسه در روز دو باری^{۱۰} آغاز کرد سیاسی انتقادی مشخص شد. پس با روندی طولانی و دردناک مواجهیم. روندی که برای ادبیات فرانسه بغایت مهم بود. و چون فرانسه هنوز تگونی اقوام رومیایی زبان^{۱۱} - و تا حدودی اسلاوی زبان - بود اهمیت بین المللی نیز داشت. انگلستان و ایالات متحد عمدتاً تحت تأثیر بلاواسطه کتاب درباره آلمان مادام دوستان بودند. این کتاب بر کارلایل و امرسن که در طلب آرای جدید آلمانها بودند اثر بسز داشت. لکن اثر از منظر تاریخ عمومی آرای انتقادی به فرانسه پیگریم. آن را حائز اهمیت چندانی نخواهیم یافت. در میانجیات درباره شمال و جنوب، امر کلاسیکی و رمانتیکی، مسیحی و مشرک، وحدتهای سه گانه، خرد و احساس و جز آنها، که بحثهای آن زمان آکنده از آنهاست. منگی بتوان مطلب تازه‌ای یافت که پس از آن در انگلستان و آلمان مطرح نشده باشد. استنادال سده‌های دکتر جانسن را بر ضد وحدتهای سه گانه تکرار و حتی آنها را کلمه به کلمه نقل می‌کند بی آنکه منبع طویش را ذکر کند. تیوخ، صرافت طبع، گرایش به شعر غنایی، مسائل اصلی عبارت از این بودند: در نمایشنامه‌نویسی، ضرورت رها کردن قواعد و پرداختن به ساختارهای آزادانه؛ نمایشنامه‌های تاریخی، یا صفت جدید محلی؛ و بعدها، پیش از پیش، آمیختن سبکها، بازی گمادی به معنایی که شکسپیر شادی و غم را با هم می‌آمیخت. در زمینه نقد بحثی آنتنیر بر سر رها کردن حتمیات قدیم در مورد قواعد و نوعهای ادبی در جریان بود. گرایش به نقد محاسن به جای معایب و انتخاب چنین نقدی به جای نقد خنکی بسین و توجه پس از پیش به ریشه تاریخی و تنوع و حتی نسبت ذوقی سادتها همه دستاوردهایی است که از مدتها پس در انگلستان و آلمان مطرح شده بودند. در جارجوب ادبیات فرانسه، کتابی چون مادام دوستان و شانورمان ارزش تاریخی بسزا دارند. اما حدود سی سالی که در این فصل موضوع بحث ماست از لحاظ تاریخ عمومی نقد فی‌نفسه چندان اهمیتی ندارد. نقد فرانسوی، که در سده هفدهم رحمدار نقد اروپایی بود و در نیمه اول سده هجدهم نیز بر آن

6. Racine et Shakespeare

7. Globe

8. Cromwell

9. Hernani

10. Revue de Paris

11. Romantisme

تأثیری زرف داشت، از لحاظ ابتکار و ابداع از انگلیسیان و آلمانیها عقب افتاد. لکن بس از جذب آرای تازه بار دیگر در دهه ۱۸۳۰ با نوشته‌های سنت ژرژ و در دهه ۱۸۵۰ با آثار ایبولیت بن جلوه کرد و کم‌کم مقداری از نفوذ پیشین خود را بازیافت.

ولی پیش از برداشتن به مادام دوستان، لازم است که به منتقدان معروف به منتقدان امپراتوری (زوفروا)^{۱۶} و فینس^{۱۷} و اوقمان^{۱۸} و دوسو^{۱۹} نظری اجمالی بیاوریم. زولین لویی زوفروا (۱۷۴۳-۱۸۱۴) به وضوح از همه آنها برجسته‌تر است. او مبتکر چاپ نوشته‌های مسلسل به صورت باورقی^{۲۰} بود و از ۱۸۰۰ تا ۱۸۱۴ در مجلهٔ مباحثات^{۲۱} مقالاتی در نقد تئاتر منتشر کرد که بعداً به نام سیری در ادبیات نمایشی^{۲۲} به چاپ رسید (۱۸۱۸). زوفروا زمانی باورقی‌نوسی را آغاز کرد که ۵۷ ساله بود و در حکم منتقدی جا افتاده، که از ۱۷۷۹ تا ۱۷۹۰ سردبیر سالنامهٔ ادبی^{۲۳} شده بود. در این شغل جانشین اِلی فرزون^{۲۴} (۱۷۱۸-۱۷۷۶) بود. همان مبارز دیر راه دین که با ولتر درگیر شد. موضع انتقادی زوفروا مدتها پیش از آنکه باورقی‌نوسی را شروع کند تثبیت شده بود. این موضع در اصل نئوکلاسیکی و به شدت برخلاف «فرزانگان»^{۲۵} و انقلابیون است. کرنی و راسن و مولیر قهرمانان مورد علاقه او هستند؛ ولی برخلاف لا هارب، زوفروا برای نمایشنامه‌های ولتر اهمیتی قائل نیست. او از نظریات و گمدهای دیدرو و نیز بومارشه^{۲۶} «خرابکار» بیزار است. انحطاط ترازوی فرانسوی و رواج ملودرام و گمدهی طبقهٔ میانه‌حال معاصر را نشانه‌هایی از دوران جدیدی می‌داند که در نظر او سخت نگران‌کننده است. در عین حال، توجه به ضرورت‌های تاریخی و اوضاع اجتماعی ادبیات موجب تعدیل در جزم‌اندیشی او می‌شود. هرگاه احساس می‌کند که امری جامعه و دین را در معرض خطر قرار داده با خشونت بسیار واکنش نشان می‌دهد. بر آن است که نقد «خشن» از نوعی که او می‌نویسد خادم حکومت و «ذوق سلیم و اخلاقیات سالم و شالوده‌های جاودانهٔ نظم اجتماعی» است. (۲۷) اگرچه گهگاه در مورد ناجیز بودن نفوذ اخلاقی تئاتر با روسو همراهی است. خواهان آن است که نیروهای

۱۶. Julien-Louis Geoffroy (1743-1814)، مسند ادبی فرانسوی

۱۷. Charles-Maurice de Fénelon (1767-1850)، منتقد ادبی فرانسوی

۱۸. François-Benoît Hoffman (1760-1828)، نمایشنامه‌نویس و مسند فرانسوی

۱۹. François-Joseph Dussault (1769-1824)، مسند فرانسوی

۲۰. feuilleton

۲۱. Journal des débats

۲۲. Cours de littérature dramatique

۲۳. Année littéraire

۲۴. Étienne Fréron

۲۵. les philosophes - حلقهٔ نول اثر گنات، ص ۲۲۵، ۲۲۶

۲۶. Pierre-Alexandre Chénier de Beaumarchais (1732-1799) - ص ۱۰۰

انتظامی نویسندگان بد را تیه کنند. (۳) با وجود این، آثار نمایشی را بیشتر به عنوان نشانه‌هایی از روحیه و آداب زمان بررسی می‌کند. دربارهٔ جامعه و رابطهٔ آن با تصویر اجتماعی که بر روی صحنه ترسیم می‌شود آرای هوشمندانه‌ای ابراز کرده است. با استنعار کامل به این امر که دوران وحشت^{۲۴} متعاقب عصر احساسات‌گرایی^{۲۵} پدید آمده، نسبت به ستایش بسیار احساساتی و برضطراق فضیلت بدگمان است. «ارافال در جامعه‌ماند، و فضیلت بر صحنه [تئاتر] فراموشی می‌کند.» (۴) تئاتر، حتی در آرمان‌هایی که مطرح می‌کند یا رفتارهایی که به باد تمسخر می‌گیرد، همواره تملق‌گویی عواطف و زشتهای مرسوم است.

گاهی نگرش تاریخی ژوفروا به اوج واقعی می‌رسد: در مقاله‌ای که در نقد ترجمهٔ فرانسوی مجلهٔ نمایشنامه‌نویسی هامبورگ^{۲۵} نوشته مدارا را به لسینگ توصیه می‌کند و می‌گوید که لسینگ باید به این واقعیت توجه می‌کرد که فرانسویان هرگز نخواهند توانست ترازوی ارسطویی ناب بنویسند، وانگهی کیفیت امر تکان دهنده و رقت‌انگیز صرفاً به ذوق قومی بستگی دارد. (۵) با این حال، او خود نیز با معیارهای ولتر و با همان شدت شکسیر را تقیح کرده است. هملت منشی جرندیات است و لیرشاه یک رشته خزعبلات و مکبت نشانه‌ای بارز از توحش انگلیسیان. ژوفروا شکسیر را خام و خالص به صورت سندی تاریخی می‌خواهد و از این رو، اقتباس‌های ژان فرانسوا دوسیس^{۲۶} از آثار او به نحوی که خوشایند ذوق فرانسویان باشد خشم او را بر می‌انگیزد. او هونتوت^{۲۷} خود را عریان می‌خواهد، نه در بند تن پوش اروپایی. (۶)

نقد‌هایی که ژوفروا دربارهٔ نمایشنامه‌ها نوشته بیشتر به بحث راجع به شخصیت‌های نمایشی و اخلاقیات و بازیگری محدودند و او به هنر نمایشنامه‌نویسی و تصویرکلی اثر بی‌اعتناست. فواید را نماد نظم می‌شمارد و به دقت آنها را بیش رو دارد اما با وجود این، با نوآوری در موضوع نمایش مخالف نیست. بر آن است که می‌توان درونمایه‌های شهسواری و دین را جایگزین اساطیر باستان کرد. (۷) گاهی مایهٔ اصلی اثر نویسنده‌ای را که می‌پسندد با مهارت به ضابطه در می‌آورد؛ مثلاً احساس وظیفه که نزد فهرماتان زن و مرد در آثار کرنی بسیار اهمیت دارد یا «عشق ناگهانی» که در نمایشنامه‌های ماری^{۲۸} تکرار می‌شود؛ (۸) اما او، که دست کم از ۱۷۸۷ معتقد شده که ذوق سلیم برای حفظ نظم ضرورت دارد، بیش از هر چیز با

^{۲۴} در مقالات هراسه، سالهای ۱۷۹۳، ۱۷۹۴ که ملی آن هراسان نی فرانسوی اعدام شدند.

^{۲۵} 24. sentimentalism

^{۲۵} 25. Hamborgische Dramaturgie

^{۲۶} ۲۶. Jean-Francois Ducis (1733-1816)، شاعر فرانسوی و مترجم آثار شکسیر.

^{۲۷} ۲۷. Hattemot، فرمی جادویش در جنوب آفریقا.

^{۲۸} ۲۸. Pierre Corneille de Chamblan de Marivaux (1688-1763)، نمایشنامه و رمان‌نویس فرانسوی.

احساسات‌نگری و امر دهشت‌انگیز و ایجاد دلهره محض بر روی صحنه مبارزه می‌کند. (۹) گرچه ژوفروا اندکی پیش از بازگشت سلطنت درگذشت، از لحاظ روحی به آن دوره متعلق است زیرا نزد او نیز سنت و دین و کلاسیک‌های قرن هفدهم بغایت ارزشمند بودند. اعتقاد راسخش به حتمیات باعث نشد که به تنوع تاریخی ادبیات و شرایط اجتماعی آن بی‌اعتنا باشد، و به رغم محدودیت‌هایش، چنین ترکیبی نادر و در عین حال متلفی و، بی‌تردید، نماینده این لحظه تاریخ است، او به گذشته تعلق دارد، لکن نسبت به مسائل تازه، در عین تازاحتی و بیزاری از آنها، استعوار دارد.

مشرّب جدید اصالت تاریخ با کتاب بررسی ادبیات در جارجوب مناسبات آن با نهادهای اجتماعی^{۲۹} (۱۸۰۰) نوشته مادام دوستان (ازمن بکر^{۳۰}، ۱۷۶۶-۱۸۱۷) به فرانسه وارد می‌شود. کتاب دوم او، درباره آلمان (۱۸۱۳)، راه را برای ورود ادبیات آلمان به فرانسه باز و مجادلات رمانیکی بس از ۱۸۱۴ را آغاز کرد. توجه خارق‌العاده‌ای که مادام دوستان به خود جلب کرد و هنوز هم می‌کند با ارزش واقعی نوشته‌هایش تناسب ندارد. بی‌تردید شخصیت سیاسی بزرگی بود که با ناپلئون به مبارزه پرداخت؛ احتمالاً به استثنای مادام داسیه^{۳۱}، نخستین بانوی متفرد برجسته تاریخ است؛ گدبانوی قلعه و محفل ادبی است که در آن دربار کوچکی متشکل از مردان نام‌آور ائمران کونسان^{۳۲}، اوگوست و پلهم شنگل، سیسمنودی^{۳۳}، و نظایر آنها را گرد آورده بود. کامجوبیه‌ای او حتی امروز حس کنجکاوی افراد را برمی‌انگیزد. قدرت درخشان در خونس‌صحبی و سخاوت مالی‌اش (که بر سرمایه‌گذارهای عظیم در مسغلات واقع در امریکا منکب بود) اظهار همگان را به او جلب کرده بود، لکن ما باید فارغ از شخصیت و شهرت تاریخی به ارزیابی کتاب‌هایش بپردازیم.

بررسی ادبیات به هیچ وجه به پای درباره آلمان نمی‌رسد. اثنا هدفی که در مد نظر دارد عالی است. در این کتاب کوشیده است تا «تأثیر دین و آداب و قوانین را بر ادبیات، و تأثیر ادبیات را بر دین و آداب و قوانین» نشان دهد. (۱۰) بنابراین به موضوعی می‌پردازد که دوبو^{۳۴}

29. *De la Littérature considérée dans les rapports avec les institutions sociales*

30. Germaine Necker

۳۱. Madame Dacier (Anne Lefèvre) (1654-1720)، مترجم انبیا و اودیسه و مشخص برجسته

ادبیات یونان و روم

۳۲. Benjamin Constant (1767-1830)، سیاستمدار و بنسده فرانسوی

۳۳. Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi (1773-1842)، مورخ و اقتصاددان سوئسی

۳۴. Jean-Baptiste Dubos (1670-1742)، باستان‌شناس و مورخ فرانسوی و مؤلف تأملات انتقادی درباره

شعر و نقاشی

و مارمونت^{۳۲} و جامعه‌شناسان اسکاتلندی و هردر بیس از او به آن پرداخته بودند؛ در این راه هم با عزمی راسخ گام می‌نهد و موضوع تاریخی اصلی را در عنوان کتاب وارد می‌کند. ولی کتاب مناسفانه با سطح‌نگری انتظاراتی نیست که اهداف اعلام‌شده‌اش برمی‌انگیزند. بسیاری از مطالب کتاب به ادبیات ربطی ندارد و نمونه دیگری است از نگرش اجمالی به تاریخ مغرب‌زمین به شیوه نظر بردارانه‌ای که مطلوب نویسندگان قرن هجدهم بود. بسیاری از مطالب آن نیز بیانات غزوا و انتزاعی درباره فضیلت و شکوه و آزادی و شادی است. مهم و برخطمطراقی و چنان غازی از محتوای ملموس که خلاصه کردن آن مشکل است. با وجود این، نطفه نظریه‌ای ادبی در کتاب موجود است و برداشت نویسنده درباره شعر به وضوح مشهود است. این برداشت در اصل همان نظر دیدرو در اوایل کار اوست: شعر همچنان است، شعور است، رقت است. سوداست، اندوه برحلاوت است. مأثل دیخور است. مادام دوستانال. با عجله‌ای که تاریخ به مناسبت آن او را ر شبیه کرده، صبح آسبان را در آغوش گرفت و او را والد بزرگ توح محبوب خویشی در شعر و نثر مشتاق خواند. روسو و برناردن دو سن پیر^{۳۳} و یانگ^{۳۴} و گری را حق با او در یک گروه قرار داد و آسبان را استادان شعر راستینی شمرد که روح را به گریستن وامی‌دارد و بنابراین خواننده را به فضیلت رهنمون می‌گردد. قطعه‌هایی که به نظر می‌رسد در آنها از رمان آداب^{۳۵} حمایت شده اجتناکه قبلاً نیز در گفتار درباره انواع امر داستان^{۳۶}، ۱۷۹۵، چنین کرده و امر شگفتانگیز را در رمان خوار شمرده بود. ضمناً حاوی توصیه شعور و تحلیل روسووار عواطف و هیجانات است. حتی دفاعی در کتاب جدید از امر قرون طبعی، از ساحرگان و انساج در نمایشنامه‌های شکسپیر، مولود تمایل او به اختشانات عاطفی است. او صرفاً به دنبال آمار وحشت و اهت و لرزه‌های امر دهشت‌انگیز است.

این نظریه همچنان‌مدار را بدون هیچ تناسبی با اعتقاد به کمال‌پذیری و ایمانی پرشور و دیوانه‌وار به پیشرفت ترکیب کرده است. ایمانی که با خلافت‌اش به امر سودایی و سنایشی که از آسبان می‌کند سازگار نیست. مادام دو سال همان دیدگاه دوگانه‌ای را دارد که در مورد نامس وارتن و ریحارد هرد و هوبلر وصف کردیم ولی با این تفاوت که در مورد او نقابلی چنان است که عصاد آن به وضوح هویدا است. از لحاظ ظری، مادام دوستانال بر آن است تا هنرهای مربوط

۳۲ (1723-1799) Jean-François Marmontel «دست فراموشی درباره او» - چند اثر این کتاب، ص ۱۱۷، ۱۱۸.

۳۳ (1732-1814) Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre «برسیده فراموشی»

۳۴ (1765-1848) Edward Young «نقد هنر شاعری»

۳۵ «A Tale of Two Cities» - براساس یک طرحه در ۱۸۵۹ نوشته شده توسط چارلز دیکنز

39, Essai sur les femmes

به فوئد خیال را، که پیشرفتی در آنها حاصل نمی‌شود، از اختراعات و علوم و سیاست و خلاقیات متمایز سازد زیرا گروه اخیر منظم و بی‌وقفه رو به پیشرفت می‌روند، و این امر حتی شامل شعور نیز می‌شود که پیشرفت آن یویژه در بهبود وضع زنان مشهود است. لکن قادر نیست که این دو اعتقاد را، یعنی بدوی بستنی را در مورد شعر و عقل مداری را در مورد حیات اجتماعی، از هم جدا نگاه دارد. مادام دوستان، با وجود تیریکی که به مناسبت ترسیم آداب و رسوم و طبیعت به قدیمترین نویسندگان می‌گوید، باز هم تاریخ ادبیات را به رغم نظریه خویش منظمین پیشرفت مستمر نزاکت و شعور و رفقی می‌بیند که مستقیماً به روسو و پانگ می‌انجامد. او همواره نویسندگان روم باستان را برتر از نویسندگان یونانی می‌شمارد، زیرا نه تنها از آنها فلسفیه — یعنی روشنفکرتر و خردگراتر — بلکه حساستر و ظریفتر و فرهیخته‌تر نیز هستند. قرون وسطی نیز در این طرح پیشرفت وارد شده زیرا مسیحیت به حیات باطنی عمیق بخشید و موجب بهبود وضع زنان شد. مادام دوستان فکر تعالی میان شمال و جنوب را از دویو و پلر اقتباس می‌کند و به وضوح جانب شمال را می‌گیرد. (۱۱۱) با استفاده از نظریات مربوط به تأثیر اوضاع اقلیمی که از زمان مونسکیو* و دویو رایج بوده، ادبیات شمال را «اندوه بر سر مرگ مآکاتل اقلیمی مه‌آلود» وصف و آن را با جنوب مقایسه می‌کند که ادبیات آن طاهره‌تر آکنده از «تصویرهای تازگی و جوهرهای آب زلال و سایه‌بانهایی است که ما را از آسفت سوزان خورشید حفظ می‌کند». (۱۲۲)

تاریخ ادبیات مادام دوستان با فاقد وصف دقیقی است و با اگر به ذکر آنها پرداخته غایب مهم با اشتباه است. بحث او درباره ادبیات یونان مضحک است. یونانیان به زعم او فاقد «فلسفه اخلاقی» و «شعور عمیق» اند. آثار ایشیل عاری از نتیجه اخلاقی است. افلاطون فاقد روش، و فلسفه مابعدطبیعت او عجیب و غریب است. مورخان یونانی فقط رویدادها را دنبال می‌کنند و به شخصیتها و علل اعتنا نمی‌کنند. (۱۳) جرم عمده یونانیان مقام نازلی است که برای زنان قاتل اند؛ تلماخوس که به پتلوپه^{۲۱} دستور می‌دهد سکوت اختیار کند حتماً تصویر مردی را به ذهن مادام دوستان متبادر ساخته که به خود او چنین فرمانی داده باشد. (۱۴) به ادبیات لاتینی با همدلی و دانایی بیشتر پرداخته، ولی چنین می‌نماید که از نوشته‌های قرون وسطی بکلی بی‌خبر بوده است. آثار تائته، گرچه حاکی از قدرت و توان است، حاوی عیوب بیشمار زمان الوست. (۱۵) حتی با ادبیات انگلیسی، گذشته از برخی از نوشته‌های قرن هجدهم و برخی از آثار شکسپیر و مبلن، آشنایی ندارد. سرخوش و بی‌خیال اظهار علیده می‌کند که انگلیسیان

* Charles-Louis Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755)، بنیان‌گذار جرحیه تفکر سیاسی

^{۲۱} Telemachus (تلماخوس) از شخصیت‌های یونانی، پس از پتلوپه (Penelope) و اودیس

«خصیلت قومی خویش را رها کردند تا از ایتالیایها تقلید کنند» و والر و کاولی و «داون»^{۴۲} (ظاهر جان دان) و جاسر را شاهد مثال می‌آورد. (۱۶) فصلی نیز که به آلمانیها اختصاص یافته نئک‌مایه است. تنها دو کتاب را مورد بحث قرار داده است: ورتنر گوته و پروتئوس بیگانه^{۴۳} ویلاند. در میان ایتالیایها، اریوستو را از همه بیشتر می‌پسند و می‌گویند که «احتمالاً بزرگترین شاعر عصر جدید» است. (۱۷) ولی به پترارک، که مبنگر مضامین عاری از ذوق بود، و بوکانجوی بی‌نزاکت و ناسو علاقه‌مند نیست (در مورد ناسو معتقد بود که در عین اینکه شاعری متکلف است دارای سودایی مزاجی لازم نیز هست).

آثار شکسپیر را با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار می‌دهد ولی او نیز باید خود را با بی‌سفره‌های مادام دوستال سازگار سازد. شکسپیر شاعر سودایی مزاج بزرگ و در آفرینش امر رفت‌انگیز استاد است. از تعریف شکسپیر از فواید با این استدلال آشنا دفاع کرده که اینها قواعدی صرفاً مربوط به زمان و مکان‌اند و ضرورتی نداشته که او از آنها متابعت کند. لکن بر آن است که اصول جاودانه ذوق را نیز زیر پا گذاشته است؛ آمیختن ترازوی و کم‌دی و نمایش امر نفرت‌انگیز را از عیوب واقعی او می‌داند. مادام دوستال استفاده از امر شگفت‌انگیز را در آثار شکسپیر، در صورتی که از لحاظ عاطفی مؤثر باشد، تحمل می‌کند. لکن، اگرچه از ساعره‌های مکتب تعبیری نمایی به دست می‌دهد، با این حال معتقد است که بدون آنها بی‌نام‌نامه بهتری می‌بود. (۱۸) ولی کمدهای شکسپیر را درک نمی‌کند و فالستف را «تصویری مسخره‌آمیز و عامه‌پسند» می‌نامد. (۱۹)

فضاوتش دربارهٔ کسی دوران بازگشت سلطنت تقریباً همان است که بعداً چارلز لم اظهار داشت. آن را تقریباً بکل عاری از واقعیت‌های انگلیسی می‌داند. و معتقد است که تماشاگران انگلیسی همان لذتی را از کمدهای کانگرو^{۴۴} می‌برند که از داستانهای پریوار، این نمایشنامه‌ها در نظر آنها حاوی تصاویر موهوم و شگفتی‌انگیز دنیایی است که به دنیای ایشان شباهتی ندارد. (۲۰) در نظر او، چنین هنری به مراتب نازلتر از هنر مولیر است. زیرا مولیر آثار خود را بر زندگی در جامعه‌ای واقعی استوار ساخته است. شعر پندآموز و تأمل‌آمیز جستار دربارهٔ نوع بشر^{۴۵} بوب و افکار شائسته ینگ و مرلیه^{۴۶} گری را پیش از دیگر اشعار انگلیسی می‌پسند. سایش جیمز تامسن را از عشق مینتی بر زنانوبی در بهار^{۴۷} نقل می‌کند و قوه خیال آکنده با دلنگی ینگ را «صیغهٔ عام شعر انگلیسی» می‌شمارد. (۲۱) آثار ریچاردسن و

42. «Downe»

43. *Peregrine Proteus*

William Congreve (1670-1729) ۴۴

نمایشنامه پریوس انگلیسی

45. *Essay on Man*46. *Elegy Written in a Country Churchyard*47. *Spring*

استرن را نیز تحسین می‌کند و معتقد است که این اسلوب بالاخره به اسلوب بزرگترین نثر نویس
یعنی روسو منجر می‌شود.

پس ستایش از رقت و شعور در ادبیات قرن هجدهم انگلستان که آسیای محبوب او را نیز
شامل می‌شود) با آن قسمتی از آثار ادبی فرانسه که مورد پسند اوست سازگار است. لطافت طبع
راسین و فنلون را تحسین می‌کرد اما فقط به تانکرده^{۴۸} و لئور که می‌رسد از خود بیخود می‌شود،
زیرا این اثر موجد هیجانانی بیش از آنچه از آثار راسین به دست می‌آید، یعنی «اتوای وجد
روحی»^{۴۹} می‌شود. (۲۲) روسو را نیز، که نخستین رساله انتقادی (با، بهتر بگوییم، غیرانتقادی)
خود را به او اختصاص داده، مجدداً می‌ستاید. حتی اگر در مقام منتقد نیز چیزی کشف نکرده،
«همه چیز را با آتش هیجان مشتعل می‌کند» (۲۳) در نظر او به آتش کشیدن وظیفه اصلی
ادبیات است: او هیجان پسند است و به سخن بردازی و نیز اخلاقی‌مداری و مشرب اصالت
فایده گرایش دارد. شاهکارهای ادبی موجب وجد و شغب ما می‌شوند و ما را از خود بیخود
می‌کنند. «فضیلت انگیزه‌ای غیرارادی می‌شود، جنبشی که به جریان خون وارد می‌گردد» (۲۴)
در این مرحله مادام دوستال وسیله‌ای برای تمیز دادن ادبیات متخیل از بلاغت ندارد.

دربارۀ ارزش شعر تردید دارد و به وضوح نثر هیجان‌زده روسو را به هر اسلوب بیانی دیگری
ترجیح می‌دهد. لکن تفاوت میان چنین نوشته‌ای را با بلاغت یک وکیل دعاوی یا حتی یک
مکالمه درک نمی‌کند. او که در زمان جمهوری و درست در آوان به قدرت رسیدن نابالغون از
آینده ادبیات سخن می‌گوید تأثیر ادبیات را عمده‌تاً عقلی و اجتماعی می‌شمارد. درست است
که ادبیات قدیم فایده‌ای صرفاً غیر مستقیم دارد، نویسنده عصر جمهوری «می‌تواند منجی
باکدلی باشد، خودکامگی را براندازد، و خود را وقف خوشبختی نوع بشر کند» (۲۵) بنابراین،
نویسنده جدید عمده‌تاً خطیبی است که باید، گرچه به صورت مکتوب، آرای فلسفی (به معنای
فرانسوی آن) را تشریح کند و در عین حال چیزی از جنون افسردگی^{۵۰} «این فاسدترین قرنها»
را به خواننده منتقل سازد. (۲۶) او معتقد است که اعتقاد راسخ و خلوص نیت ضامن حقیقت‌اند
و احساس به خطا نمی‌رود. پس به هر ترتیب که هست، ایمان برشور به پیشرفت و
جمهوریخواهی را با احساس سودایی نسبت به حیات آدمی ترکیب می‌کند که نزد او هم
غم‌انگیز و هم مطبوع است. آنگاه که به طور مشخص به اتوای ادبی سنتی، تراژدی و حماسه و
شعر عشایی، اشاره می‌کند به این نتیجه می‌رسد که انحطاط ذوق و تراکت مولود انقلاب است،
ولی تنها آن نوآورهایی را برای شاعر فرانسه با احتیاط بسیار توصیه می‌کند که بتوانند آن را به

48. *Tancrède*49. *rapture (volupté)*50. *melancholia*

سوی نژادی تاریخی سوق دهند. (۲۷) در زمینه شعر با دولیل^{۵۱} و فونتان^{۵۲} و سن لامیر^{۵۳}، مقلدان شعر توصیفی انگلیسی، موافق است؛ در مورد رمان خولستار نثر شاعرانه به اسلوب روسو و برناردن دو سن پیر، یا رمان شعوری^{۵۴} است که نویسنده زن نوشته باشد. ادبیات باید تأثیر اجتماعی داشته باشد. هیجانات آن باید ما را به فضیلت رهنمون گردند، فضیلت جمهوریخواهی و روشنفکری و آزادخواهی. گشت ارتباط میان این تأثیر یا تعبیرات انتقادی او مشکل نیست؛ فضیلت در نظر او هیجان است، روشنفکری همدلی است، آزادخواهی عمدتاً احساسی قلبی است. بدین ترتیب، تضاد میان خردورزی بی حاصل و آزادگی عاطفی روسووار را به صورتی حل و فصل می‌کند. این تضاد از دیده منتقدان معاصر دور نمائند؛ فونتان و شانویریان دقیقاً به آن اشاره کردند. (۲۸) و جندی نگذشت که ترقی سریع ناپلئون آرمان ادبیات جمهوریخواه را کارلم یکن ساخت. این کتاب در فرانسه اثری بر جای نگذاشت.

درباره آلمان مسئله دیگری است. حتی داده‌های تاریخی کتاب موجب شهرت بسزای آن شدند؛ در ۱۸۱۰ به چاپ رسید ولی میزان حکومتی اجازه انتشار به آن ندادند. دوک ژوبگو^{۵۵}، وزیر ناپلئون، در نامه معروفی که مادام دوستانل آن را در پیشگفتار خویش بر کتاب چاپ کرد، گفته است که کتاب «فرانسوی نیست». درباره آلمان را در اکتبر ۱۸۱۳، تقریباً همزمان با نبرد لایپزیگ، در لندن چاپ کردند و ترجمه انگلیسی آن هم در دسامبر همان سال منتشر شد. بلافاصله پس از اشغال فرانسه توسط متفقین در مه ۱۸۱۴، چاپ دیگری در پاریس به عمل آمد. چاپ کتاب واقعه‌ای سیاسی به شمار می‌آمد که از لحاظ هدف با گرماتیا^{۵۶} تاسیتوس قابل قیاس بود. فرانسویان با تصویر قوم متفکران و شاعران پاکدل و مخلص و بهره‌زکاری آشنا شدند که آمال سیاسیشان معدود و احساسات قومیشان اندک بود؛ البته رویدادهای تاریخی سالیانی که از نگارش تا چاپ کتاب سیری شد صحت این تصویر ساده و زیبا را رد کرد. اما، گرچه هاینه و دیگران به تصویری که مادام دوستانل خلق کرده بود حمله کردند، این تصویر تا ۱۸۷۰ در فرانسه بایرجا ماند. پس کتاب رانمی‌توان در اصل اثری در نقد ادبی شمرد. تصور کل یک ملت است، طرحی از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ملّی

۵۱ Jacques Delille (1738-1813)، شاعر فرانسوی و مترجم میلتن

۵۲ Louis de Fontanes (1757-1821)، ادیب فرانسوی.

۵۳ Jean-François de Saint-Lambert (1716-1803)، شاعر فرانسوی.

۵۴ *novel of sensibility* → توضیحات مترجم در پایان کتاب بحث همین عنوان.

۵۵ René Savary, duc de Rovigo (1774-1833)

۵۶ *Germania*، تألیف تاسیتوس، مورخ رومی قرن اول میلادی. رومیان سربزمی را که از شرق رود راین تا شمال رود دانوب اقامت داشت گرمایا می‌خواندند. کتاب تاسیتوس حاوی شرح تفصیلی همراهی این سربزمی و آداب و رسوم مرقه آن است.

آنها، و نیز نوعی سفرنامهٔ شخصی. بحث دربارهٔ ادبیات به معنای دقیق کلمه حدود ثلث کتاب را دربرمی‌گیرد و همیشه با این هدف دنبال شده که به بیان اوصاف کلی آن ملت بپردازد، و در جای جای آن نیز برداشتهای شخصی نویسنده آمده است.

از منظر ما، این بخشها از لحاظ مسائل مربوط به شعر و نقد به مراتب بر بررسی ادبیات ارجحیت دارند. از لغظهای گنج‌کننده و چهل نسبت به واقعیت در آن خبری نیست. صرف نظر از کاستیهایی که یزوهنده امروزی ادبیات آلمان در دانش او می‌یابد، بخش عمدهٔ کتاب حاوی اطلاعات موثق دربارهٔ منوی است که مادام دوستال می‌شناخته است. اطلاعات و اندیشه‌ها و نقد موجود در این بخشها را غالباً به منابع مادام دوستال نسبت داده‌اند. او را صرفاً سخت‌گویی اوگوست ویلهلم شلگل و دیگر منابع اطلاعاتی بشمارش دانسته‌اند. لکن میزان دقیق دین او را نمی‌توان تعیین کرد، زیرا بخش اعظم اطلاعاتش را به صورت شفاهی دریافت کرده است. مادام دوستال دوستان و آشنایان برجسته‌ای داشت، و بسیاری از آنها می‌گوشیدند تا نظراتهای خویش را به او بقبولانند. ویلهلم فون هومبولت نخستین معلم آلمانی او بود و در ۱۷۹۹ چکیدهای از کتاب خویش را دربارهٔ هرمان و دوروتها به زبان فرانسه به او داد. (۲۹) شارل ویلر^{۵۷}، مهاجری فرانسوی که در آلمان سکونت اختیار کرده بود و در پاریس با مادام دوستال آشنا شد (۱۸۰۳)، منبع اطلاعات او دربارهٔ کانت بود. طی اقامتش در وایمار ازستان (۱۸۰۳-۱۸۰۴)، با ویلاند و گوته و شیلر و انگلیسی‌جویی به نام هنری کراپ رابینسن آشنا شد. رابینسن معلم او در زمینهٔ فلسفهٔ آلمان شد و در واقع چندین مقاله دربارهٔ کانت به او داد (۳۰) در برلین با فیخته و نیز با اوگوست ویلهلم شلگل آشنا شد. شلگل را با خود به فرانسه برد و در آنجا مجال کافی برای گفتگو با او داشت. در ۱۸۰۸-۱۸۰۹ در وین مستمع سخنرانیهای او دربارهٔ درام بود. مادام دوستال با مشاهیر آلمانی دیگر نیز ملاقات کرد. در ۱۸۰۷ در مونیخ با شلینگ آشنا شد. فریدریش شلگل در کوبه و بعداً در آکوستا به دیدنش آمد و در زمستان ۱۸۰۶-۱۸۰۷ در آکوستا مدرس او در زمینهٔ فلسفهٔ آلمانی بود. (۳۱) تساخاریاس ورنر هم در ۱۸۰۹ به کوبه آمد. منابع او به صورت مطبوع از آنها هم به مراتب بیشتر بود. لکن مطالعهٔ متن دربارهٔ آلمان از چندانی از این منابع به دست نمی‌دهد و نشان می‌دهد که استقلال رأیش به‌طورکلی محفوظ مانده است. البته می‌توان بذرفت که نظریاتش دربارهٔ کانت بیشتر متبعت از ویلر و بخشهای بعدی کتابش دربارهٔ عرفان و فلسفهٔ مابعدطبیعت آلمان از ارتباط او با فریدریش شلگل و شلینگ متأثر است. لکن در زمینهٔ نقد ادبی تردیدی نیست که مادام دوستال عمدتاً بر دانش شخصی خویش نسبت به منون مورد بحث متکی است و به هیچ وجه نمی‌توان

او را شارح نظریات اوگوست ویلهلم شلگل دانست.

البته در مواردی توافق یا عقاید شلگل مشهود است؛ مثلاً عقیده نازلش راجع به موقعیت گونه در نمایشنامه‌نویسی و یا دربارهٔ نگرش زن پل (اریشر) که آن را بسیار محدود و شهرستانی می‌داند. در موارد معدود می‌توان بزواکهای واقعی از آرای شلگل را مشاهده کرد؛ مثلاً شیئر را سرزنش می‌کند که بی‌جهت نگران ترسیم مکافات درخور است و پس از اعدام مری استوارت به تنبیه ملکه الیزابت می‌پردازد. (۳۲) اما در یک مورد که از لحاظ تاریخی هم اهمیت بسزا دارد بی‌شک از شلگل متابعت کرده و آن استفاده از واژهٔ «رمانتیک»^{۵۸} به جای «شمالی»^{۵۹} است. تمام یک فصل (فصل یازدهم از بحث دوم) را به خلاصه‌ای از نظر شلگل اختصاص داده است: شعر رمانتیک مسیحی و فرون وسطایی و شهسوری است و با نقاشی پیوند دارد نه با یگر تراشی. مادام دوستال نیز، مانند شلگل، تراژدی رویداد دوران باستان را با تراژدی شخصیت عصر جدید، و مفهوم سرنوشت را در دوران باستان با مثبت الهی دوران مسیحیت، مقابل هم قرار می‌دهد. تقابل میان ادبیات آلمان، که دارای ریشه‌هایی مردمی و فومی است، و ادبیات فرانسه، که اشرافی است، نیز برگرفته از شلگل و هردر است. ولی در همین فصل به مفهومی دربارهٔ شعر برمی‌خوریم که به آرای شلگل هیچ ربطی ندارد؛ «شعر دوران باستان از لحاظ هنری خالص است، شعر عصر جدید لشک ما را بیشتر جاری می‌کشد» شعر آلمانیها بر دانشهای شخصی ما را به کار می‌گیرد تا ما را برانگیزد؛ تیوغ بلافاصله قلب ما را مخاطب قرار می‌دهد. (۳۳)

خلاصه کنیم، مادام دوستال برداشت هيجان‌مدار خود را دربارهٔ شعر حفظ کرده است. او به برداشت تعادلدیش^{۶۰}، با حتی عرفانی یا رازآمیز، در حکم راهی برای دستیابی به حقیقتی برتر، علاقه‌ای نشان نمی‌دهد، گو اینکه اندک اشاراتی به این دو در کتابهایش یافت می‌شود.^{۶۱} در چندین موضع به تعلیمات «مکتب جدید» رمانتیکهای آلمانی، بویژه تأکید شلگل بر عینیت و کتابه / طنز و خوار شمردن اثر گر به آور ادبیات و دست کم گرفتن موضوع صرف در شعر و

۵۸. «romantisch» 59. «Nordic» 60. symbolist
۶۱. Briefe zur deutschen Erziehung

فقدان کلی رواداری نزد آنها، با نظر مخالف اشاره کرده است. در نظر او، نقد اوگوست ویلهلم شلگل حاکی از ترجیح پلازمج امر ساده و حتی زنده است. (۳۴) اگرچه به کتابی که فریدریش شلگل در اوان کار درباره شعر یونانی نوشت اشاره می‌کند، بحث او درباره این نظریه پرداز آلمانی نشان می‌دهد که اصلاً با آرای او آشنایی ندارد.^{۳۵} از این گذشته، ذوق و علائق او به هیچ وجه با ذوق و علائق برادران شلگل یکسان نیست. شیلر، که برادران شلگل او را دائماً خوار می‌شمردند، بر مادام دوستان تأثیری عمیق داشته است. با اوگوست ویلهلم در بزرگداشت گونه هم‌عقیده نیست و از سردم‌زایی و واقع‌بینی و بیطرفی گونه آشکارا ابراز بی‌زاری می‌کند. و ورتر را به مراتب به آثار بعدی او ترجیح می‌دهد. ضمن اشاره به نظر نازل برادران شلگل نسبت به نوشته‌های ویلاند، او را تحسین می‌کند، و به ورتر و کوتسیو چنان علاقه‌ای نشان می‌دهد که حتماً به نظر برادران شلگل بیجا می‌آمده است. (۳۵) این گفته پارتولد گئورگ نیپوم^{۳۶} مورخ بی‌تردید درست است که امکان ندارد شلگل حتی متن دستنویس کتاب را دیده باشد. (۳۶)

مادام دوستان در نگرش بنیادین خویش نسبت به ادبیات و شعر تغییری نداد؛ درباره آلمان از هر لحاظ ادامه بررسی ادبیات است. لکن در کار نقد ادبی، بویژه تحلیل و بیان اوصاف تک‌تک آثار ادبی، پیشرفت بسیار کرده است. کمال مطلوب او در نقد «توصیف زنده و بر شور شاهکارهاست» (۳۷) و غالباً در این کار موفق است. بیشتر نماینده‌نامه‌ها و شعرها و رمائهای آلمانی را به خوبی وصف می‌کند و در جای جای کتاب ترجمه‌هایی منتور از این آثار می‌آورد. اگرچه فرصت داشت که درباره نیپولوتگنلید^{۳۷} از اوگوست ویلهلم شلگل مطالب بسیار فراگیرد، به آن به اختصار و به صورتی مبهم اشاره می‌کند. (۳۸) رده‌بندی شسته رفته و درست ادبیات آلمان به صورت آناری که به ترتیب توسط راهبان و شهبازان و صنعتگران و دانشوران تألیف شده به احتمال زیاد برگرفته از شلگل است. (۳۹) آنگاه که مادام دوستان به بحث درباره آثار ویلاند و کلویشتوک و لینگ می‌پردازد از عقاید شخص خودش استفاده می‌کند، و این

۳۴ Oeuvres, II, 139-40 کتاب‌گرایی Woldemar نوشته باکرمی (ج ۱، ص ۳۷۰ به بعد) به طور کلی حاکی از نظر فریدریش درباره این کتاب است. این رفتار فریدریش را صحت آورده حافظ صاحب ۳۵ نامه مورخ ۱۷ ژانویه ۱۸۱۳ به برادرش در

Briefe an seinen Bruder, A.W. Schlegel (Berlin, 1890), p. 539.

۳۶ Barthold Georg Niebuhr (1776-1831)، مورخ و سیاستمدار و لغت‌شناس آلمانی

۳۷ Nibelungenlied، شعر حماسی آلمانی متعلق به دوران فردر وسطی که احتمالاً حدود ۱۱۹۰-۱۲۰۰ سروده شده است، واگر برای حلقه نیپولوتگن خود را با استفاده از آن ساخته است.

عقاید درست و اظهارات حاکی از همدلی بر اطلاعات و دانش دست اول مبتنی است. هاله‌های احساس را در آثار ویلانده به خوبی بیان می‌کند و تعریفش از موفقیت لسنگ در کار انتقاد و نمایشنامه‌نویسی خوب است و خالی از تحلیل انتقادی نیست. در بحث دربارهٔ وینکلمان اشراف خود را بر نگرش تاریخی نشان می‌دهد: ضرورت آشنایی با زمان و مکان آفرینش اثر هنری. ضرورت استفاده از قوهٔ خیال و دانش به منظور جبران کردن گذشت زمان. و جان بخشیدن به آنچه مرده به نظر می‌آید. (۴۰) لکن وصفش دربارهٔ هر در تلک مایه و دور از انتظار و از هر لحاظ دست دوم است. شیلر قهرمان محبوب اوست، زیرا کمال مطلوب او را بر آورده است: «روحی بزرگ و طوفان دیده» (۴۱) که رفت و پلاختش او را تحت تأثیر قرار داد. نمایشنامه‌هایی او را با نظر موافق و به نحو احسن توصیف می‌کند، و گهگاه از آنها انتقادهایی می‌کند که درست است ولی تازگی ندارد، مثلاً با پایان رمانتیک دوشیزهٔ اورلئانی با استفاده از دو گروه هم‌اوازان در عروس مسیایی موافق نیست. (۴۲) بحثش دربارهٔ گوته این چنین رضایت‌بخش نیست: وصف نسبتاً متوافقی از نمایشنامه‌ها به دست می‌دهد و به ساختار نامنسجم گوته و پایان آگمنونت اعتراض می‌کند و بتفصیل استدلال می‌کند که ناسو ربط جندانی با ناسو شاعر ندارد. (۴۳) ترجمه‌ای از بهترین نمونه‌های بالادهای گوته را آورده است. (۴۴) اما شرحش دربارهٔ فاوست (که تنها بخش اول آن را خوانده بوده) بکل آشفته است: ترتیب صحنه‌ها را بر هم زده و اظهار نظرهایش دربارهٔ «کابوس فکری» حاکی از سردرگمی او و دربارهٔ گرچن^{۵۹} نشانهٔ غناخر اجتماعی و فکری اشرافی است. فاوست را رؤیا و «هذیان‌گویی ذهن» و چیزی شعرده که نباید آن را تقلید یا تکرار کرد. (۴۵) ویلهلم ماپسنر هم او را گنج کرده است و تنها میبوی^{۶۰} را در آن رمان می‌پسندد: پیوندهای گزیده^{۶۱} از آن بدتر. زیرا هدف از نوشتن آن به نظرش کاملاً گنگ و مبهم می‌آید. (۴۶) در بحث خود دربارهٔ کتاب اخیر با زیرکی گوته را به «گاهلی دل» متهم می‌کند و می‌گوید که از ترس اینکه با برانگیختن عواطف خوانندگانش خود نیز دستخوش رنج گردد سعی از استعداد خویش را دور

^{۵۹} Gretchen. در بخش اول مقدمهٔ فارست گرد، دختر جوان و ساده‌دلی که فاوست، با کمک سحر و جادوی دیستونولس، او را اغوا می‌کند. در بخش دوم این مقدمه، گرچن به صورت روحی نواب ظاهر می‌شود و رسنگاری هالست را با سرودی شادمانه جشن می‌گیرد.

^{۶۰} Mignon. در رمان ویلهلم ماپسنر گرته، دختر جوانی که اصلاً آشنایی است و ویلهلم او را از گروهی از بازیگران می‌برد. سرسپردگی او به ویلهلم جنان عمیق و همه‌جانبه است که از نجات‌دهندهٔ سادهٔ روابط عاشقانهٔ میان دو تن فراتر می‌رود. او که سخت دچار هم‌رفت است، دور از سرزمین آشنایی خود می‌بمرد و می‌میرد.

^{۶۱} Die Wahlverwandtschaften. این عنوان برگرفته از علم شیمی است و به این امر اشاره دارد که هرگاه برخی مواد را با هم مخلوط کند عناصر سازندهٔ آنها اجزای خویش را با یکدیگر تعویض می‌کند. نام این رمان هال را رمان فارسی به التلافی‌ها ترجمه شده است.

می‌اندازد. (۲۷) گونه فاقد شور و شوق و ایمان و فلسفه‌ای استوار و مثبت است؛ شعار روزافزونی از آلمانها نیز مصرّانه همین اتهام را بر گونه وارد می‌کردند.

همدلی و علاقه مادام دوستال نسبت به آثار واقعاً رمانتیک ادبیات آلمان بسیار محدود بود. ژان پل (اریشتر) به نظرش شهرستانی و برای آن دوران بیش از اندازه ساده دل می‌آمد. درباره او تعییری دارد که غالباً نقل شده است: «در عصر ما، باید روحیه‌ای اروپایی داشت.» (۴۸) به نظر او بُعد قومی و آلمانی ویلاند کافی نیست؛ ژان پل بیش از حد آلمانی ناب و محلی است. چند قطعه از «رؤیا درباره مسیح مرده» را از رمان زینتکاس^{۶۷} نقل می‌کند، اما با حذف خاتمه آن فحوای آن را تغییر می‌دهد. ژان پل اعتراض کرد، لکن رؤیا نمونه بارز الحاد آلمانها شد و وینی و هوگو را تحت تأثیر قرار داد. (۴۹) مادام دوستال درباره تیک اطلاعاتی داشت. رمان سرگردانیهای فرانس اشترنبالد^{۶۸} و حال و هوای بی‌پندوبار و قلتدروار آن را می‌پسندید، و برخی از کمدهای او را به عنوان نمونه‌هایی از خیالپردازهای اریستوفان وار، که مطلوب نظریه آلمانهاست، مورد بحث قرار داده است. (۵۰) لکن علاقش چندان جدی نیست. عجیب اینکه تساهاریاس ورنر بیش از هر کسی توجه او را جلب کرده و معتقد است که، پس از مرگ شیر، ورنر سرآمد نمایشنامه‌نویسان آلمان است. مادام دوستال نمایشنامه‌های او، از جمله آنیلا^{۶۹} را با چنان علاقته‌ای شرح داده که برخی در وصف بلای الهی اشاراتی به نابالغون می‌بینند. (۵۱) نمایشنامه بیست و چهارم فوریه^{۷۰} را، که با بازیگری شلگل و ورنر در تئاتر خصوصی او به روی صحنه آمد، وصف و تأثیر نمایشی و رنگامیزی شاعرانه آن را تحسین می‌کند. اما تبلیغات عرفانی ورنر و گرایش او را به صحنه‌های دهشتناک نمی‌پسندد. (۵۲) مادام دوستال همواره به موضع معقول خود، به حدّ وسط میان این دو، باز می‌گردد: نه عرفان و آرمان‌مداری ابهام‌آلود و نه طبیعت‌مداری دهشتناک و اترجارآور.

بنابراین، متابعت غریزی‌اش از اصول ذوق‌فرانسوی همیشه حس همدلی‌اش را نسبت به ادبیات آلمان تعدیل می‌کند. البته پابندی او به این اصول چندان محکم و انعطاف‌ناپذیر نیست. تمایز میان اصول ابدی و موضعی او را تسکین می‌دهد و از رها کردن قواعد الهاتی ندارد. اما تعبیرش از اصول ابدی همان پیروی دقیق از ذوق مشخص تنوکلاسیسیسم فرانسوی است. مادام دوستال کراً دو دل به نظر می‌آید. برخی زیباییهای خلاف قاعده را می‌پذیرد و در عین حال بدذوقی و زیاده‌روی را تنجیح می‌کند. دوست دارد که ادبیات آلمان بقاعده‌منز و خوش‌ذوق‌تر گردد، و ادبیات فرانسه به این حد در بند عرفها نباشد و آزادانه‌تر به قوه خیال

67. Siebenkäs (1796-97)

68. Franz Sternbalds Wanderungen (1798)

69. Anila

70. 24th of February

مجال پرواز بدهد. آرزومند است که فرانسویان «متدین» تر و آلمانها اندکی «این دنیاتر» گردند. (۵۳)

لکن این میل به سازش و تکوین روحیه اروپایی هماهنگ را میل دیگر او دایر بر اینکه هر ملتی باید به وضوح و آزادی کامل به بیان خلق و خوی خویش بیرازد خشی می‌کند. ویلاند را که شخصاً تحسین می‌کرد تسلیم ملیت‌خواهان آلمانی می‌کند: «قوة ابتکار قومی از هر چیز بهتر است، و اگرچه ویلاند را هنرمند بزرگی می‌شماریم، کاش این همه مرید نداشت.» (۵۴) مادام دوستال لینگ را از این رو تحسین می‌کند که حق آلمانها را نسبت به ذوقی قومی به کرسی نشاند. تقابل میان امر کلاسیکی و رمانتیکی را وصف می‌کند و رمانتیکی را بدان جهت به کلاسیکی ترجیح می‌دهد که تنها آن را می‌توان تکامل بخشید، «زیرا چون ریشه در خاک خود ما دارد، تنها آن قادر است رشد کند و جانی تازه بگیرد؛ مبین دین ماست؛ یادآور تاریخ ماست.» (۵۵) ادبیات باستان نزد ما حکم ادبیاتی بیگانه را دارد که به اینجا آورده‌اند؛ ادبیات رمانتیکی با شهسواری بومی است.

نظرش درباره حماسه بکل بدوی بسندانه و آسیان‌وار است. «شعر حماسی تقریباً هرگز کار شخص واحد نیست و، به اصطلاح، حاصل اعصار و قرون است... شخصیهای شعر حماسی باید آینه تمام‌نمای خلق و خوی قوم باشند.» (۵۶) در نظر مادام دوستال، تفاوتی موجود میان ذوق ملتها به بازرترین وجه در درام متجلی است، و می‌گوید که «حیزی مسخره‌تر از این نیست که بخواهیم نظام واحدی را به همه اقوام تحمیل کنیم.» (۵۷) اما خود او واعظ غیرمنعظ است و برای ایجاد گشایش در نظام فرانسوی پیشنهادهای مشخصی مطرح می‌کند و نمایشنامه‌های آلمانی را به اتهام متابعت نکردن از معیارهای فرانسویان مورد انتقاد قرار می‌دهد. در مورد وحدتهی سه‌گانه با جاتسن و شکل هم‌عقیده است. تنها وحدت عمل ضروری است؛ تغییر در مکان و تطویل مدت نمایش، اگر موجب افزایش عواطف و تقویت توهم گردد، مجاز است. سنگینی بکتواخت وزن عروضی الکساندرن^{۶۱} را نمی‌پسندد و پیداست که نثر را ترجیح می‌دهد. نرازدی تاریخی را توصیه می‌کند، زیرا آن را با گرایشهای طبیعی قرن موافق می‌شمارد و تنها جابجایی باری عارض بر درام فرانسوی می‌داند. با وجود این، دائم متذکر می‌شود که اقتباس اصول آلمانی را توصیه نمی‌کند و گهگاه لغزشهای آلمانها را از معیار ذوق سخت مورد شماتت قرار می‌دهد. مثلاً صحنه اعتراف در نمایشنامه ماری استوارت و درونمایه‌های کامجویانه بالادها و مرثیه‌های گونه او را سخت برمی‌آشوبند. و در

اظهارنظرهاش دربارهٔ کلرجن^{۷۶} و گرجن تعصب نسبت به شخصیت‌های متعلق به طبقات اشراف مشهود است؛ گفته‌های والتین^{۷۷} که در بستر مرگ گرجن را نفرین می‌کند مادام دوستان را به وحشت می‌اندازد، زیرا وقار تراژدی را مخدوش می‌سازد. (۵۸) مفیستوفلس^{۷۸} را هم نمی‌پسندد، ولی اقرار می‌کند که شیطان بر روی صحنهٔ تئاترهای آلمان به اندازهٔ فرانسه خنده‌آور نیست. او حتی بر آن است که اگر «نام‌های مشاهیر» را بر شخصیت‌های نمایشنامهٔ جوزا (۱۷۷۵) نوشتهٔ کلینگر^{۷۹} بگذارند به تأثیر آن افزوده خواهد شد. «در تراژدی، موضوعهای تاریخی یا سنت‌های دینی را باید به کار برد، زیرا خاطرات بزرگ را در روح تماشاگران زنده خواهند کرد.» (۵۹) در میان کم‌دی نویسان مولیر را به سبب دانش اجتماعی او بر همه ترجیح می‌دهد. یک فصل کامل را به سنجش بازیگران فرانسوی، بویژه تالما^{۸۰} در اقتباسی بی‌سروته از هملت توسط دوسیس، اختصاص داده است. تالما میان شکسپیر و راسین وحدت مناسبی به وجود آورده است. «جرا نمایشنامه‌نویسان نیز نمی‌گویند تا در نوشته‌های خود همان ترکیبی را به وجود آورند که این بازیگر توانسته است به این خوبی با بازی خویش خلق کند؟» (۶۰)

بدین ترتیب، در نهایت امر، مسلک جهان‌مبیتی بر نظریات ملیت‌خواهانه پیروز می‌شود. «اقوام باید برای یکدیگر حکم راعما را داشته باشند.» در هر کشوری باید «از اندیشه‌های بیگانه استقبال کنند، زیرا این نوع میهمان‌نوازی موجب غنی شدن میزبان می‌شود.» (۶۱) کتاب دربارهٔ آلمان در تکوین مفهوم «ادبیات جهانی»^{۸۱}، که بعدها گونه آن را ترکیب روح اروپایی تلقی کرد، سهم بسزایی داشت. حتی محدودیت‌های ذوق و همدلی مادام دوستان به تأثیر کتابش افزود. مشکل بنوان گفت که نظریهٔ ادبی او از هیجان‌خواهی روسووار فراتر رفته است. ذوق او تا حدودی پیش‌رومانیکی است، و به تراژدی تاریخی و شعر توصیفی و رمان شعور گرانش دارد. مادام دوستان دائماً آنچه را «غریب»^{۸۲} آلمانها – مثلاً در مورد قباوست و ژان بل ریشتر – می‌خواند رد می‌کند. لکن همین ریشه در گذشتهٔ فرانسه داشتن باعث شد که حدایش، حتی در بیرون مرزهای فرانسه، در سرزمین‌های دوردست، شنیده شود.

در فرانسه، کتابش مجادلاتی بر حرارت بدید آورد؛ یک جناح او را فاقد حس مهن برسی

72. Klärchen

۷۶. Valentine، در منظومهٔ دوست‌گونه، برادر گرجن
۷۷. Mephistopheles، نام شیطان اخوانگندهٔ دوست

75. Friedrich Maximilian Klinget, Zoolinge

76. François-Joseph Talma (1763-1826)

78. bizarrerie

77. «world literature»

خوانند، و جناح دیگر از او حسن استقبال کردند و، در مواردی، حتی احتیاط وافر او را مورد انتقاد قرار دادند. یکی از مدافعان او، الکساندر سومه، در *وسواسهای ادبی مادام دوستال*^{۷۹} (۱۸۱۲) به توکل‌الهیسم سخت حمله کرد و خواستار نقد زیباییها شد. (۶۲) او بوزو گلوبینوک و نمایندگانه ماری استوارت شیپر را تحسین و حتی از صحنه اعتراف دفاع کرد. بسیاری از نویسندگان انگلیسی، از جمله جفری، کتاب را ستودند، و تا زمان کارلایل منبع اصلی درباره آلمان به شمار می‌آمد، در ایالات متحد نیز خوانندگان بسیار داشت، که از آن حمله می‌نویان از امرمن نام برد. موفقیت درباره آلمان بالطبع آلمانها را سرور کرد، گونه، که از بحث مادام دوستال درباره نوشته‌هایش غشود نشده بود، یا سعادتمند ارزش تاریخی کتاب را تأیید کرد؛ (۶۳) ژان بل ریشتر، با الهی و بشنندآمیز ولی در عین حال دوستانه، کمبودهای مادام دوستال را از لحاظ دانش و درک آثار ادبی متذکر شد. (۶۴) و گنت اونو فون لوین^{۸۰} از او به سبب بی‌اعتنایی به نووالیس و فوکه و نیز نفی دیدگاه رمانتیکی آلمانها سخت انتقاد کرد. (۶۵) گرچه بسیاری از گفته‌های منتقدان آلمانی صحت دارد، هیچ انتقادی نمی‌تواند از ارزش کتاب بکاهد، زیرا در دوز جینی که در میان کشورها به پا شده بود شکافی پدید آورد، و در ترویج واژه و مفهوم «رمانتیکی» سهمی بغایت مهم داشت. کتاب درباره آلمان از گامهای نخستین تاریخ‌رهای فرانسویان از بند اصول و احکام توکل‌الهیسمی و بیانیته مشرب جدید جهان مهنی در زمینه ادبیات است.

فرانسوا رنه، ویگنت شاتوریان (۱۷۶۸-۱۸۲۸) گویی دقیقاً قطب متضاد مادام دوستال است. شاتوریان، پس از بازگشت از دوران تبعید در انگلستان، حیات ادبی خویش را در فرانسه با حمله به بررسی ادبیات که تازه منتشر شده بود، آغاز کرد. (۶۶) تضاد میان سودای مزاجی و اعتقاد به کمال‌پذیری را متذکر شد؛ به مادام دوستال اطلاع داد که اشعار آلبیان جعلی است و حاوی روحیه‌ای مسیحی است و تصور کمال مطلوب اخلاقیاتی که در آن ترسیم شده در کالدونیای^{۸۱} سده سوم میلادی محال است. با الهی از خودراضی تفاوت خود را با مادام دوستال در این خلاصه کرد که «بلاغت من در دین عیسی مسیح در همه جاست، درست مثل مادام دوستال که کمال‌پذیری را در همه جا مشاهده می‌کند.» (۶۷) تئیبی زاده کانلیکی که به دودمانی کهن تعلق دارد و بر آن است تا دین و سلسله شاهان نیاکانش را

79. Alexandre Soumet, *Scrupules littéraires de Madame de Staël*

80. Otto von Guericke

مجدداً به قدرت برساند با باتوی ژتوی پروتستانی که به پیشرفت و آزادخواهی معتقد است ظاهراً هیچ وجه اشتراکی ندارد.

لکن اگر چنانکه باید کار را به ذوق و نقد و نظریه ادبی محدود کنیم، تضاد میان آنها به این شدت نخواهد نمود. شعر و ذوق ادبی در نظر شاتوبریان با مفهوم آنها نزد مادام دوستال واقعاً تفاوت چندانی ندارد. نزدیکترین سرمشبه‌های او نیز روسو و برناردن دو سن پیر و اسیان هستند. نثر آهنگین درباره اشتیاق آدمیان به امر بی‌کمران و بوجی وجود انسانی را گوهر شعر راسین می‌شمارند. او را نیز، مانند مادام دوستال، نظام کلاسیسم فرانسوی ذوق ادبی محدود کرده است. هر دو آماده‌اند تا آن حد در این نظام گشایش ایجاد کنند که میلتن و بخشهایی از شکسپیر و دانته را در آن وارد کنند. شاتوبریان نیز مانند او به امر گرایش به تاریخ و درک زمینه تاریخی ادبیات کمک کرد. آرای او را درباره رابطه ادبیات با گسترش دین و شعور مهم‌ترین خدمتی باید دانست که به نقد ادبی کرده است. در منظری وسیع، شاتوبریان و مادام دوستال به اردوگاه واحدی تعلق دارند.

تیوغ مسیحیت^{۸۲} (۱۸۰۲) دفاعیه‌ای کلی از مسیحیت او عمدتاً مذهب کاتولیک‌های رومی است در برابر شکاکیت و اتحاد سده هجدهم و انقلاب فرانسه. آنچه از لحاظ ما جالب توجه است و برای معاصرانش نیز جالب بود دفاع جانانه‌اش از زیباییهای مسیحیت است. شاتوبریان بر آن است تا نشان دهد که مسیحیت هم تنها دین بحق است و هم «شاعرانه‌ترین دین و دینی که مساعدترین زمینه را برای هنرها فراهم کرده است.»^{۸۳} استدلال ادبی او در این باره عبارت است از کنار هم قرار دادن قطعه‌ها و انتخابی از شعر یونانی و لاتینی با قطعه‌ها و اشخاص مشابه از نویسندگان عصر جدید. این کار بیان تازه‌ای از نزاع میان متقدمان و متجددان^{۸۴}، و البته متضمن نظر مساعد نسبت به نویسندگان مسیحی عصر جدید است. ولی معلوم نیست که ارزش انتقادی نشان دادن چیزهایی از این قبیل چیست: که آدم در کتاب میلتن از اولیسی همر «عظمت و نجابت» بیشتری دارد؛ یا لوزینیان^{۸۵} در نمایشنامه ظهور^{۸۶} و اثر از بریام^{۸۷} همر قهرمانانه‌تر است. زیرا لوزینیان حس شهادت طلبی را در دخترش برمی‌انگیزد و بریام، با درخواست جسد پسرش هکتور از آشیل، خود را خوار می‌دارد؛ یا اندروماک^{۸۸}

82. *Le Génie du Christianisme*

83. *Battle of the Ancients and the Moderns*، جلد اول این کتاب، ص ۲۰۶، ۲۰۵

84. *Lusignan*

85. *Zaire*

86. *Prison*، پادشاه نروا، پسر هکتور و پاریسی

87. *Andromaque*

راسین از اندروماخه^{۸۸} باستان مادری مهربانتر است؛ با گوزمان^{۸۹} در نمایشنامه‌ی الزیر^{۹۰} ولتر بصری است که به اندازه‌ی تلماخوس^{۹۱} همر مطلع و خجول نیست. و قس علی‌هذا. (۶۹) در بیشتر موارد، قطعه‌ها و شخصیتها از لحاظ انتقادی قابل مقایسه نیستند زیرا کیفیت مادری و بصری، و رای زینت اثر هنری، معیار کمال به شمار نمی‌آید. معیاری که شاتوبریان به کار برده تاگزیر صرفاً برونی است و قابل اعمال در مقایسه‌ی اشخاص زنده و تاریخی. و آن را نمی‌توان در مورد ادبیات به کار برد. توفیق یا عظمت ادبی به هیچ وجه به رجحان اخلاقی مطرح شده ربطی ندارد. شاتوبریان خود به این امر پی برده که عظمت صحنه‌ی بریام و آشیل به مراتب بیشتر از سخنانی است که از ظهیر نقل کرده است. برتری استراچی آدم و حوّا هرچه هست، اولس و بتلویه «زوج» بسیار واقع‌بینی هستند. در حدّ برهان و استدلال، تمام این برابرهم‌فراردها مائیتی و حتی سست می‌نمایند.

با وجود این، شاتوبریان از بصیرت انتقادی واقعی برخوردار است. او ظاهراً نخستین کسی است که ادبیات قرن هجدهم فرانسه را نه در حکم احیای فرهنگ دوران باستان، بلکه به منزله‌ی ادبیات مسیحی تعبیر و تفسیر کرد، و آن را از دوره‌ی انحطاط و بی‌ایمانی قرن هجدهم به دقت متمایز ساخت. ذوق شاتوبریان به چیزی گرایش داشت که امروزه آن را «باروک»^{۹۲} می‌نامیم. نظری ژرف بین نیست به تنش و کشمکش میان عشق و وظیفه، تن و جان، که حتی آنگاه که در لباس مرسوم دوران باستان ظاهر می‌شود نزد او اساساً مسیحی است. بر این مبنا فیگینی^{۹۳} در تراژدی راسین دختری مسیحی است که دعوت حق را لبیک می‌گوید؛ فدر^{۹۴} «زن مسیحی ملائت شده‌ای است، گناهکاری که زنده به دست خدا افتاده است.» (۷۰) حتی ولتر، که به کلیسا حمله کرد، تراژدهای خود را بر احساسات و کشمکشهای بنیان نهاد که بدون سنت مسیحی به فکر کسی خطور نمی‌کرد.

پس از اینکه شاتوبریان مقایسه‌ی دوران باستان و عصر جدید و تحقیر اساطیر باستان را رها می‌کند، تفسیرهای تازه‌ای از نویسندگان بزرگ و متقدم فرانسه به دست می‌دهد. باسکال و بوسوته، لا برور^{۹۵} و «مسیبون»^{۹۶} قهرمانان مسیحی اویند. حتی موئیر و لا فوئتن^{۹۷} را اندکی سوداژده و از باطل لاپاطیلی آگاه می‌داند که درونمایه‌ی اصلی نوشته‌های خود اوست. از این

88. Andromaché

89. Gouzman

90. Alzire

91. Témachus

۹۲ - baroque - جدید اول این کتاب، ص ۷-۸، ۹-۱۰

93. Iphigénie

94. Phédre

۹۵ Jean de La Bruyère (1645-1696) بر سبباً فرانسوی

۹۶ Jean-Baptiste Massillon (1663-1742) روحانی فرانسوی

۹۷ Jean de La Fontaine (1621-1695) شاعر فرانسوی

گذشته، اعتلای نمونه‌های ادبیات مسیحی قرن هفدهم مؤید نظر کلی او نیز هست؛ بدون دین، زیبایی با هنر وجود نخواهد داشت. بی‌ایمانی علت‌العلل انحطاط است. روح خردورز، با نابود کردن قوه خیال، شالوده هنرهای زیبا را سست می‌کند. بدینسان «هر روزی که می‌گذرد، قرن هجدهم به نسبت کوچکتر می‌شود و قرن هفدهم اعتلا می‌یابد؛ آن یک به قعر فرو می‌رود و این یک به افلاک می‌برمی‌گردد.» (۷۱)

شاتوربریان ضمناً دارای احساسی نسبت به طبیعت و استعدادی در زمینه توصیف است که برای زمان او تازگی دارد. او احساس خویش را از احساس دوران باستان متفاوت می‌داند و گوشتد تا اصل و نسب آن را مشخص کند. چنین استدلال می‌کند که نویسندگان دوران باستان با شعر توصیفی به معنای مورد نظر او، یعنی شعر عزلت و بیابانها و آسمان لابستانی، شعری که در آن آدمی در قیاس با عظمت و جلال الهی ناپدید می‌شود، آشنا نبوده‌اند. اساطیر باستانی طبیعت با حوربایان دریاها و جنگلی خود طبیعت را کوچک و قشنگ و قابل سکونت و صرفاً انسانی می‌سازد، و تنها با مسیحیت است که احساسی نسبت به خود منظره، فارغ از آدمی، پدید می‌آید. گرچه زهاد گوشه‌نشین صدر مسیحیت را منبع این نوع شعر توصیفی دانستن خیالپرداز است، اما شاتوربریان موفق می‌شود مراحل نوشته‌های توصیفی ادبیات عصر جدید، یعنی واکنش قرن هفدهم نسبت به ادبیات شبانی دوره رنسانس و گروه نویسندگان انگلیسی از تامسن گرفته به بعد و ملفدان فرانسوی آنها، را مشخص سازد. او خود را از معاصرانی نظیر دوئیل متمایز می‌شمارد، زیرا آنها را بیروان دقیق اشعار دهقانی و برزیل و سیک خود را برگرفته از نوشته‌های سیاحان و مبلغان یسوعی مذهب قرن هفدهم می‌داند. در این زمینه به مثال برناردن دو سن‌بیر نیز متوسل می‌شود که «موهبت وصف صحنه‌های عزلت را به مسیحیت مدیون بود.» (۷۲) در استفاده از این نظر زیاده‌روی کرده، لکن به هر حال فرة دیگری به مناظره بزرگ مجددان با متقدمان افزوده است.

بخش انتقادی نبوغ مسیحیت به ذکر مفصل موارد مشابه در آثار و برزیل و راسین و نیز در کتاب مقدس و آثار همر منتهی می‌شود. (۷۳) سنت یو قطعاً نخست را بزرگترین نمونه نقد فرانسوی خواند و آن را با بهترین نوشته‌های لسینگ و هر در قابل قیاس دانست. (۷۴) ولی این قطعه را، که چیزی چندان بیش از سنجش ماشینی و اعلام سلیقه شخصی نیست، مشکل بتوان شایسته چنین تحسینی دانست. راسین از لحاظ ابداع شخصیت برتری دارد. قدر او از دیدو^{۹۸}

۹۸. Dido نامی که ویرزیل در اثید به بیناگدار و ملکه کارتز داده است. سیر افسانه‌ای رومی، پس از آنکه برادرش یوگمالیووس همسرش را کشت از قبیله به شمال حرکت می‌کند. در حمامه ویرزیل، دیدو از ایدس و ترواییایی که ناگرم به سوزن او وارد می‌شوند استدلال می‌کند و آنها را می‌بازد.

برشودتر است. جنگ ویرزیل نالانتر و حزن‌انگیزتر از جنگ راسین است. ویرزیل با رنجهایان و همدم ساعادت منکوم زندگی است. راسین بیش از حد در دربار زیسته است. آثار راسین این احساس را در ما برمی‌انگیزد که پنداری در باغ متروک و رسانی برسه می‌زنیم. در آثار ویرزیل با کل طبیعت سروکار داریم: عمق جنگلها، منظر کوهساران، کراشه دریا و زنان تبعیدی که گریان به عظمت امواج می‌نگرند. انتخاب میان این ویرزیل و ویرزیل «شک رنجهای بشری»^{۹۹} و راسین مشکل است؛ آنها به واقع برادر بودند. و راسین را تنها از لحاظ فکری باید برتر دانست. زیرا آتالی^{۱۰۰} را نوشته که «کامترین اثر نبوغ ملهم از دین است.» (۷۵) رجحان کتاب مقدس‌کاری آسانتر است. زیرا شاتوبریان سبک آن را با استفاده از تعبرات برگرفته از لوت^{۱۰۱} ساده و شکوهند تعریف می‌کند و سبک هم را سست‌تر و روان‌تر و ارنجالی می‌خواند. این بخش را با تقلیدی مضحک از هم به پایان می‌رساند و قطعهای از کتاب روت را در عهد عتیق به شیوه‌ای مطنطن و به زعم خودش هم‌وار بازنویسی می‌کند. (۷۶)

شاتوبریان، در مقاله معروفی که دربارهٔ دوسو نوشت (۱۸۱۹)، به ما اندرز می‌دهد که «نقد تنگ‌نظرانه و آسانی عیوب را رها کنید و به نقد با عظمت و مشکل زیباییها بپردازید.» (۷۷) روش خود او عمدتاً بر نقل قول و ارزیابی ذوق^{۱۰۲} و مواجهه، همراه با اظهارات انتقادی دربارهٔ شیوهٔ شعرسرای و کاربرد مصونها و صامتها، مبتنی است. هرگز به بیان اوصاف نویسنده یا اثر واحد، یا به براین نظری، نمی‌پردازد. گاهی هم که به اصول کلی متوسل می‌شود به چیزی جز مطالب بیش یا افتادهٔ کلاسیسم اشاره نمی‌کند. مقاله او را دربارهٔ شکسپیر (۱۸۰۶) باید در شمار نقد عیوب آورد. شاتوبریان معترف است که شکسپیر در زمان خود از مزینهای تاریخی برخوردار بوده و نسبت به سرشت بشر بصیرت داشته و صحنه‌های زنده و گویای ترسیم می‌کند، لکن با این همه، معترف است که فاقد هنر بوده است. او نیز، همانند منتقدان منظم فرانسوی و انگلیسی شکسپیر، از درک مهارت سازنده و بافت کلامی شکسپیر، که آن را غلبه‌جویی محض می‌داند، عاجز است. شاتوبریان معتقد است که «نوشتن هنر است، و هنر انواعی دارد، و هر نوع هنری نیز دارای قواعدی است.» گمان می‌کند که می‌تواند ستایشگران طبیعت شکسپیر را مجاب کند: «راسین، در کل کمال هنر خویش، طبیعی‌تر از شکسپیر است»

۹۹. *Jackyromie review* برگرفته از این گفته ویرزیل «اینها اشکهای است بر امروز (رنجهای) بشری و همدیگری قلب را می‌شود» اشید، کتاب اول، صفح ۲۶۹
 ۱۰۰. *Atalide* (۱۶۹۱) شعرهای چاپشدهٔ راسین، بسیاری آن را کاملاً بدین نمونهٔ نوآوری کلاسیکی فرانسوی می‌نامید. «اصول این نمایشنامه برگرفته از داستان غلبه (Athalie) و یوشا (Jussu) در عهد عتیق است»
 ۱۰۱. Robert Louth (1710-1787)، اسقف انگلیسی و مؤلف کتابی دربارهٔ شعر عبری.

درست مانند آبولو که، در کلّ الوهیت خویش، از یک تندیس مصری زمخت آشکال بیشتری دارد.» (۷۸)

کلیهٔ بیانات انتقادی شاتوبریان به همین ترتیب آکنده از تکرار مکررات کلاسیسیسم است. «زیبایی آرمانی»^{۱۰۳} امر زشت و حقیر را می‌پوشاند؛ طبیعت زیبا نباید از شیاطین تقلید کند؛ ذوق خلل سلیم ناپهه است و بی آن نبوغ چیزی جز سفاقت شکوهمند نیست؛ قواعد، حنی وحدتهای سه گانه، در هر زمان و مکانی معتبرند زیرا مبتنی بر طبیعت اند. (۷۹) شاتوبریان دائماً در معرفی و شرح و دفاع از تمام آثار خود از این معیارها استفاده می‌کند. در دفاع مفصلی که از شهیدان^{۱۰۴} کرده نگران خلوص نوع ادبی آن است، از چند گروه صاحب نظران نقل قول می‌کند، و ملائطقی ترین ایرادات را، قدم به قدم، رد می‌کند. اعلام می‌کند که خواستار هیچ نوآوری یا تغییری در ادبیات نیست، و اصول پیشنهادی ارسطو و هوراس و بولسو را درست می‌پذیرد. (۸۰) در نبوغ مسیحیت آناری از همدلی با مفهوم نماداندیشی دربارهٔ شعر مشاهده می‌شود، لکن در واقع شاتوبریان فقط پرداخت تمثیلی کیفیات و عواطف را می‌پذیرد و برداشتش نسبت به معنای تمثیلی و مجازی کتاب مقدس بغایت خشک و بی‌روح است. (۸۱) گذشته از دفاع نه چندان غیرمتعارف از امر شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا در مسیحیت، تنها نکته‌ای که متضمن نوآوری نظری است تأکید بر سهم نویسنده در خلق اثر خویش است. شاتوبریان اطمینان دارد که نویسندگان بزرگ «تاریخچهٔ زندگی خویش را در آثارشان وارد می‌کنند، و چیزی را نمی‌توانند به خوبی محتوای قلب خویش ترسیم کنند.» (۸۲) شاتوبریان، بی آنکه دقیقاً میلن را با شیطان یکسان بینگارد، تلویحاً اظهار می‌دارد که میلن تباهی روح خویش را در وجود شیطان ترسیم کرده و عشق آدم و حوا نسبت به یکدیگر بازتابی از تجارب زندگی زناشویی میلن است. حزن آثار و برزبل منبعت از لکنت زبان و ضعف جسمانی و ناکامیهای عشقی خود است. (۸۳) لکن این نظر را بر همه چیز تعمیم نداده، و طرح کلی کلاسیسیسم را هرگز رها نمی‌کند.

شاتوبریان با گذشتهٔ سالان تا حدودی موضع انتقادی خویش را تغییر داد. از طرفی، حنی محافظه‌کارتر شد و از پیامدهای نوشته‌هایش ابراز تأسف می‌کرد. همانطوری که گونه و رتر خویش را تکذیب کرد، شاتوبریان نیز زاد و ولدهای ژنه^{۱۰۵} را به یاد انقاد گرفت. (۸۴) گرچه

103. *beau idéal*

104. *Les Martyrs ou le Triomphe de la religion chrétienne* (1809). حماسه‌ای مترو دربارهٔ پیروزی مسیحیت بر کفر، فهرست مسیحی، حماسهٔ مباحثهٔ دواشده‌ای می‌دهد می‌شود. دلاوری مسیحی می‌شود و میراث‌دار هر دو به شهادت می‌رسند.

105. *Reine*. فهرست زناشویی به همین ماه که شاتوبریان به نوشتن آن را در پنج مسیحیت ۱۸۰۴ و سپس همدانگه ۱۸۰۵ چاپ کرد.

در اوان کار نقشی بنیانگذار مکتب تازه^{۱۰۶} را، به این گمان که متضمن رجعت به اصول راستین قرن هفده است، پذیرفت. بعدها زبانه‌رویهای رمانیکهای واقعی فرانسه او را بیش از پیش تازاحت کرد. به لامارتین و هوگو بی‌اعتنا بود و درام خون و جنون افسردگی را تخیل می‌کرد.^{۱۰۷} درصدد برآمد که به رزسانده اخلاقی بیاموزد به این امید که کپولت — «تازیانه باد شمال» — یهودگی شهوت را به او بیاموزد. (۸۵) شاتوبریان که از اینکه با تصنیف‌نویس عامه‌پسندی مقایسه شود باکی ندانست پروژه را به دلایل سیاسی تحسین می‌کرد. (۸۶)

بهترین اثر انتقادی او مقاله در باب ادبیات انگلیس^{۱۰۸} است (۱۸۴۶). این کتاب به علل متعدد دون انتظار و آکنده از نقیصه و لغزش است و مقدار معنایی از آن صرف مطالب نامربوط دربارهٔ لوتر و لاسه و داثون^{۱۰۹} و دیگران شده است. شرح دوره‌های نخستین ادبیات انگلیس جملگی دست دوم و مجموعه‌ای از منابع متیوخ انگلیسی و عاری از بصیرت و تناسب است. گفته‌هایش دربارهٔ جاسر و اسپنسر بغایت تکرار مایه و مغلوط است. در واقع تنها در مورد شکسپیر و میلتن و یارون تفصیل و با ذکر جزئیات به بحث پرداخته است. فصولی را به شکسپیر آغازی نودبخش دارند. شاتوبریان معترف است که قبلاً «شکسپیر را با استفاده از دوربین کلاسیکها ستجده است... ذره‌بینی که برای مشاهدۀ کل مناسب نیست.» (۸۷) این فصول با مدیحه‌ای پایان می‌پذیرد که طی آن شکسپیر را در شمار پنج یا شش «نواع فائق» یا «نواع اصلی»^{۱۱۰} تاریخ ادبیات آورده است؛ در کنار همر و دانه و رابله. که همگی

۱۰۶ — نامه به فرسای [Foucault]، مورخ ۲۲ سپتامبر ۱۸۰۲، که پس از ملاقات با لا هارب نوشته است. در هدایۀ لا هارب می‌آید. سران محبت بود. گفته که شما نقطهٔ پایان مکتب قدیم هستید و من آغازکنندۀ مکتبی تازه (۸۱) شاتوبریان، در خطی که بر کتیب دیوبیال [De Bonaldi] نوشته (۱۸۰۲)، این تعبیرات و همچنین پیروزی گسائی را که به سلفهای بزرگ متعاقب‌اند پیش‌بینی می‌کند. (۲۱)

(1) *Correspondance générale*, I, 46. (2) *Oeuvres*, II, 100-10.

۱۰۷ — دربارهٔ لامارتین ۱۰۱ — دربارهٔ هوگو ۱۰۲ — بارون مادمه‌ای با نقل کرده که هر آن که به مباحثت موقوفیت ارمایی به هوگو نرسد که گفته است: دربارهٔ درام رمانسیکی ۱۰۳

(1) A-C. Cuvie de Marceus, *Chateaubriand et son temps* (Paris, 1859), pp. 113-4. (2) Gillet, *Chateaubriand*, pp. 286-7; and Louis Barthou, «Chateaubriand et Victor Hugo», *Annales romanesques*, 9 (1912), 49.

(3) *Oeuvres*, 22, 268-70 (*Essai sur la littérature anglaise*).

106. *Essai sur la littérature anglaise*

v-vi, Georges-Jacques Danton (1759-1794), «طوط و از رهبران انقلاب فرانسه»

108. *génies-dominateurs : génies-mêlés*

مشمول این بیابان تازه مدرا شده‌اند. لکن در میان مقدمه و مؤخره، شاتوریان انتقادات سی و پنج سال پیش خود را کلمه به کلمه نقل می‌کند و حملاتی نیز به کمدهای شکسیر و به‌زعم او «اشباح آسیان‌وار» شخصهای زن او می‌افزاید که با اِسیر^{۱۰۹} راسین قابل قیاس نیستند. (۸۸) دیدگاه او همان است که بود: نویسندگان رماتیکی، مانند شکسیر و دانه، در قتل گزیده‌هایی از آثارشان جلوه می‌کنند، حال آنکه یادبودهای سترگ ادوار باستان از مزیت «کمال در تمامیت اثر و تناسب دقیق اجزاء بهره‌مندند. (۸۹) شاتوریان بحث خود را دربارهٔ شکسیر چنین به پایان می‌رساند که آثار او، درست مانند زندگی‌اش، عاری از وقار و منزلت است. شکسیر فاقد ذوق بوده است، و منظور شاتوریان آن نوع ذوقی است که در لحظه‌های بسیار نادر در تاریخ جهان پدید می‌آید و به زعم او عمدتاً در عصر لونی چهاردهم دیده شده است.

در میان نویسندگان انگلیسی، میلتن از همه به قلب و ذوق شاتوریان نزدیکتر است. در سراسر نبوغ مسیحیت از آثار او شاهد مثال نقل می‌کند. در اواخر حیات خویش ترجمهٔ متنوری از بهشت از دست شده منتشر کرد، و در مقاله در باب ادبیات انگلیس نیز شرح نسبتاً کاملی دربارهٔ دیگر آثار میلتن آورده است. شگفت آنکه شاتوریان نسبت به سؤال‌انگیزترین بخشهای بهشت از دست شده هم نظری مشغفانه دارد: بازبینی باهای این حماسه را به همان خوبی باهای نخستین می‌داند، حتی شخصهای تمثیلی گناه و مرگ را تحسین می‌کند و وجود توپخانه را در افلاک نامناسب نمی‌شمارد. شاتوریان دو صفحهٔ بسیار جالب دربارهٔ الهیات بهشت از دست شده نوشته و، با استفاده از دانش کافی دربارهٔ جریانات فلسفی و کلامی، رشته‌های متعارض اندیشه‌های میلتن را متمایز ساخته است. او تفسیر آثار میلتن را بر مبنای شرح حال او تکرار می‌کند، «در هر سطر بهشت از دست شده [میلتن] جمهورخواه را می‌توان یافت؛ گفتارهای شیطان آکنده از غرور از وابستگی و تابعیت است.» (۹۰) نظر پیشین خود را که میلتن باید در فرانسه به دنیا می‌آمد و ذوق راسین و بوالو را می‌داشت دیگر تکرار نمی‌کند. (۹۱) در این زمان که شاتوریان حالت بی‌اصر درماتده و افسردهٔ مردم سالاری جهانی را به خود گرفته حتی تمایلات سیاسی میلتن نیز برایش جذاب است.

مشاهدهٔ تشابه میان میلتن و شاتوریان در خدمت کرامول و ناپلئون کاری تصنعی می‌نماید. شاتوریان خود را با بایرون مقایسه می‌کند و این کار معقولتر و موجّه‌تر است؛ هر دو اشرافی‌اند، و هر دو «مراسم نمایشی احساسات خیرخواهانهٔ خود» را از طریق کشورهای

۱۰۹. Esther، نام فهرست‌نویسانه‌ای به همی راه از راسین (۱۶۹۹) که بر داستان اِسیر در عهد عتیق مبنی است.

اروپایی تا مشرق‌زمین برسد. اما شاتوبریان بر آن است تا اولویت و برتری خود را به کرسی بنشاند. با برون مقلدی بی‌سیاس است، برخورداردی غیرصادقانه دارد؛ بی‌ایمان است، و این همیشه نشان سطحی بودن است. (۱۹۲) والتر اسکات را نیز مدح توخ ادبی گدایی می‌شمارد و معتقد است که از سطح امور فراتر نمی‌رود.^{۱۱۰} این نظر که شهیدان حماسه است احتمالاً باعث شده که شاتوبریان متوجه نشود که خود او نیز چیزی بسیار شبیه به رمانی تاریخی نوشته است. شهیدان، حتی بر انبوهی از منابع که با صرف وقت بسیار گردآورده و حاشیه‌نویسی و از آنها دفاع کرده، پنداشتگ چیزی بهتر از گنجایی روی^{۱۱۱} نیست.

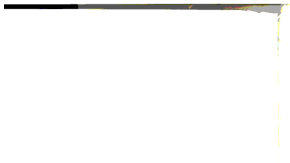
بدینسان شاتوبریان هرگز عنان نقد خود را از قید قواعد و ذوق تغییرناپذیری که توتکلاسیسمهای فرانسوی به ضابطه درآوردند رها نمی‌کند. از لحاظ روش، هنوز به شیوه‌های قیاسی ربطوربایی با اظهارنظرهای مفصل درباره نکات زیباییهای یک اثر محدود است. اگرچه در تاریخ نظریه ادبی یا روشهای انتقادی به آن مقام شامخی نمی‌توان داد، با وجود این بازتاب تغییری در شعور است که آثار حلقه خود شاتوبریان مثال بارز آن به شمار می‌آید. درباره آثار ادبی قرون وسطی احتمالاً به استثنای آثار دانتا چندان چیزی نمی‌دانست و به آنها علاقه‌ای هم نداشت، اما نوشته‌هایش توجه خوانندگان را به دوران فتودالی و شهنشاهی و کلیساهای گوتیکی جلب کرد. شاتوبریان را نمی‌توان مؤرخ علاقه‌مند ادبیات شمرد (مقاله در باب ادبیات انگلیس گردآوری صرف است، لکن درکش درباره تاریخ به طور کلی، و به‌سرت او نیست به گذشت زمان، به بیدایش حس تاریخی در فرانسه کمک کرد. یاقتناریش بر وجود عنصر مسیحی در آثار کلاسیکهای فرانسوی قرن هجدهم ظاهراً بازگی داشت و، حتی پس از آنکه منابع از نظریه توتکلاسیکی مطلق به سنی گرایید، در نسبت آنها به منزله منبع سنی بایدار مؤثر بود، سبایی که از میلتن می‌کرد و حلقه بسیار مشروطی که به شکسیر داشت به اقدامات برشورتر مادام دوستانل در مورد ادبیات آلمان شباهت دارد. ولی به صورتی بسیار شخصی. شاتوبریان یکی از آغازکنندگان مشرب زیبایی‌شناسی رمانیکی است و این امر نه تنها در نظر او نسبت به زیباییهای مسیحیت، بویژه

«O'Brien, 24, 333 ff. (Eisen, 2)» شاتوبریان ماسیوی [Manzoni] را ترجیح می‌دهد (ص ۳۳۳) و به بوناردام در پاریس هوگو لئوهای بچهره‌امیر می‌کند. «آخرین بوهی که برانیم نداده بود یک کلسای جامع بود، اکنون مرا در آن هم جوار می‌کند.» (ص ۳۳۳)

۱۱۰. Qiu Xiaofu (1995) «Henryk Sienkiewicz 1846-1916» در *Henryk Sienkiewicz 1846-1916*.
 ۱۱۱. درباره بویل در ادبیات را در قالب کرد

آینهای دینی کاتولیکه، بلکه در اشتیاقی نیز مشهود است که در کار اعتلا بخشیدن به جاودانگی و هنر و در کیش برتری و نافه جدایافته بودن نایفه نشان داد. داستان مونی نظر زیباشناسانه او را نسبت به طوفان در دریا می‌دانیم: در اول جوانی که در راه امریکا از اقیانوس می‌گذشت به این نتیجه رسید که وصف هنر را درباره طوفان ترجیح می‌دهد. (۹۳) آن قطعه خاطرات نیز هست که نام بیست و یک تن از مناهیر را ذکر می‌کند که با او در کنگره ورونا^{۱۱۱} شرکت کرده بودند و در خلال این مدت مرده بودند. «امیراتور روسیه، الکساندر؟ — مرده. امیراتور اتریش، فرانتس اول؟ — مرده. پادشاه فرانسه، لوئی هجدهم؟ — مرده... هیچکس سخترانهای ما را بر سر میز شاهزاده منریخ بیاد ندارد؛ لکن، قدرت نبوغ را بنگرید! هیچ مسافری تغمه‌سرایی جکاوک را در مزارع ورونا نمی‌شنود بی‌آنکه شکسیر را به یاد آورد.» (۹۴) اما این امر امروزه محل تردید است. امروزه که خاطره گذشته و آثار عالی ادبی بیش از هر زمانی ضعیف شده و «جاودانگی» حتی بزرگترین آثار نیز متزلزل می‌نماید. زیاده‌ریهای مشرب زیباشناسی رمانیکی، دعاوی فراگیر و از این رو غیر قابل دفاع آن نسبت به تفوق هنر، داعیه‌هایی که شاتوپریان یکی از نخستین مبلغان و هواداران آن بود، به بیدایش واکنشی کمک کرده‌اند که جایگاه مشروع ادبیات و هنرها را در هر طرحی از تمدن بشری تقریباً نابود کرده‌اند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

فصل نهم: استاندال و هوگو

داستان نهضت رمانتیک فرانسه که در ۱۸۲۰ به پیروزی ارنانی^۱ می‌انجامد غالباً گفته شده و جزئیات آن نیز بررسی شده است. تنها بخشی از این داستان دربارهٔ نزاع میان نظامهای انتقادی رقیب است؛ مقدار زیادی از آن به داستان دسته‌ها و گروه‌ها، تشکیل انجمنها و، ناگزیر، صف‌بندیهای سیاسی، انتعاشها و ائتلافها اختصاص دارد. نام مادام دوستانل و شاتوبریان کافی است تا نشان دهد که رمانتیکهای متقدم می‌توانستند به یکی از دو جبههٔ سیاسی پیوندند؛ یا به آزادیخواهان و یا به کاتولیکهای سلطنت‌طلب. پس از بازگشت خاندان سلطنت در ۱۸۱۴، تداعی رمانتیکها با مذهب کاتولیکی طبیعی می‌نمود. با مخالفت روزافزونی که نسبت به رژیم بوربونها ابراز می‌شد بسیاری از رمانتیکها به تدریج به اردوگاه آزادیخواهی (که، مدت زمانی، به گیش دوستداران ناپلئون منتسب بودند) رفتند. دیگری مانند الکساندر سومه^۲ به اردوگاه کلاسیکی «گر بخند» و به عضویت فرهنگستان انتخاب شدند. استاندال نا حدودی استثناست، زیرا پس از کلاسیسیسم دوران اوان حواتیش مستمراً آزادیخواه و سنایشگر ناپلئون و رمانتیک باقی ماند. اما این صف‌بندیها برای موضوع اصلی ما، نقد، اهمیت چندانی ندارد. رشد نهضت رمانتیک در فرانسه به طور کلی به تاریخ ادبیات فرانسه یا تاریخ اجتماعی آن ایام مربوط می‌شود. و اما دربارهٔ اندیشه‌های انتقادی واقعی، زمینه بحث بسیار محدود بود و مسائل را نیز با سادگی بسیار طرح کرده بودند. تا زمان پیشگفتار هوگو بر کرومول (۱۸۲۷)، که جورانه به عرصهٔ تاریخ شعر و زیباتناسی عمومی وارد شد، در همهٔ این بحثها چندان چیزی که حاکی از آگاهی از مسائل بنیادین باشد گفته نشده بود. با کلاسیسیسم در حکم نظام متعجر فواعدی

^۱ Hernani، یکی از نمایشنامه‌های هوگو

^۲ Alexandre Soumet (1788-1845)، شاعر و نمایشنامه‌نویس دورهٔ بارگشت.

مبارزه می‌کردند که ایجاد گشایش در آنها ضرورت داشت. ولی عمدتاً در زمینه‌های صرفاً فنی در طلب این گشایش بودند. در نوع گنایی، شعر باید آزادتر باشد؛ در تمایشنامه تومسی حق سربچی از وحدتهای سه‌گانه باید برقرار گردد. داعیه‌های انقلاب ادبی بنیانگنی که ویکتور هوگو با چنین غلّوی مطرح کرده بود.

گردبادی انقلابی برانگیختم

با این اعراف خود او تکذیب می‌شود:

بر سر لغت نامه کهن شبکاهی سرخ نهادم.
دیگر نه واژه آقامش هست و نه واژه نوکر مآب!
در دوات طوفانی به پا کردم. (۶)

فرانسویان مبارزه‌ها کردند تا نتوانستند واژه‌هایی چون *poulet* (جوجه) یا *mouchoir* (دستمال) یا *vestale* (شستل) را بر روی صحنه به کار برند. واقعاً هم طوفانی در دوات بود. ولی این گشایشهای ضی‌رانی‌توان به معنای مفهوم واقعاً تازه‌ای درباره شعر تلقی کرد. در نحوه عمل شاعران رمانتیک فرانسه نشانی از ترک قطعی و ریشه‌ای سنت ریتوریکایی *توکلاسیسم* مشهود نیست. لامارتن و ویشی و هوگو را مشکل بتوان به راسنی نوآور نامید. تجدید حیات شعر فرانسوی به دست بودلر^۲ و رمبو^۳ صورت گرفت. امروزه درام «رمانتیکی» رویداد جندان مهمی نمی‌باشد زیرا آثاری با ارزش ماندگار به وجود نیاورد. پاد انقلاب فقط در عرصه زمان رنالیسنی جدید می‌وزد: در آثار اسنادال و بالزاک، مباحثات رمانتیکی صرفاً آن مفهوم شعر را احیا کردند که می‌توان آن را به مشرب اصالت عاطفه دیو و دیدرو و مادام دوستان نسبت داد. شور و آلهام و عشق قلب آدمی و نبوغ شاعرانه‌هایی هستند که حتی در تاریخ نقد آن زمان کهنه و منسوخ شمرده می‌شدند. هوگو در ۱۸۱۹ می‌رسد: «واقعاً شاعر کیست؟ شاعر کسی است که احساساتی نیرومند دارد و این احساسات را به زبانی گویا تر از دیگران بیان می‌کند» آنگاه از میان همه صاحب‌نظران والتر را بر می‌گزیند و از او چنین نقل قول می‌کند: «شعر تقریباً چیزی جز احساس نیست» (۴) اسنادال نیز، دست کم درباره شعر، به اسطوره

* Charles Baudelaire (1821-1867)، شاعر و منتقد ادبی و هنری فرانسوی

* Arthur Rimbaud (1854-1891)، شاعر فرانسوی

صداقت و صرافت طبع معتقد است. یکی از نخستین کلمات قصار او این است: «چیزی را که احساس نکرده‌ایم نمی‌توانیم تصور کنیم». پس از آن گفته معروف هوراس، «اگر می‌خواهی مرا بگریانی»^۵ را در تأیید سخن خود می‌آورد. (۳) لکن در باطن، استاندارد به شعر علاقه داشت و نمایش را به آن ترجیح می‌داد.

گذشته از تمایل به مشرب اصالت عاطفه، در نوشته‌های چندین تن از نویسندگان آناری از مفهوم افلاطونی شعر مشهود است. اما معمولاً این مفهوم چنان مبهم و موشع است که در آن تقریباً همه چیز شعر شمرده می‌شود — همان نظری که گهگاه در نوشته‌های آلمانی‌ها با انگلیسیانی مانند هزلت و شلی دیدیم. لامارتین می‌گوید که «در کوچکترین گوشه طبیعت بیشتر شعر یافت می‌شود تا در تمام اشعاری که آدمیان سروده‌اند» نظرش درباره نوشته‌های خودش این است که «آرامبخش قلب» اوست. «آه یا فریاد روح» اوست. (۴) هوگو، در پیشگفتار ۱۸۴۲ بر اوده‌ها و بالادهای خود شعر را گوهر همه چیزها، طبیعت و دین و آدمی، می‌خواند. (۵)

تنها یکی از نویسندگان زمان نسبت به مفهوم مختل شعر بصیرت داشت، و او هم از همه جدا بود. ژوزف ژورب^۶ (۱۷۵۴-۱۸۲۹) را متکلی بتوان منتقد به معنای عام آن دانست. او، در سنت اعلای فرانسوی، نویسنده کلمات قصار بود. گزیده محدودی از نوشته‌هایش در ۱۸۳۸ به چاپ رسید و از این رونمی‌نوانست بر نگویین اندیشه انتقادی در آن زمان تأثیری داشته باشد. (۶) بسیاری از گفته‌های ژورب درباره شعر که مورد تحسین واقع شده‌اند بر واکنش عاطفی معمول نسبت به خردمندی قرن هجدهم مبتنی‌اند. «شعر عاری از شور و شوق شعر نیست. «جنگ، گویی، ایزاری بالدار است.» «شعر زیبا آن است که همچون نغمه یا عطر منتشر می‌شود.» «کسی که فاقد شفقت باشد هرگز شاعر نمی‌شود.» (۷) ژورب تنها در آن مواردی تشخیص می‌یابد که متلاً شاعر را کسی تعریف می‌کند که، با کمک نوعی اشعه، «شکلهای ماده را تصفیه و تخلیه می‌کند.» «جهان هستی را به صورتی که در ذهن خدا هست به ما می‌نماید.» (۸) این برانشت افلاطونی بر بصیرت به نقش قوه خیال در هنر و زندگی مبتنی است. «خیال قوه‌ای است که با آن امر ذهنی را محسوس می‌کند، به روح تجسد می‌بخشد، و در یک کلام، آن چیزی را که فی‌نفسه نامرئی است، بی‌آنکه ذاتش را از آن بگیرند، مرئی می‌سازند.» (۹) در اینجا موضوع نماد را در هنر، بدون اشاره به این واژه، به صورتی گذرا

۵ اشاره به این گفته هوراس، در رساله ضابط شاعری اوست که «اگر می‌خواهی مرا بگریانی» مورد عیل از هر چهر باید اندوه را حس کرده باشی.»

6. Joseph Joubert

مبارزه می‌کردند که ایجاد گشایش در آنها ضرورت داشت. ولی عمدتاً در زمینه‌های صرفاً فنی در طلب این گشایش بودند. در نوع غنایی، شعر باید آزادتر باشد؛ در نمایشنامه‌نویسی حق سربشی از وحدتهای سه‌گانه باید برقرار گردد. داعیه‌های انقلاب ادبی بنیانگنی که ویکتور هوگو با چنین خلوصی مطرح کرده بود.

گر دبادی انقلابی برانگیختم

با این اعراف خود او تکذیب می‌شود:

بر سر لغت نامه کهن شکلاهی سرخ نهادم.
دیگر نه واژه آقامتش هست و نه واژه نوکر مآب!
در دوات طوفانی به پا کردم. (۱)

فرانسویان مبارزه‌ها کردند تا توانستند واژه‌هایی چون *penaler* (جوجه) یا *mouchoir* (دستمال) یا *penaler* (شستول) را بر روی صحنه به کار برند. واقعاً هم طوفانی در دوات بود. ولی این گشایشهای فنی را نمی‌توان به معنای مفهوم واقعاً تازه‌ای درباره‌ی شعر تلقی کرد. در نحوه‌ی عمل شاعران رمانتیک فرانسه نشانی از ترک قطعی و ریشه‌ای سنت ریمپوریکایی نتوکلاسیسم متهود نیست. لامارین و ویشی و هوگو را مشکل بتوان به راستی نوآور نامید. تجدید حیات شعر فرانسوی به دست بودالر^۲ و رمبو^۳ صورت گرفت. امروزه درام «رمانتیک» رویداد چندان مهمی نمی‌تاید زیرا آثاری با ارزش ماندگار به وجود نیاورد. با انقلاب فقط در عرصه‌ی رمان رئالیستی جدید می‌وزد؛ در آثار اسانندال و باژاک، مباحثات رمانتیک صرفاً آن مفهوم شعر را احیا کردند که می‌توان آن را به مشرب اصالت عاطفه‌ی دوبرو و دیدرو و مادام دوستان نسبت داد. شور و الهام و عمق قلب آدمی و نیروی شعاریهایی هستند که حتی در تاریخ نقد آن زمان گفته و منسوخ شمرده می‌شدند. هوگو در ۱۸۱۹ می‌رشد: «واقعاً شاعر کیست؟ شاعر کسی است که احساساتی نیرومند دارد و این احساسات را به زبانی گویا و از دیگران بیان می‌کند» آنگاه از میان همه‌ی صاحب نظران ولتر را بر می‌گزیند و از او چنین نقل قول می‌کند: «شعر تقریباً چیزی جز احساسی نیست.» (۴) اسانندال نیز، دست کم درباره‌ی شعر، به اصطوره

۲ Charles Baudelaire (1821-1867)، شاعر و منتقد ادبی و هنری فرانسوی

۳ Arthur Rimbaud (1854-1891)، شاعر فرانسوی

صداقت و صرافت طبع معتقد است. یکی از نخستین کلمات قصار او این است: «چیزی را که احساس نکرده‌ایم نمی‌توانیم تصویر کنیم.» پس از آن گفته معروف هوراس، «اگر می‌خواهی مرا بگریانی»^۵ را در تأیید سخن خود می‌آورد. (۳) لکن در باطن، استادال به شعر علاقه نداشت و نمایش را به آن ترجیح می‌داد.

گذشته از تمایل به مشرب اصالت عاطفه، در نوشته‌های چندین تن از نویسندگان آثری از مفهوم افلاطونی شعر منتهود است، اما معمولاً این مفهوم چنان مبهم و موسع است که در آن تقریباً همه چیز شعر شمرده می‌شود. همان نظری که گهگاه در نوشته‌های آلمانیها یا انگلیسیانی مانند هزلت و شلی دیدیم. لامارتین می‌گوید که «در کوچکترین گوشه طبیعت بیشتر شعر یافت می‌شود تا در تمام اشعاری که آدمیان سروده‌اند.» نظرش درباره نوشته‌های خودش این است که «آرامبخش قلب» اوست. «آه یا فریاد روح» اوست. (۴) هوگو، در پیشگفتار ۱۸۴۲ بر اودها و بالادهای خود شعر را گوهر همه چیزها، طبیعت و دین و آدمی، می‌خواند. (۵)

تنها یکی از نویسندگان زمان نسبت به مفهوم مختل شعر بصیرت داشت، و او هم از همه جدا بود. ژوزف زوریر^۶ (۱۷۵۴-۱۸۲۴) را مشکل بتوان منقد به معنای عام آن دانست. او، در سنت اعلای فرانسوی، نویسنده کلمات قصار بود. گزیده محدودی از نوشته‌هایش در ۱۸۳۸ به چاپ رسید و از این رو نمی‌توانست بر تکوین اندیشه انتقادی در آن زمان تأثیری داشته باشد. (۶) بسیاری از گفته‌های زوریر درباره شعر که مورد تحسین واقع شده‌اند بر واکنش عاطفی معمول نسبت به خردمندی قرن هجدهم مبتنی‌اند. «شعر عاری از شور و شوق شعر نیست.» «جنگ، گویی، ایزاری بالدار است.» «شعر زیبا آن است که همچون نغمه یا عطر منتشر می‌شود.» «کسی که فاقد شفقت باشد هرگز شاعر نمی‌شود.» (۷) زوریر تنها در آن موردی تشخیص می‌یابد که مثلاً شاعر را کسی تعریف می‌کند که، با کمک نوعی اشعه، «شکلهای ماده را تصفیه و تخلیه می‌کند.» «جهان هستی را به صورتی که در ذهن خدا هست به ما می‌نمایاند.» (۸) این برداشت افلاطونی بر بصیرت به نقش قوه خیال در هنر و زندگی مبتنی است. «خیال قوای است که با آن امر ذهنی را محسوس می‌کنند، به روح تجسد می‌بخشند، و، در یک کلام، آن چیزی را که فی‌نفسه نامرئی است، بی‌آنکه ذاتی را از آن بگیرند، مرئی می‌سازند.» (۹) در اینجا موضوع نماد را در هنر، بدون اشاره به این واژه، به صورتی گذرا

۵ اشاره به این گفته هوراس در رسالهٔ حساست شاعری اوست که «اثر می‌خواهی مرا بگریانی.» خود قبل از هر چیز باید ندیده را حس کرد.»

مطرح کرده: تألیف امر جزئی و کلی، کام بیان چیزی که ذهنی و روحی است به زبانی ملموس-زوریر — مانند ربوارول^۱ و بسیاری از آلمانیها و کولریج — خیال را به دو نوع متمایز تقسیم کرد. «وهم قریحه‌ای حیوانی است» و با خیال، که قریحه‌ای عقلانی است، تفاوت بسیار دارد. «اولی «الطیالی» است. دومی «فعال و آفریننده» است. (۱۰) بیشتر اظهارات او درباره قوه خیال در حکم «صورت حسی حافظه» و «حافظه در حکم مغزی که قوه خیال از آن برداشت می‌کند» و قوه خیال به منزله یک «تقاضا» است. «در درون و برون روح ما برای روح دیگران تقاضی می‌کند. به تصویر ملتبس می‌سازد.» (۱۱) در اساس همان قوه خیال بصری آدیسن و دیگر نظرپردازان قرن هجدهم است که گهگاه به جنبه آفرینندگی آن نیز توجهی شده است.

از این گونه گفته‌های جالب توجه بار هم در «فترجه‌های یادداشت زوریر» یافت می‌شود. شاعر باید معنای جسمانی و بذوی واژه‌ها را احیا کند، «سکه را صیقل دهد و بار دیگر ضرب کند و نقوش پاک شده را تجدد کند.» (۱۲) گفته دیگری نشان می‌دهد که زوریر به ایجاز در شعر و تفاوت آن با ربطوریقا توجه داشته است. «صفت شاعر اختصار، و به عبارت دیگر، کمال، به قول لائینی‌زبانان *absolutus* است؛ صفت خطیب سلاست و سهولت در گفتار و توسع و وفور و تنوع و پایان‌ناپذیری و پهنآوری است.» (۱۳) در نظر زوریر، شاعر «با واژه‌ها را سبک می‌کند و به آنها رنگ می‌بخشد، و آنها را به پرواز در می‌آورد»، ولی ضمناً به «معماری کلام» یا «گوهر نایی» نیز اشاره می‌کند که باید جاشنی شعر کرد. (۱۴) اینها همه گفته‌هایی استعاره‌ای است که گهگاه بر قلم او جاری می‌شد و حاکی از آن است که زوریر نزد دیدرو، که شخصاً با او آشنا بود، نشئت گرفته است.

به رغم این زرق‌نگرهای نظری-آرای ادبی زوریر (در مورد او از نقد نمی‌توان سخن گفت) چندان منسجم یا مستقل نیستند. از راسین خوشش نمی‌آمد، و او را تنها «برای نفوس کم‌مایه و ارواح کم‌مایه» کافی می‌شمرد. راسین «احساسات طیفه متوسط و هیجانات بی‌مقدار را به صورت شعر درآورد.» زوریر، از میان همه شاعران فرانسوی، لا فونتن را بیشتر می‌پسندید، و او را «هم واقعی ما، هم فرانسویان» می‌نامید. (۱۵) وحشتش از واقعیت به حدی است که تکراراً جانب امر متعارف و حتی بی‌معنی را می‌گیرد، دویل را به میلتن ترجیح می‌دهد و از سبک فطیم کرنی با این گفته دفاع می‌کند که «حتی اگر ناگزیر شویم که بر جوبه یا سواز شویم باید به وریای سبتهای این جهان صعود کنیم.» حساسیت، حتی وسواس، و اجتناب بیمارگونه زوریر از مسائل، همواره چون سدی بر سر راه تأثیر گفته‌های عالی او باقی خواهند ماند. او خود این را خوب می‌دانست: «من می‌توانم بذرافشانی کنم، ولی از عهده سازندگی بر نمی‌آیم.» (۱۶)

زیر در ۱۸۲۴ درگذشت. سال پیش از آن، مباحثهٔ رمانتیکها به مرحلهٔ بحرانی رسیده بود. واژهٔ «رمانیسم» برای نخستین بار در این مباحثات پدیدار می‌شود.^۱ استاندارد، که تازه از میلان بازگشته بود، با چاپ کتاب راسین و شکسپیر^۲ (۱۸۲۳)، در این مجادله دخالت می‌کند. او هنوز شکل ایتالیایی واژه، یعنی «رمانیسیسم» را به کار می‌برد. کتاب راسین و شکسپیر، به صورتی که در آن سال منتشر شد، جزوهٔ مختصری حاوی سه فصل کوتاه بود. در فصل نخست بر ضد وحدتهای سه‌گانه به بحث می‌پرداخت؛ گفته‌هایش در این باره بخشی برگرفته از گفتگویی در میانجی^۳ نوشتهٔ ارمس وِسکونت^۴ و بخشی از پیشگفتار جانسن بر کلیات آثار شکسپیر و مقالهٔ مارمونتل دربارهٔ قوهٔ توهم است. (۱۷۱) استاندارد نیز مانند جانسن چنین استدلال می‌کند که همواره به حضور در تئاتر آگاهیم و از این رو دنبال کردن تغییرات زمانی یا مکانی مشکل نیست. اما استاندارد قبول می‌کند که لحظاتی آکنده از توهم کامل بیش می‌آید که حالت عاطفی خاصی در ذهن تماشاگر به وجود می‌آورد. فصل دوم او دربارهٔ خنده است و تکرار نظریهٔ «جلال ناگهانی»^۵ هاز، یعنی دریافت تاملنظر برتری ما بر دیگری. بنابراین، کمبود باید بی‌عدالتیهای موجود را هدف قرار دهد. نوشته‌های مولیر خنده‌دار نیست، یا دیگر خنده‌دار نیست. فصل سوم با تعریف معروف رمانیسم آغاز می‌شود: رمانیسم «هنری است که به مردم آنچنان آثار ادبی عرضه می‌کند که با در نظر گرفتن آداب و اعتقادات کنونی آنها بیشترین لذت ممکن را عایدشان کند» و «کلاسیسیسم، برخلاف آن، ادبیاتی است که بیشترین لذت ممکن را به ایجاد آنها عاید می‌کرد» (۱۸) پس، «رمانتیک» صرفاً به معنای متعلی به عصر حاضر و معاصر است، و استاندارد اذعان می‌کند که راسین و دانته در زمان خود رمانتیک بوده‌اند. این تعریف را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد. در آن مقلدانی را که انبای زمان خویش نیستند دست انداخته، و خود بیانیۀ تجدد است.

« دقیقاً نمی‌دانم چه کسی این واژه را پیش از همه به کار برده است. احتمالاً فرانسوا اسیه در ۱۶۱۰ با این سخن که اسکاوت «به نظر من مسئلهٔ هرگز رمانیسم را حل کرده است» لاگرانژ اوگوست و پلهم شنگل را «کوئینتیلیوس رمانیسم» می‌نامد. (۲۱)

(1) François Mignet, *Courrier français* (Octobre 19, 1822).

(2) Lacroix, *Annales de la littérature et des arts*, 13 (1823), 415.

8. Racine et Shakespeare

۹. *Il conciliatore*، مجله‌ای ایتالیایی، - فصل بعد

۱۰. Ermete Visconti، - فصل بعد

بخش دوم راسین و شکسپیر (۱۸۲۵) نیز جزو جدلی کوچکی است که بر ضد فرهنگستان فرانسه نوشته شده، زیرا در خلال این مدت فرهنگستان در برابر این موج خیزنده دست به اقدام زده بود. اوزه^{۱۲}، دبیر دائمی فرهنگستان، در یکی از جلسات سال ۱۸۲۴ به رماتیسم حمله کرده بود. اسنادال با سنگدلی و طنزی گزنده او را به باد تمسخر می‌گرفت و دعوت خود را به تجدید تکرار می‌کند. این دعوت مشخصاً عبارت است از هواداری از درام تاریخی فرانسوی، به تتر، و عاری از وحدت مکان و زمان. الکساندرن چیزی جز «حجاب پلاشت» نیست. سخنرانیهای آنتین در ترازوی فرانسوی حتی از وحدتهای سه‌گانه هم بدترند. تتر از این رو ارجح است که در آن «واژه‌ها مناسب و منحصر بفرد و ناگیر و ضروری» به کار می‌رود. (۱۹) گرچه شکسپیر را سخت می‌شاید، ولی در همه موارد او را سرمشق خوبی نمی‌داند: مثلاً نباید سخنرانیها و استعاره‌ها و حتی آیهن کمدی و ترازوی را از او تقلید کرد. نمایشنامه‌های کلارا گارولد، نوشته دوستش مریم^{۱۳} را به مراتب بیشتر می‌پسندد، و به آثار فرواسار^{۱۴} و برانوم^{۱۵}، با دیگر مؤرخان قدیم فرانسه، که به صورت نمایشنامه بازنویسی شده باشند، امید بسیار بسته است. نزد کسانی که با اصلی آثار زیر آستانند سخت دون انتظار است که اسنادال لوئر نساخارمیس ورنر را توصیف و آن را از آثار شیطر برتر می‌شمارد و با اینکه در جای دیگر آثار یوزف فون گولن^{۱۶}، نمایشنامه‌نویس کم مایه اتریشی، را بهترین نوشته‌هایی می‌خواند که درام فرانسوی می‌تواند آرزوی خلق آنها را در سر ببروراند. (۲۰) آخرین اشاره احتمالاً مبتنی بر چیزی جز ابواز احساسات برشور اوگوست وپلهم شگلن نسبت به گولن در بازبین صفحات سخنرانیهای درباره درام نیست. هوسی ناگهانی که اسنادال غالباً دستخوش آن می‌شود، دو رساله اسنادال صرفاً نوشته‌هایی جدلی در هواداری از نوع نمایشنامه‌هایی خاصی است که تا آن زمان بر صحنه تئاترهای فرانسه لکن حضور نیافته بودند. مسری که تئاتر فرانسه طی کرد دون انتظار اسنادال بود: نمایشنامه‌های هوگو، که در آنها الکساندرن احیا شده و به حقایق تاریخی توجهی نشده بود، باب طبع اسنادال نبودند زیرا او همواره از لطافتی و گفتار مطمئن بیزار بود. (۲۱)

اگر این دو رساله کوچک را بخشی از نقد ادبی برحجم اسنادال، بخشی از مجاهدات

12. Louis Simon Auger

۱۳. Prosper Mérimée (1803-1870) *Le Théâtre de Chien Gazul* (1825). شش نمایشنامه کوتاه که نوشت و از سر حاله‌ای که به خطبه‌های ادبی داشت آنها را ترجمه از آثار رسی اسنادال که بازنگر تئاتر بود معرفی کرد.

۱۴. Jean-François (1777-1844)، *بعد از ۱۷۸۹*، و *دایمیکار و شاهزاده فرانسوی*

۱۵. Pierre de Brancelles, Seigneur de Brémont (c. 1540-1614)، *وفاهنگار فرانسوی*

16. Heinrich Josef von Colln (1771-1811)

طولاتش برای بیان مافی‌الضمیر و نمونه کوچکی از ذوق ادبی خاص او به شمار آوریم. در آن صورت این رساله‌ها، که در زمان خود تأثیری اندک داشتند، حائز اهمیت به مراتب بیشتر خواهند بود. ذهن استاندارد بی‌تردید یکی از جالبترین و شاید یکی از عجیبترین ذهنهای زمان اوست. چون اتوبیوگرافی نام و خاطرات و پیش‌نویس مقالات و حاشیه‌نویسیها و نوشته‌های بظاهر داستانی ولی در واقع مربوط به زندگی خود او به دست آمده، ما این ذهن را بهتر از هر یک از معاصرانش می‌شناسیم. در سراسر این توده نوشته‌ها، اظهارنظرهایی درباره ادبیات و کتابها یافت می‌شود. در شمار زیادی کتابگزاریهایی که در سه نشریه انگلیسی^{۱۷} به چاپ رسیده، (۲۲) گریه هنوز لحن راحت و روان است. به رسمترین شکل ظاهر می‌شوند. استاندارد، که معمولاً او را با قطعه کم اهمیت راسین و شکسپیر می‌شناسند، به صورت منتقدی جلوه می‌کند که اهمیت ذاتی شایان توجهی دارد، و تمایده نگری به ادبیات می‌شود که مشکل بتوان آن را به این خوبی و این چنین سرگرم کننده و مستند ساخت.

استاندارد هنرشناس^{۱۸} و نظریه‌پرداز بسیار مهمی نبود. از جهتی، به دستگاه و نظریه بدین بود زیرا، در ذهن خود، این دو را با بوطیقای نئوکلاسیسم و فضل‌فروشیهای لا هارپ و مارموسل تداقی می‌کرد. از جهتی نیز زیباشناسی را نظریه‌هایی می‌دانست که وینکلمان و میردانش درباره زیبایی آرمانی منضبط کرده بودند و مطلق‌اندیشی^{۱۹} آنها به درد او نمی‌خورد. استاندارد در تاریخ نقاشی در ایتالیا^{۲۰} به وجهی نسبتاً متفکانه کوشید تا نظریه‌ای درباره زیبایی آرمانی تهیه کند، و در این کار از نظریه انواع طبع کابانیس^{۲۱} استفاده کرد و نسبت‌گرایی تاریخی را نیز مورد تأیید قرار داد. (۲۳) از لحاظی هم، نظریه را فضل‌فروشی مضمر رمانیکهای جدید آلمان، بویژه اوگوست ویلهلم شگل، می‌دانست و از او هم سخت بیزار بود. (۲۴) استاندارد صریحاً از متررب اپیکوریان بی‌روی می‌کند، به اصالت لذت اعتقاد دارد و هنر را بر اساس لذتی که به ما می‌دهد ارزیابی می‌کند و همین شیوه را به دیگران نیز توصیه می‌کند. «هر کس که هستیم، شاه یا ضیاع، بر تخت یا جویه‌ست شبانی به دست همواره هر آنچه احساس می‌کنیم دلیلی دارد، چنانکه چیزی را نیز زیبا می‌یابیم که برایشان لذتبخش باشد.» (۲۵) پس، «کمیت لذت در نظر [او] تنها میزان معقول سنجش ارزش هنرمند است.» (۲۶) در مورد موسیقی نیز، «برای اینکه خوش باشیم لازم نیامده است که به معایه آن تزلزل کنیم؛ همین است که فراتسوها نمی‌خواهند بفهمند؛ راه لذت بردن از هنر را در ارزیابی آن می‌دانند.» (۲۷)

17. New Monthly London Magazine; Athlete.

18. aesthete.

19. absolutism.

20. Histoire de la peinture en Italie.

21. Philosophie, Poire Jean Georges Cabanis (1757-1808).

چنین نگرشی برای نقد امیدبخش نیست، اما در واقع جستجوی استاندارد در طلب شادی جنبه‌ای چنان عقلانی دارد که او را هرگز از جارجوب نیرومند معتقدات و هنجارهای ذوقی‌اش، که به صورتی تقریباً غریزی به آن بایند است، محروم نخواهد کرد. تعریف گویای قری یوین^{۲۴} دربارهٔ عنصر ذاتی فلسفهٔ استاندارد، «سر را داشتن و دل را باختن» (۲۸) به آرای ادبی او نیز قابل اتقایی است. استاندارد به عاطفهٔ مداری صرف عمیقاً بدبین است و امر رمزآلود و مبهم او را سخت از جا به در می‌کند. لذتش باید جنبهٔ فکری داشته باشد، نه لذت صاف و سادهٔ اشک و خنده. لذتش لیختن مطبوعی است که کسی چون سروانتس یا لوساز^{۲۵} یا مریه برمی‌انگیزد. پس به سهولت می‌توانم چیزهایی را که دوست نمی‌دارد نام ببرم. گو اینکه صحت بسیاری از نظرهای مادام دوسال را مندرک شده، احساساتیگری بی‌حدومرز او را نمی‌تواند تحمل کند. از دین آمخته به هم شاتوبریان و سبک مصنوع و بی‌صدافتی فاحش او بیزار است. (۳۰) سبک متفرعن و زنده و مؤقت بیشتر معاصران در نظرش تحت‌النگیز می‌آید و، دست کم، ظاهر می‌کند که قانون اساسی^{۲۶} را سرمشق سبک نویسندگی خویش قرار داده است. بازآک، در تقریظی که بر صومعهٔ باژم^{۲۷} نوشت، اظهار نظر کرد که نقطهٔ ضعف کتاب در سبک آن است. استاندارد واقعاً از جا به در رفت و از خود چنین دفاع کرد که تنها «از سر عشق مفرط به منطق» محتمل است سبک نوشته‌اش بد بشود. (۳۱)

بی‌علاقگی استاندارد به فلسفهٔ آلمان و دست انداختن کانت و شلینگ بر اساس مسووعات قابل درک است. (۳۲) افلاطون نویسندهٔ دیگری است که درکش نمی‌کند، زیرا هر امر رمزآلود و بلندپروازانه به نظرش تاریک‌اندیشی^{۲۸} می‌آید. دین، از هر نوعی که باشد، برایش اصلاً مطرح نبود، و ضدیت با اهل کلیسا برای مردی که از بازگشت خاندان بوربون و حکومت اتریشها بر ایتالیا منفر بود حکم غریزای بنیادین را داشت. از همین رو لامارتین نمی‌تواند بحسن او را برانگیزد و ویشی را به مناسبت الوثا^{۲۹} مسخره می‌کند. عشقهای شیطان و تیشد سرشک ربانی حتماً مذهب از «شراب بیش از اندازهٔ آن شراب معروف ایتالیایی موسوم به اشک مسیح»^{۳۰} بوده است. (۳۳)

شاید همدلی بیش از حد استاندارد نسبت به مانسونی، که نویسنده‌ای عمیقاً کاتولیک است،

^{۲۴} Harry Levin, *مدام ارمزایی و مشخص ادبیات فرانسه*

^{۲۵} Alain René Lesage (1668-1747), *رماد بویس و نمادشامپریس* فرانسوی

24. Code civil

25. *La Charnière de Pierre*

26. obscurantism

^{۲۷} Eliza (1824), *یکی از اندرز ویشی که با حدودی بساطت آندری چون سقوط بک فرشتهٔ لامارتین و فرجام شیطان فرگو، و الکهای مدی نوادر است*

^{۲۸} Lachryma Christi, «هر تیرایی که از انگیز دو ناحیه در ایتالیا نهی می‌شود»

تعجب آور به نظر بیاید. استاندال عمدتاً به نامه خطاب به آقای سوریه^{۳۰} او می‌اندیشد که از آن براهینی بر رشد و هدیه‌های سدگانه فرا گرفت. پنجم ماه مه^{۳۱} او را یکی از قله‌های رفیع شعر عصر جدید می‌شمارد، و بی‌تردید این امر که مبین احساسات خود او دربارهٔ ناپلئون است در این نظر بی‌تأثیر نبوده است. تراژدیهایش را تحسین می‌کند، ولی در عین حال معتقد است که در آنها در برابر عرفهای کلاسیکی بیش از حد کوتاه آمده است. سرودهای مقدس^{۳۲} او را می‌پسندد، ولی در ضمن در آنها گرایش ضد اجتماعی و مسموم‌کننده مشاهده می‌کند. عقیده دارد که نامزدها^{۳۳} او را بیش از اندازه بزرگ کرده‌اند. (۳۴) اما استاندال به‌طور کلی نسبت به معاصران ایتالیایی خود محبتی خاص دارد، و این بویژه در مورد گروه‌های رمانتیکهای میلان صادق است، زیرا در اصل از آنها بود که تلقین آزادیخواهی و مهن‌دوستی و رمانسیسم را آموخت.

در مورد آلمانیها چنین فیدوندهایی در کار نبود. با زبانشان آشنایی نداشت و از مردم آنجا نیز بیزار بود. شیلر و تراژدی تاریخی آلمانیها را به مناسبت اصولی که به آن بایند بود تحسین می‌کرد اما معمولاً با ایرادهایی که در مجلهٔ ادینبرو^{۳۵} از گونه گرفته بودند موافق بود. از اوگوست ویلهلم شگلک بیش از دیگران بدش می‌آمد، گو اینکه با در نظر گرفتن ترحمی که شگلک از جنبهٔ نمایشی رمانسیسم می‌دهد نظر استاندال متعصب‌آمیز می‌نماید. اما استاندال می‌خواست به خودش و دیگران ثابت کند که رمانسیسم ارنجایی و رمزآلود و آلمانی نیست، و از این رو موارد متعددی را که با بسیاری از نظریات شگلک هم‌عقیده است کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. تمام حاشیه‌نویسهایش دارای لحنی بغایت مخالفت‌آمیزند. در بیشتر یادداشت‌هایش شگلک را «فصل فروش مسخره» و توخالی و عرفانی و مبهم خوانده است. استاندال بیش از هر چیز به تغلیف مولیر و پرستش نگ تک کلمات دانه و شکسیر و کالدرون معترض است. (۳۵) نظرهای مقدماتی هزلت را از نغدی که بر سخنرانیهای شگلک نوشته و در آن تنبعات آلمانیها و میل آنها را به کسب شهرت به هر قیمت مورد انتقاد قرار داده متناقضانه نقل می‌کند، اما ظاهراً

۳۰ (۱) در آنج استاندال، با استند، از کتاب‌نگاری عمری دربارهٔ ویلهلم سوریه، کتاب شعر و حقیقت گرفته را به یاد تسخیر می‌گیرد. ۳۱ (۲) دربارهٔ گونه ۳۲ (۳)

(1) *Rome, Naples et Florence*, ed. D. Muller (Paris, 1919), 2, 224.

(2) *Correspondance*, 5 (October 20, 1816), 7 II. (3) *New Monthly*, 1 (June 1826), 602.

۳۳ *Lettre à M. C. ... sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie* ۳۴

30. *Il cinque maggio*

31. *Imi oven*

32. *Promessi sposi*

33. *Edinburgh Review*

منوجه نیست که هزلت در واقع با اصول بنیادین نظریات شکل‌گرفته موافق است. (۳۶) جفری و هزلت و حتی دکتر جانسن را شارحان رمانتیسم راستین می‌دانند، زیرا این کیش در نظر او عمدتاً طرد نظام نمایشنامه‌نویسی فرانسوی است. معنای ادبیات جدید را در نمایشنامه‌های تاریخی و کمدی‌های هجوآمیز عصر جدید و نیز رمان‌های روان‌شناختی، که بعداً خود او نوشت، می‌بیند. شعر اصلاً در مرکز امور قرار ندارد. استاندال، دست بالا، اشعار هجوآمیز و آزادخواهانه بایرون را می‌پسندید، و نیز اشعار براتزه را به این سبب که سخنگوی جناح مخالف با وضع موجود بود. پس نظر نحسین‌آمیزش درباره جفری و جانسن — جانسن را «بدر رمانتیسم» می‌خواند (۳۷) — چندان تعجب‌آور نیست. استاندال با پیشگفتاری که جانسن بر کلیات آثار شکسپیر نوشت آشنا بود و دلایلش را بر ضد وحدت‌های سه‌گانه و نظرش را در این باره تأیید می‌کرد که شکسپیر بیشتر نقاش نوع بشر و آفریننده شخصیت نمایشی است تا شاعر یا نمایشنامه‌نویس. بایرون را شخصاً و به دلایلی سیاسی می‌پسندید، اما به اشعارش علاقه‌ای جدی نداشت. ترزدهایش را ملائت‌آور و زیاده از حد شبیه آثار راسین و الفیرمی می‌دانست. لارا^{۳۴} یا قرصان^{۳۵} را چندان دوست نداشت، زیرا چنین آثاری با ذوق فرانسوی، ذوق خود او، بیگانه‌اند او هجو ظریف (نامه‌های ایرانی^{۳۶} و کاندید و آثار مولیر و بومارشه) را به رفقت و هیجان ترجیح می‌داد. استاندال چه خوب گفته است که بایرون می‌خواسته هم نرد باشد و هم شاعری بزرگ، ولی آدم باید یکی از این دو امتیاز جمع ناشدنی را انتخاب کند. اما بایرون فاقد اراده لازم برای اقدام به چنین انتخابی بود. استاندال فقط اشعار هجوآمیز نیمه دوم دوران شاعری بایرون را می‌پسندید و این اشعار او را به یاد اشعار اریوستو و بورائی^{۳۷} شاعر ونیزی، می‌انداختند. (۳۸) استاندال اگر ذوقی نسبت به شعر داشت بیشتر معطوف به شاعرانی بود که به گونه‌های مختلف اپنالیایی شعر می‌سرودند. برخی از دلایل این علاقه هم جنبه ادبی نداشت. استاندال که خود را شخصاً شهروند میلان خوانده بود، «در مسئله زبان»^{۳۸} از کسانی که برای کسب غلظت انحصاری گویش توسکانی می‌جنگیدند مجذاته هواداری کرد. از آثار نوماشوگروشی، کارلو بورتا^{۳۹} میلانی، جووانی مِلی^{۴۰} سیسیلی، و بئرو بورائی ونیزی بیش از نوشته‌های دیگران لذت می‌برد. استاندال آنها را شاعرانی مردم‌پسند و «طبیعی» و

34. Lera

35. The Corsair

۳۶. *Lettres persanes*، رمانی از مونتسکیو که در ۱۷۲۱ منتشر شد.

37. Pietro Buratti

۳۸. questione della lingua، اشاره به فعالیتهای گروه‌های مختلف برای آنکه گویش محلی ایشان زبان کشور انتخاب شود.

۳۹. Carlo Porta (1775-1821)، شاعر ایتالیایی که به گویش میلان شعر می‌سرود.

۴۰. Giovanni Meli (1740-1815)، شاعر ایتالیایی که اشعارش را عمدتاً به گویش محلی می‌سرود.

آزادبخواه، یا برائزدهای ایتالیایی، می‌شمرد. (۳۹)

رمان و کمدی — دو نوع ادبی که استاندارد در آثارش مورد استفاده قرار داد — محور اصلی علایق ادبی او هستند. در آغاز کار، کمدی را از لحاظ اجتماعی وسیله‌ای مؤثر می‌انگاشت و به آن امید بسیار بسته بود و با این خیال که خود به کمدی نویسی بیردازد شگردهای آن را با دقت مطالعه کرد. دربارهٔ بیشتر نمایشنامه‌های مولیر اظهار نظر کرد، به تئاتر می‌رفت و قطعاتی را که تماشاچیان را به خنده می‌آورد به دقت می‌دید و می‌شمرد و بتفصیل درجه‌بندی می‌کرد، و کوشید تا آنها را در نظریهٔ خنده و طرحی دربارهٔ تطور ادبیات در جارجوب جامعه تدوین کند. (۴۰) استاندارد منابع امر خنده‌آور را در جامعه‌ای درباره‌ی تحلیل کرد و به دو منبع رسید: به خطا رفتن در تقلید از آنچه در دربار ذوق سلیم به شمار می‌رود، و وجود تشابهاتی میان رفتار و کردار شخص با آدمی از طبقهٔ متوسط. منبع سومی نیز به موازات گسترش بورژوازی (حدود ۱۷۲۰) پدید آمد و آن تقلید ناقص و ناشیانهٔ خود افراد طبقهٔ متوسط از درباریان بود. کمدی نویسان فرانسوی را در این طرح جا می‌دهد؛ لکن مولیر را به اتهام ضدیت با اخلاق تقیب می‌کند. زیرا هنر او ملهم از وحشی است که از تفاوت داشتن با طبقهٔ حاکمه دارد، ملهم از میل او به هم‌رنگی کامل با جماعت، زنان فصل فروش^{۴۱} او خلاف اخلاق است زیرا به زنان می‌آموزد که از عقاید و آرا بر حذر باشند، مردم گریز^{۴۲}، گرچه نمایشنامهٔ بزرگی است، اصلاً خنده‌آور نیست، زیرا قهرمان آن جمهوربوخواهی است که در غیرمواضع له قرار گرفته است. کمدیهای نیز که در آنها پزشکان را به باد تمسخر گرفته به واقع خنده‌دار نیستند، زیرا هدف هجوی نفرت‌آوردن و به جای آنکه خنده‌دار بنمایند خشم بینندگان را بر می‌انگیزند. تارتوف^{۴۳} هم خنده‌آور نیست، زیرا خطری را مطرح می‌کند و ما را بیش از آن به هیجان می‌آورد که بتوانیم بخندیم؛ یسوعیگری هنوز هم از مسائل حاد زمانه بود. طُرفه آنکه مولیر به نحوی معرفی شده که نه اخلاقی است و نه واقعاً خنده‌انگیز. برنیار^{۴۴}، از طرف دیگر، هر دو صفت را در خود جمع کرده، زیرا نه حس نفرت ما را بر می‌انگیزد و نه ما را خشمگین می‌کند. (۴۱)

طرح اجتماعی نظری که به نظر استاندارد تاریخ کمدی را دربر می‌گیرد او را نیز مانند هزلت ناگزیر به این استنتاج رهنمون می‌گردد که زمان ما مناسب کمدی نیست. نظام جمهوری خنده را نابود می‌کند. زیرا آدمیهای که به کارهای جدی مشغول‌اند نمی‌توانند بخندند. جامعهٔ عصر جدید متحدالشکل می‌شود؛ سائزات طمعانی و به تبع آن عایزات رفتاری نابید می‌شود.

^{۳۹} ۱. *Les Comtes de Surcouf* ۲. *Le Méchant* ۳. *Le Tartuffe*

^{۴۰} Jean-François Regnard (1655-1709) *جدول به جز جدول*

سرچشمه‌های کم‌دی خنک می‌شود. (۲۲) اما استاندارد در عمل از کم‌دهای بیکار^{۴۵} و اسکرپ^{۴۶} و بسیاری از نمایشنامه‌نویسان گننام زمان لذت می‌برد و دربارهٔ آنها با شور و حرارت در مجلات انگلیسی‌قلم‌فرسایی می‌کرد. در این زمان آرزوی خودش که مولیر تازه‌ای بشود نقش بر آب شده بود.

همهٔ آیدش را به رمان بست. معتقد بود که جنبهٔ بارز سدهٔ نوزدهم ترسیم دقیق عواطف انسانی خواهد بود. استاندارد در نسخه‌ای که خودش از سرخ و سیاه^{۴۷} دم دست داشت متذکر شده که سرآمد «ایدئولوژیهای زمان»، «شئون دو ترسی»^{۴۸}، به او گفته است «که تنها از راه رمان می‌توان به حقیقت دست یافت.» (۲۳) رمان کم‌دی قرن نوزدهم است؛ باید اجتماعی و روان‌شناختی و مناسب زمان و حتی مکان، ولی در عین حال جهانشمول باشد و به عمق سرشت آدمی نفوذ کند. گاهی چنین می‌نماید که استاندارد از ترسیم عکاسی‌ولرانهٔ طبیعت هواداری می‌کند. آن گفتهٔ معروفی که در بالای یکی از فصلهای سرخ و سیاه آورده و رمان را «آینه‌ای تعریف کرده که «در کنار چانه‌های حرکت می‌دهند» شاید به چنین تفسیری بینجامد، بویژه اگر این گفته را با کاربرد دیگری از همین استعاره در پیشگفتارش بر آرمانس^{۴۹} مقابل هم قرار دهیم: «آیا گننام آینه است که آدمهای زشت‌منظر از مقابل آن رد شده‌اند؟ آینه طرفدار کیست؟» (۲۴) اما این تأکید بر عینیت و بر نیاز به گنجاندن امر زشت در رمان را باید با طرد مکرر امر دهشت‌انگیز و کسالت‌بار از جانب استاندارد جرح و تعدیل کرد. آنگاه که از وصف انتخاب در لوسین لوون^{۵۰} تن می‌زند اذعان می‌کند که «واقعیت دارد، ولی واقعیتهای مانند مرده‌خانه، یعنی آن نوع واقعیت که در رمانهای قطع باثوبی^{۵۱} مخصوص دختران خدمتکار می‌آوریم.» (۲۵) استاندارد حتی از نیاز به آرمانی کردن در رمان دفاع می‌کند. این کار قاعده‌تأ از آن نوعی است که رافائل به آن دست می‌زد تا شباهت بیشتری میان تکچهره‌هایش و موضوع آنها به وجود آورد. چنین برداشتی بویژه در مورد فهرمان زن لازم است، زیرا هر خواننده زنی را که به عشقش گرفتار است با آرمانی کردنش دیده است. (۲۶) استاندارد در آغاز از رمانهای تاریخی، نظیر آثار والتر اسکات، استقبال کرد، زیرا آثار اسکات به نظرش «رمانیکی» می‌آمد،

^{۴۵} Louis-Benoît Picard (1769-1828)، کم‌دی نویس فرانسوی

^{۴۶} Augustin-Eugène Scribe (1791-1861)، نمایشنامه‌نویس فرانسوی که بین ار ۳۵۰ نمایشنامهٔ مرده پسند تألیف کرد و به زیر نظر او تألیف شد

47. *Le Rouge et le Noir*

^{۴۸} Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (1754-1836)، فیلسوف فرانسوی

^{۴۹} *Amour* (1827)، نخستین رمان استاندارد

^{۵۰} Lucien Leuwen (1834-1836)، رمانی نامشروع ولی درخشان

^{۵۱} duodecimo

یعنی واقع‌تر بود، زنده‌تر از نوشته‌های جازری رمان‌نویسان احساساتی یا وحشت‌پسند. اما از کاسته‌های اسکات هم آگاه بود. او متوجه بود که اسکات فاقد قوه تخیل واقعاً تاریخی است و آثارش را همواره از منظر زمان خویش می‌نویسد. «عشق را از کتاب می‌آموزد، نه از دل خویش.» (۴۷) در دست‌نوشته‌ای با عنوان «والتر اسکات و شاهدخت کلوی»^{۵۲}، استاندارد روش مادام دو لا فایت^{۵۳} را ترجیح می‌دهد. زیرا «توصیف لباس و بقعه چرمی یک رعیت قرون وسطایی از توصیف تمایلات قلب آدمی راحت‌تر» است. (۴۸) با وجود این، در جای دیگر می‌برد که آیا «تأثیر اشیا بر آدمی است که بخصوصی قلمرو رمان است؟» (۴۹) مسلماً شیوه کار خود او که از خاطرات و اسناد دادگاه استفاده می‌کرد و کنه‌هایش را «وقایع‌نامه» می‌خواند طلیعه رمان «مستند»^{۵۴} ادوار بعد از اوست. اما این نیز با اعتراض به اصل تقلید طبیعت و گفته جورانه‌اش که «هر اثر هنری دروغی زیاست»^{۵۵} تبیین دارد. (۵۰) هانز ایلندی^{۵۶} هوگو را «خارق‌العاده‌ترین و اقتضاح‌ترین محصول تخیلی آشفته» می‌داند، اما پزشک دهکده^{۵۷} بالزاک را نیز که تصویری واقع‌گراست «هجونامه‌ای کتیف» می‌نامد. (۵۱)

در گفته‌های استاندارد که، از حق نگذریم، طبعاً سالیان دراز و اغلب در هنگام جدل و به منظور به کرسی نشاندن و به رخ کشیدن جودت ذهن ابراز شده، تناقضهای ظاهری بسیار یافت می‌شود. اما باید به وجود وحدت بنیادین در ذوق او مغرور بود و به جایگاه خاص و شاید منحصر‌فرد او در تاریخ نقد توجه کرد. استاندارد، به رغم حملاتی که به شکل‌های درباری کلاسیسم قرائن می‌کند، با گرایش غریزشی به وضوح، خردمداریش در زمینه فلسفه، طنزش، بی‌اعتمادی به احساس‌انگیزی و علاقه‌اش به کم‌گویی^{۵۸}، از قرن هجدهم نسب می‌برد. در بحث رمانتیسیم به صورت یک غریبه شرکت می‌کند و مفهوم یگانگی رمانتیسیم را با تجدد و آزادخواهی از ایتالیا وارد می‌کند. تنها فردمداری و هيجان‌خواهی اوست که با دیگر رمانتیکها پیوندش می‌دهد. نگرش نماداندیش و رازآمیز به ادبیات را نادیده می‌گیرد یا رد می‌کند. و در گرایش به قرون وسطی یا حتی مسیحیت فایده‌ای نمی‌بیند. نگاه سخنانش بیش‌درآمدی است به نظریات رئالیستها. لکن فاقد ملزومات نظری لازم برای ارائه تعریف دقیق‌تری از نازکی فوق‌العاده و اعجاب آور شیوه نویسندگی خود اوست.

52. «Walter Scott et La Princesse de Clèves»

53. Mme Marie-Madeleine de La Fayette (1634-1693) در رمان نویس فرانسوی که شاهزاده هانم کلوی آخرین اثری است که منتشر کرده و شاهکار قرن هجدهم فرانسه است

54. «documentary novel» - توضیحات مترجم در پایان کتاب

55. *Han d'Irlande*

56. *Le Médecin de campagne*

57. understatement

بحث عمده رمانتیکها را ویکتور هوگو به بروزی نهایی رسانید. مرسوم است که هوگو را در حد متفکر و منتقد نادیده بنگارند. اما در این واکنشی قابل درک در برابر زیاده‌رویهای او در زبان آوری، و نیز بی‌اعتنایی همه‌جانبه به اشعارش، بی‌تردید مبالغه شده است. این کاستیها را باید جبران کرد. در اعاده حینیت به بازبین اشعار «مکاشفای»^{۵۸} او کوشش بسیار به عمل آمده در مورد نقد او نیز که در آن، در میان نقاظیهای بسیار، ظرف پهنها و قواعد درخشان برای مسائل دیرین یافت می‌شود، می‌توان کاری کرد.

هوگو در پیشگفتار ۱۸۲۲ بر ابعادهای خود از ورود به بحث رمانتیکها خودداری کرد و اظهار داشت که معنای انواع ادبی «کلاسیکی» و «رمانتیک» را نمی‌تهد؛ لکن مشکل بنوان باور کرد که او از درک این معنا چنان عاجز بوده که «کلاسیکی» و «رمانتیک» را صفت آماری ببندارد که موضوع آنها، به ترتیب، به پیش و پس از میلاد مسیح مربوط است. و بر این مبنا بهشت از دست شده مبدن کلاسیکی و هانری ثامه^{۵۹} و لیر رمانتیکي بنود. هوگو صرفاً از درگیر شدن در این بحث با بافتاری بر این نکته سه که در آن گروه و بسیاری از منتقدان دیگر هم با او همفقدانه سه ریز می‌کند که در ادبیات فقط بد و خوب، زشت و زیبا، حقیقی و کاذب وجود دارد. و سبکهای تاریخی وجود ندارند. (۵۲) اما پیشگفتار جاب ۱۸۲۶ همان مجموعه حاکی از بروز تغییر کامل در نگرش او، و حاوی اظهارانی تدریجانه بر ضد سلسله‌مراتب و نظم وجود نوعهای ادبی^{۶۰} است. هوگو هنوز بر آن است که معنای تعبیری مانند شأن و منزلت این نوع دی، عرفهای آن نوع، و محدودیتها با امکانات موجود در نوع ادبی نالی را در نمی‌یابد، و می‌رسد که منظور از این جمله چیست که «آنچه در رمان مجاز است در تراژدی قدغن شده؛ آنچه در اود^{۶۱} مجاز نیست در تراشه رواست.» (۵۳) هوگو تکرار می‌کند که تنها سباز موخه میان آثار مولود ذهن آدمی نمیر دادن خوب از بد است. اما این نظر را که ظاهرأ اعلام آزادی کامل و حتی هرج و مرج است با بیان مختصر نمای میان نظم^{۶۲} و فاعده‌مندی^{۶۳} جرح و تعدیل می‌کند. نظم منبعث از ذات امور است و با آزادی سازگاری کامل دارد. فاعده‌مندی امری غرضی^{۶۴} است. امر کلاسیکی عبارت از برسدن قواعد، و از این رو برسدن تنگ‌مابگی است. حال آنکه امر رمانتیکي تبیین نظم بر اساس قواعد طبیعت و ذوق نبوغ است. نظریه هوگو از آن نوع نظریات است که کلاسیسیهای خوبی چون لینگ یا

58. «apocalyptic»

59. *Heinrich*

60. «literary genres» * جلد اول همین کتاب، ص ۲۹، ۳۱

61. «ode» * جلد اول همین کتاب، ص ۲۲، ۲۹

62. order

63. regularity

64. external

اوگوست ویلهلم شلگل در وصف وحدت سازمند^{۶۵} مطرح می‌کند.

پیشگفتار هوگو بر کرومول (۱۸۲۷) کاملترین بیان نظرهای انتقادی مقدم اوست و آن را بحق متن انتقادی اصلی بحث رمانیکی در فرانسه دانسته‌اند. هوگو نوشته‌های مادام دوسنال و شانوپریان و استادال و نامه به آقای شوو^{۶۶} مائسونی و سخنرانیهای شلگل را خوانده بود، و دست‌کم بخشی از پیشگفتار حاوی چکیده‌ای از استدلالهای آنهاست، اما به مراتب پیش از اینهاست. هوگو، بر خلاف دیگر نویسندگان فرانسوی آن زمان، از بحث درباره قواعد و وحدتهای سه‌گانه بسیار بیشتر رفت. طرحی درباره تاریخ ادبیات تهیه کرد و در جارجویی نمادی و دیالکتیکی به تعبیر مجدد شعر پرداخت. نظایر آن را تنها در آلمان و آثار کولریج می‌توان یافت؛ اما هوگو به منون آلمانی متکی نیست و چیزهایی هم از خود اضافه می‌کند. در آغاز طرحی تاریخی تهیه می‌کند که به اسلوب تاریخهای فرضی قرن هجدهم شباهت بسیار دارد (امروزه طرحی که ویکو تهیه کرده از همه معروفتر است). طرح هوگو از لحاظ جزئیات موثق نیست، زیرا به تاریخ از منظری بغایت بلند نگریسته است. بشر بدوی (چنانکه هر در و دیگران هم گفته بودند) نخستین سرود را سراییده و تخسین جگانه را تصنیف کرده است. از پفر پیدایش، نخستین باب عهد عشق^{۶۷} که به هیچ وجه جگانه و حی لحنش هم غنایی نیست. به عنوان نمونه‌ای از آثار مردم ادوار مقدم که تحت فرمان حکومتی دینی می‌زیستند نقل کرده است. حماسه در مرحله دوم پدید می‌آید، و همزمان باستان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. درام پدیدهای مربوط به دوران مسیحیت، و شکسیر نماینده عصر جدید است. تنها دوگانگی مسیحی، تعارض میان تن و روان، است که به درام امکان جلوه‌گری می‌دهد. درام شعر راستین است و با هماهنگ کردن عناصر متضاد به کمال رسیده است. پس بنیان نوازی‌گمادی، وحدت امر شکوهمند و کمیگی، زیبا و زشت، بر مسیحیت استوار است، خدمت خاصی که هوگو در این زمینه کرده تأکید بر امر ناپهناج^{۶۸} در برابر امر شکوهمند است. امر ناپهناج را در سنت مسیحی، در آثار دانه و میلین و در فرهنگ عامه — آجته و ساحره‌ها — به منزله سرچشمه‌های هنر عصر جدید معرفی می‌کند. و تأثیر آنها را نه به انفراد بلکه به صورت جزئی از کل می‌داند. «اگر شاعر ما را در برج گرسنگی حبس نکرده و وادارمان نکرده بود که خوراک مهو^{۶۹} اوگولنو^{۷۰} را بخوریم، کسی باور می‌کرد که فرانچسکا دا ریچینی^{۷۱} و

65. organic unity

66. grotesque - توضیحات مترجم در پایان کتاب

67. Ulysse 8v - باورپس شماره ۱۲، ص ۹۶

68. Francesca Da Rimini به اعیان بائولو (Piero Malatesta)، حبس و اسارتکار گناهکاری که در حلقه دوم دورج یکی از پهلوانی سه گانه نمادی انجمن دانه در معرفی شده قرار دارد

بشارت‌پچه^{۶۹} چنان فریبنده و دل‌ربا باشند؟» (۵۴) امر زیبا تنها یک نوع دارد، امر زشت هزار نوع. «آنچه زشتش می‌نایم بخشی از کلّ عظیمی است که به چشم ما نمی‌آید، و نه با آدمی که با کلّ آفرینش هماهنگ است.» (۵۵) اندیشه کهن هماهنگی دنیا، که شَر و زشتی در آن جایی خاص خود دارند، در اینجا در توجیه هنری یکپارچه به کار رفته که در آن همه حالات و انواع ادبی را به هم می‌پیوندد. تمایز میان انواع ادبی و نیز میان مراتب چندگانه سبک را کنار گذاشته است.^{۷۰} نه قاعده‌ای و نه الگویی، فقط آزادی کامل وجود دارد. مفهوم وحدتهای سه‌گانه را بویژه مورد حمله قرار داده است؛ وحدت زمان و مکان قابل توجیه نیست، تنها وحدت عمل یا یکپارچگی را می‌پذیرد، لکن حتی این را هم باید با گشاده‌دستی تعبیر کرد تا به ماجراهای فرعی نیز مجال جلوه‌گری داده شود؛ البته ماجراهای اخیر باید در جهت ماجرایی اصلی حرکت کنند و همواره تابع آن باشند.

بسیاری از این نظرها با آشنایتند و یا به وجهی اغراق‌آمیز و فاقد انسجام مطرح شده‌اند. طرح تاریخ ادبی او، با ترتیب ساده شعر غنایی و حماسی و نمایشی، بویژه قابل انتقاد است. اما در دفاع از طرح هوگو باید گفت که این واژه‌ها را با توشع معنایی بسیار به کار برده است. مثلاً کمندی الهی و بهشت از دست شده، هر دو، درام شمرده شده‌اند زیرا بر تعارضات دوگانه مبتنی‌اند. (۵۶) هوگو ضمناً می‌کوشد تا به ایرادهای واضح از پیش پاسخ بدهد. مفهوم نفوق حماسه در دوران باستان بدان سبب است که درونمایه‌های هم‌روار بر درام آن زمان مستولی است و نوشته‌های هروودت و پندار هم یعنی حماسی دارند، اما به امر کمیکی و امر ناهنجار در دوران باستان نقشی ناچیز اختصاص دادن و اریستوفان و پلوتوس را نادیده گرفتن و چنین استدلال کردن که حتی موجودات اسطوره‌ای ناهنجاری نظیر الهگان انتقام^{۷۱} و ساتورها^{۷۲} و

۶۹. Beatrice، محبوب دانه، فائنه داستان عشق حبش را به او در زندگی نو (*La Vita Nuova*) وصف کرده است. در کمندی الهی نیز بشارت‌پچه را آرماتی می‌کند تا اینکه منبع الهام روحانی شاعر و نماد وحی الهی از طریق ابدان و در بازپیدایی از بهشت و اقلیمی نو می‌شود.

۷۰. توضیحات مترجم در جلد اول این کتاب تحت عنوان decorum (ص ۴۱۵، ۴۱۶) و *literary genres* (ص ۴۲۵، ۴۲۶)، از دوران باستان تا زمان سترکلاس‌بسته‌ها به خصوص انواع ادبی و مراتب چندگانه سبک (غظیم و متوسط و نازل و ساده) و تناسب هر یک با مقصودات یکی از انواع ادبی معطوف بودند.

۷۱. *Furies*، بویژه از کسانی که نسبت به اقوامی خود مرتکب جنایت شده بودند انتقام می‌گرفتند. یونانیان آنها را از سر لغزیده خبر مهربانان (*Eumenides*) می‌خواندند. نیز «وایر القمارف فارسی» به سروپسلی غلامحسین مصاحب، زیر عنوان آلهگان انتقام.

۷۲. *Saïys*، در اساطیر یونان، مخلوقاتی که در جنگها و کرمها سکنی داشتند، و از مراتب پایین خدایان حاصلخیزی به شمار می‌آمدند. از پروان دیونوسوس و طالب خوشگذرانی و شیطنت بودند. صافیر را به صورت پیرمرد پر موی کوچک اندامی با دم و گوشهای بز مانند تصویر می‌کردند. همان منبع

تریونها^{۷۶} و سیرنها^{۷۷} واقعاً زشت نیستند چندان قابل توجه نیست. باید اذعان کرد که بلوتون^{۷۸} شیطان نیست که شاخ و سم داشته باشد. (۵۷)

با وجود این، هر تردیدی که دربارهٔ حقیقت دقیق طرح هوگو داشته باشیم، تأکید او بر امر ناهنجار تازه و مهم است و با نظریهٔ شعری تناسب دارد که بیان کامل واقعیت و وحدت اضداد و هماهنگی میان قطبهای مخالف را ممکن می‌سازد؛ و با فروپاشی قاعدهٔ مراتب مشخص سبک هم، که هوگو در تحقیر بخشیدن به آن سهم بود، سازگار است. ارایش اوترباخ^{۷۹} از متخصصان معاصر خود ما، نیز مسیحیت و الگوی روایت آلام مسیح را در کتاب مقدس خاستگاه سبکی نوازیکی دانسته که در آن به شخصیهایی داسنایی نازل و رویدادهایی پیش‌افتاده می‌پردازند. (۵۸) هوگو این مطلب را درست مانند یکی از پیروان خوب مشرب شکل‌گرایی^{۸۰} تعبیر کرده است: «چیزی خوش ساخت، چیزی بدساخت» زیبا و زشت در هنر همین است. «چیز زشت و وحشتناک و نفرت‌انگیز که همراه با حقیقت و شعر به قلمرو هنر منتقل گردد، بی آنکه از نفرت‌انگیزیش کاسته شود، زیبا و ستودنی و شکوهمند می‌شود؛ از سوی دیگر، اگر زیباترین چیزهای دنیا به صورتی گاذب در ساختی تصنعی سامان یابد خنده آور و مسخره و نامتجانس و زشت خواهد بود.» (۵۹)

البته هوگو شکل‌گرا و زیبایی‌پرست^{۸۱} به معنای متأخر قطع کردن ریشهٔ هنر از زندگی و کاربرد اجتماعی نبود. او صرفاً متوجه شده بود که شکل و محتوا را نمی‌توان جدا کرد و آثار اخلاقی و سیاسی هنر (به معنای وسیع اخلاق و سیاست) مولود هنری بودن آن است. هوگو این فکر را گرا را به شکلهای مختلف بیان می‌کند: گاهی به نظم درونی اشاره می‌کند که «منتج از آرایشی هوشمندانهٔ عناصر درونی موضوع است». ۱۶۰۱ و گاهی از فکری محوری سخن می‌دارد که خصیصهٔ واقعی و بنیادین اثر بر بسط آن مبتنی است. او خوب متوجه است که این فکر محوری مفهومی غفلتی نیست و چنین استدلال می‌کند که «همواره فقط یک شکل است

۷۶. HUGO، در «المطیر جوان، سرود آدمی درباری و پسر بوسیدو» و «معتبر، به سبب پاپس مدتش مانند ماهی بود و مایه و عارضش در افعاد دربارندگی می‌کرد» در ادبیات متأخر دیگر بر تریونهای آمده است که سوار بر اسب بر دریا می‌زدند، و در فرامی بوسیدو، صدهای شیرناگونه‌ای، به منظور حیراندن امواج با هر و نشانند خشم آنها، به صدا در می‌آوردند. همان منبع

۷۷. HUGO، «در المطیر جوان، صه پری دریا، که معمولاً با سر رود و رود پرده مجسم می‌شوند» در «هر پری که صخره‌های خطرناک آن را احاطه کرده بود می‌ریختند، و با آواز دلربا خود کشتیهایی را به جانب جریره می‌کشیدند، و در آنجا کشتیهایی می‌شکستند» اودونوسوس (اولیس) برای اینکه به داد آیان گرفتار نشود خود را به دکل کشتی بست، و گوشه‌های همراه خود را فرو بست و بدستگیر به سلامت از آنها رست. همان منبع

۷۸. Phuton (به معنای «نروسلند») و Hades (به معنای «دانه‌دهنده»، حقایق یونانی دنیای زیرین، حقایق عیسی و وحشتناک ولی عادل که با آدمیان دشمنی ندارد (برادار شیطانی نداشته‌اش))

76. Erich Auerbach

77. format

78. zeitliche

که مناسب هر فکر واحدی است و آن شکل بنیادین آن است... نزد شاعران بزرگ چیزی تفکیک‌ناپذیرتر و هم‌گوشه‌تر^{۶۹} از فکر و بیان آن نیست. شکل را بکشید، و تقریباً بلااستثنا فکر را کشته‌اید.» (۶۱۱) هوگو در اواخر حیاتش واضحترین تعبیرات را برای بیان این وحدت یافت: «شکل و محتوا به همان اندازه تفکیک‌ناپذیرند که گوشت و خون.» «شکل اساسی و مطلق است: شکل از خود انبعا و احشای فکر نشأت می‌گیرد.» «در واقع ته محتوایی هست و نه شکلی، بلکه تنها فُوران نیرومند فکر است. انفجار سریع و چون‌وچراناپذیر فکر است.» (۶۲۱) عبارات اخیر تأکیدی است در مورد صرافت‌طبع الهام. زیرا هوگو معمولاً به نابغه و شاعر منزلی فوق بشری می‌بخشد. لکن در مواقعی که با حساری بیشتر به مطلب می‌نگرد به الهام صرف اعتقاد ندارد. در مورد نیاز شاعر به تأمل و تفکر، ازواج، آرامش، سکوت، سلوک در باطن خویش گفته‌های جالبی دارد و معتقد است که شاعر، تقریباً هر وقت که خواهد، می‌تواند با تأمل و مراقبه قوه الهام را فرا خواند. (۶۳۱)

هوگو به این امر نیز توجه داشت که گار شاعر یا کلمات است. در طرح‌گونه‌ای که درباره تاریخ سبک در فرانسه تهیه کرده به پیوند نزدیک میان شعر و نظیر زبان اشاره کرده است. بسط واژگان زبان فرانسه در دوره رنسانس و قبض آن را در دوره بعد توضیح می‌دهد و معتقد است که سه مرحله مشخص را پشت سر گذاشته است: در نخستین مرحله، که مانورن رتبه^{۷۰} نامیده آن است، زبان دست نخورده باقی ماند. اما طی مرحله دوم، نیمه دوم قرن هفدهم و سلطنت لوئی چهاردهم، و مرحله سوم، یعنی قرن هجدهم، منابع اصلی زبان فرانسه تضعیف شدند و فرانسه زمان خود هوگو بنازگی در کار بازیافتن این منابع غنی است. (۶۴۱) هوگو معتقد است که حیات انزاهتری و شهرت شاعر به سبک بستگی دارد. مفهوم فایده مستقیم هنر و خدمت بلاواسطه آن را به حقایق سیاسی رد می‌کند. «هنر، بیش و بیش از هر چیز، باید غایت اصلی خویش باشد، و تنها به صورت ضمنی و بدون انحراف از مسیر خود موقوفه کند، تربیت کند، تهذیب کند.» (۶۵۱)

پس از گذشت سالیان، وقتی که شهرت هوگو ابعادی عظیم یافت و نقش سیاسی افزایش یافت و خود او در گِرُزی^{۷۱} در تبعید به سر می‌برد، بیش از پیش به کارکرد اجسامی ادبیات می‌اندیشید. به عقیده او، قدرت معدن‌بخس هنر هنرمند را موظف می‌کند که عالملاً عامداً به اصلاح امور بیندیشد و وظیفه شاعر «تعبیر نیکوکاری به برادری، نپلی به سودمندی، پیداد به

70. consubstantiel

۶۹. Mathurin Regnier (1573-1613) شاعر و محو به پرداز فرانسوی

۷۰. Goethey، یکی از حراز «زبان مانی

داد، غوغا به قوم و ملت، ملتها به نوع بشر، جنگ به عشق، و غیره و غیره است. هنر در خدمت پیشرفت، زیبایی در خدمت حقیقت — در این مرحله از زندگی هوگو شعارها اینهاست، و شاعران چهره‌های نابینا نوع بشر در راه رسیدن به آرمانشهری هستند که اندک مایه‌ای از سوسیالیسم دارد. (۶۶)

ویلیام شکسپیر (۱۸۶۴)، اثر عمده انتقادی هوگو در این سالها، مجموعه بغایت آزارنده تفکرات پراکنده و برزرق و برق و آکنده از لغاطهای پاورتنگردنی و هیجان زده است. در حکم کتابی درباره شکسپیر به سهولت می‌توان آن را فراموش کرد، زیرا اصلاً فقط بخش کوچکی از آن به شکسپیر مربوط می‌شود و اطلاعاتی هم که درباره زندگی و عصر شکسپیر داده، کلاً غاری از قوه تشخیص و حتی به حد شگفت‌انگیزی غلط است.^{۸۶} اظهار نظرهای اتفاقی او را درباره نمایشنامه‌ها نیز می‌توان نادیده گرفت زیرا معلوم نیست منظور او از بیان گفته‌های گنگی نظیر «مکتب گرسنگی است» یا «انگلو شب است» چیست. (۶۷) خود مؤلف هم فقدان روحیه انتقادی و نفی کامل قوه تمیز را خودیستفاده اعلام می‌کند. «تنوع مانند طبیعت است و باید آن را، مانند طبیعت، صاف و ساده پذیرفت، یک گوه را یا می‌سندیم یا نمی‌سندیم.» «من آثار اینیل را دوست دارم، آثار یونانی^{۸۷} را دوست دارم، آثار دانته را دوست دارم، یکجا، یکپارچه، تمام و کمال.» «آنچه را شما عیب می‌نامید، من اسلوب می‌نامم.» (۶۸) این کلمات یادآور نقل قول هرودت از لایسنس درباره قبول جهان هستی بالکل و حتی با تضادهایش، و نیز بیروزی روحیه تاریخی بر انتقادی در کلی قرن نوزدهم است.

لکن در میان انبوه ناهیا و تلقینات و ناختم‌نازها بر ضد منتقدان ابله و آزاردهندگان شاعران و جز آنها، در این کتاب به چند صفحه بر می‌خوریم که حاکی از بصیرتی بارز نسبت به مفهوم اسطوره‌ای شعر و طلیعه برداشت یونگ^{۸۸} درباره ادبیات به منزله آفرینش «الگوهای نمونه ازلی»^{۸۹} است. هوگو آنها را «گونه» و «آدم»^{۹۰} می‌خواند و از کلیات صرف متمایز

۸۶ هرگز از گورد [Guizot] [ژن شال [Chatelet] بهره بسیار می‌برد.

J.H. Thomas, *L'Angleterre dans l'oeuvre de Victor Hugo* (Paris, 1933), pp. 143 ff.

۸۷ یونانیس یا ژوونال (Decimus Junius Juvenalis) (۱۲۰-۷۰-۶۰ میلادی)، هنوز به‌ویس معروف رومی که مجموعه‌ای برایش شهرت دارد.

۸۸ Carl Gustav Jung (1875-1961)، روان‌شناس و روان‌پزشک سوئیسی، از عینک‌های فروید ولی بعدها به راههای متفاوتی رسید. آدمیت را به دو گروه «طبیعی» می‌گردد و روان‌گرا و روان‌گرا

84. archetypal patterns

۸۵ «Adam» type

می‌کند. «گونه هیچ فرد بخصوصی را بازآفرینی نمی‌کند... کل خانواده‌ای از شخصیتها و اذهان را در یک شکل انسانی جمع بندی و متمرکز می‌کند، گونه خلاصه نمی‌کند، متراکم می‌کند، یکی نیست، همه است.» دون خوان و شاپلاک^{۸۶} نخستین مثالهای اوینده هارباگون^{۸۷} و ایگو و آشیل و بروته و هملت بعد ظاهر می‌شوند. گونه «درسی است در وجود یک آدم، اسطوره‌ای با چهره‌ای انسانی با چنان قابلیت تعطفایی که به شما می‌نگرد، تعطفایی است که با آرنجش به شما سقلمه می‌زند؛ نمادی است که فریاد می‌زند "مواظب باش!"، فکری که غضب و غصه و گوشت است.» (۶۹۱) آنگاه که هوگو هملت را «أورست»^{۸۸} به روایت شکسپیر^{۸۹} و نمرود را جدّ اعلائی مکتب می‌خواند منظورش را درک می‌کنید. (۷۰)

نظر هوگو دربارهٔ قوهٔ خیال و تاریخ شعر با این نظر او سازگار است که هنر بازآفرینی زرقرترین انگاره‌های^{۹۰} انسانی است. قوهٔ خیال بزرگترین «خواصّ اعماق»، آتشی دهندهٔ هر چیزی با هر چیز دیگر است. (۷۱) پس در هنر پیشرفت وجود ندارد. انحطاط و رنسانس عبارتی بی‌معنی‌اند: در هنر نه افت هست و نه خیز. (۷۲) فطنه‌ای مخالف یکدیگر را نمی‌کنند. هر چیز انعکاس چیزهای دیگر است. تضاد و طباق^{۹۱} و تقابل^{۹۲} و انعکاس استعاره‌هایی هستند که هوگو دائماً در مشاهدات خویش دربارهٔ هنر به کار می‌برد. در توصیف صحنه‌هایی از آثار شکسپیر که انعکاسی از یکدیگرند، در ماجراهای مشابه، رابطهٔ میان هملت و لائرتیز، لیر و مرد ابله، با لیر و گلاستر، با آنگاه که باژبسن صحنهٔ لیرشاه را چنین برشور به یاد می‌آورد، «پسنان جوان کوردیلیا در کنار ریش سید پدرش»، در این جاها از هر زمان دیگر به کسب بپنشی ملموس در مورد نمایشنامه‌های شکسپیر نزدیکتر شده است. (۷۳)

هوگو چنان میل مفرطی به ترکیب و آتشی دادن دارد، که در نهایت امر تمام سدها را می‌شکند و به حیزی می‌رسد که آن را فقط می‌شود آتفنگی و سراسیمگی واهی نامید. «شاهکارها چنان عظیم‌اند که جاودانه در همهٔ اعمال نوع بشر حضور دارند. بروته بر فراز کوه قفقاز همانا لهستان پس از ۱۷۷۲ است، فرانسه پس از ۱۸۱۵ است، انقلاب پس از برومر^{۹۳} است.» (۷۴) هوگو خود را بروته‌ای می‌نامد که در گرتزی نشسته و دعوتهای مرکوری — نابلیتون سوم — درآرد می‌کند. او در حکم سومین و بزرگترین ستارهٔ ادبیات به جمع

۸۶ Shyluck، یهودی رهاوار در نمایشنامهٔ تاجر ونیزی شکسپیر

۸۷ Harpagon، متل اخلاقی خشت در نمایشنامهٔ هپیس مونیر

۸۸ Orestes، در اساطیر یونان، پسر آگاممنون و کلوئیسفرا که مادرش را به انتقام خود پدر می‌کشد

۸۹ patterns

۹۰ anathesis

۹۱ contrast

۹۲ Brumaire، مطابق با ۲۳ اکتبر تا ۲۹ نوامبر، ماه دوم تقویم جمهوری فرانسه. در این ماه کودتایی صورت گرفت.

هم و شکسیر می‌پوشد، خودبینی از این بیشتر نمی‌شود. همه تمایزات میان ادبیات و زندگی، ادبیات و تاریخ، کاملاً از میان برداشته شده است.

لکن حتی این مسائل نباید زرف‌بینهای ارزشمند هوگو را مستور کند. بی‌تردید در کار انتقاد عملی دستی نداشت، زیرا فاقد شکیبایی و قدرت تحلیل بود و قوه تشخیص چندانی هم نداشت. مشکل بتوان بر مبنای گفته‌های او نظریه‌ای ادبی ساخت، چون که این گفته‌ها عاری از نظام و تداوم‌اند. اما با پذیرش تمام گاستهای عبارت‌پردازی نامنجم و کلی‌گوییهای عجولانه، در میان تمام نویسندگان فرانسوی آن زمان، به مراتب زرفترین افکار در مورد سرشت شعر را در آثار هوگو می‌توان یافت. قواعد متعدد و بارز درباره مسائل محوری کشف کرد: نظم درونی اثر هنری، وحدت شکل و محتوا، وحدت اشعار، دگرگونی امر زشت و تاهنجار در ترکیبی برتر. از این گذشته، پیامدهای نظری اواخر حیاتش درباره «گونه» یا قوالب از نبرد بر ضد قواعد و وحدهای سه‌گانه پیشتر بود، زیرا مسئله قواعد و وحدتها را مدتها قبل در کشورهای دیگر حل کرده بودند. حتی از لحاظ نقشی که در مجادلات زمان داشت نیز هوگو، دست کم در فرانسه، اهمیت وافر دارد: طرد قواعد و الغای تمایزات کهن میان انواع ادبی و سطوح مختلف سبک ضرورتی تاریخی بود که بسط ادبیات جدید را ممکن ساخت. البته درست است که هوگو نظریه درام خود را عمدتاً تحت تأثیر اجراهایی از نمایشنامه‌های شکسپیر مدون کرد که بیش از نگارش پیشگفتار کروممول دیده بود، و این نیز درست است، که بیش از او، چندین نویسنده آلمانی، با استفاده از مفهومیهای نماد و تقابل، نظریه‌ای شعری که روشمندتر و فلسفیت‌تر از نظریه اوست پیشنهاد کرده بودند. لکن این واقعیتها به هیچ وجه از ارزش هوگو، بویژه برای غرب اروپا، نمی‌کاهد. زیرا اندای او در آن کشورها به مراتب از ندای آلمانیها بیشتر رفت.

فصل دهم: منتقدان ایتالیایی

آغاز نهضت رمانتیسم را در ایتالیا معمولاً با مجادلاتی که مقاله‌ای از مادام دوستال (۱۸۱۶) برانگیخت مقارن می‌دانند. در این مقاله مادام دوستال ایتالیاییها را تشویق کرده است که به جای قناعت کردن به اساطیر باستان، که در دیگر کشورهای اروپا رها شده و به دست فراموشی سپرده شده، به ترجمه آثار شکسپیر و شعر اخیر انگلیسی و آلمانی بپردازند. (۱) غرور ملی ایتالیاییها سخت آزرده شد؛ با وجود این، گروهی از جوانها در میلان به دفاع از مادام دوستال برخاستند. لودویکو دی برمه^۱ سطح فکری نازل ادبیات معاصر ایتالیا را بنفصیل مورد بحث قرار داد و تقبیح کرد و آذهان را به جنبشی معطوف ساخت که بحث کلاسیکی - رمانتیکی در فرانسه برانگیخته بود. (۲) جووانی پرته^۲ (۱۷۸۳-۱۸۵۱)، که بعدها به شاعری شهرت یافت، بیانیه گروه را با عنوان نامه نیمه‌جدی گریسونومر^۳ (۱۸۱۶) نوشت. در این بیانیه ترجمه مشهور دو بالاد بورگر، «شکارچی وحشی» و «لنوره»^۴، هم معرفی شده است. پس می‌بینیم که دو بالاد آلمانی که سالها قبل در ۱۷۷۳ تحت تأثیر مجموعه بررسی سروده شده به عنوان نمونه‌های ادبیات «رمانتیکی» جدید مبتنی بر سنت عامه‌پسند ارائه می‌شود، مقدمه این بیانیه حاوی ترکیبی از نظر هر دو درباره شعر کلی^۵ و مردم‌پسند و دعوت به آفرینش اناری ادبی است که متجدد و سودمند باشد. «شعر کلاسیکی شعر مردگان است و شعر رمانتیکی شعر زندگان» (۳) اگرچه برش سرودن بالادهای مبتنی بر اوهام و خرافات شمالی^۶ را، که به وضع موجود در ایتالیا ربطی ندارد، توصیه می‌کند، در عین حال و برخلاف

1. Ludrico di Breme 2. Giovanni Berchet

3. Lettera semiseria di Grissonomero

4. «Der wilde Jäger» ; «Lenore»

5. universal

6. Nordic

منطقی می‌گوید که «آدمی نمی‌تواند به کسانی دور از خود و در اوضاعی متفاوت با وضع خود با همان علاقه‌ای بیندیشد که نسبت به خودش و همسایگانش دارد. اشک دفاعی، فیر، درد و رنج یک گاوچران، هنک حرمت آرامش زاهدی گوشه‌گیر ما را متأثر می‌کند» — اما بدبختیهای فرزندان اتریوس^۹ و نونتس^{۱۰} و خانواده پریام^{۱۱} که به گذشته‌های دور تعلق دارند در ما چندان تأثیری بر جای نمی‌گذارد. (۴) مایه‌های کلاسیکی را، و نیز قواعد شعر را که هرگز کسی را به راسنی شاعر نکرده، باید دور انداخت. در نمایش، وحدتهای سه‌گانه چیزی جز فضل فروشی سخاقت‌آمیز نیست: وحدت زمان ترفندی است تا به وسیله آن سی‌وشش ساعت را معادل سه ساعت کنند. برشته با سخنرانیهای دربارهٔ درام اوگوست وپلهم شلگل و تاریخ بونروک آشنا بود و آنها را در ۱۸۱۸ به خوانندگان ایتالیایی معرفی کرد. (۵) او را نمی‌توان منتقد خوبی نامید، اما میان آلمانیها و ایتالیاییها رابطه خوبی است. ضمناً او نخستین کس است که موضوع مایه التزاع را به وضوح به صورت مسئله گذشته‌مداری و تجدد، ارتجاع و آزادخواهی، مطرح می‌کند.

پس از آن، گروه ایتالیاییها پیرامون مجلهٔ میانجی^{۱۲} (۱۸۱۸-۱۸۱۹) گرد آمدند؛ لودوویکو دی برمه، سیلویو پلیکو^{۱۳} (که بعداً شهید قیام در راه کسب وحدت ایتالیا گردید و شهرتی تقریباً افسانه‌ای یافت)، ارس و اسکونی، و دیگران موضوع را بتفصیل مورد بحث قرار دادند. نگرانیهای مسمر آنها نسبت به میتران مطبوعاتی اتریش (که چندی بعد مجله را توفیق کردند) به یوشاندن پیامدهای ضمنی این آرا در زمینهٔ سیاست منجر شد، اما نباید فراموش کنیم که نزد این اشخاص «تجدد» و «رمانسیسم» به معنای تجدّد در ادبیات و نیز تجدید حیات ایتالیا به‌طور کلی است و احیای ادبیات مقدمه‌ای برای استقلال و وحدت ایتالیا به شمار می‌رود. آنها دربارهٔ نظریهٔ ادبی سخن تازه‌ای نگفته‌اند. روشمندترین گفتاری که در این مجله منتشر شد، آرای بنیادین دربارهٔ شعر رمانتیک^{۱۴} (۱۸۱۸)، تکرار تمایزات شلگل و مادام دوستال میان کلاسیسیسم، بر مبنای اساطیر و آداب باستان، و رمانسیسم، بر مبنای مسیحیت و آیینهای شهسواری و کشفیات عصر جدید، است. لکن، با قبول نوعی از شعر که ختنی است و امتزاج آن دو عنصر است و با این گفتهٔ اعجاب‌آور که «اسلوب کلاسیکی واقعی یا رمانتیک واقعی»

۹. *Andrac* یا *Atrides*، مایهٔ هابوداکی است که همسر به فرزندان اتریوس، یعنی آگاممئون و کلاوتوس، داده است. *Thyestes*، ۸. برادر اتریوس

۱۰. *Præm*، ۸. پادشاه پروا در زمان جنگ تروا

۱۱. *Il Contributore*

۱۲. *Silvio Pellico* (1799-1854)، نویسنده و رهبر وطن‌دوست ایتالیایی

۱۳. *Idee elementari sulla poesia romantica*

وجود ندارد، تمایز مزبور را تضعیف می‌کند. (۶) تفاوت میان این دو را باید در موضوع یافت. دین و حیات باستان گذشته و رفته‌اند، و از این رو کلاسیکی اند؛ حال آنکه، مثلاً، امریکا که در عصر جدید کشف شده رمانتیکی است، و یسکونی و دیگر رمانتیکهای ایتالیایی به استفاده از اساطیر کلاسیکی در شعر حمله می‌کنند زیرا از خدایان و آموزها^{۱۲} و بریان دریایی و سائیرهایی که از آرکادبای^{۱۳} سده هجدهم به ارث برده‌اند خسته شده‌اند. کاربرد درونمایه‌های برگرفته از تاریخ ایتالیا و آمیخته با روح مسیحیت را توصیه می‌کنند. شعر جدید باید مهن دوستانه و مسیحی و سودمند باشد. موضوع اصلی مقالات بلئیکو همین است، و در مورد معیارهای نقد به نتایجی بغایت نسبت‌مدارانه منتهی می‌شود ولی با اعلام فایده و اثر مدنی به‌عنوان تنها وسیلهٔ سنجش آن از گرایش کامل به مشرب اهل شک برهیز می‌شود. (۷) و یسکونی، ضمن گفتگویی برنشاط، با استفاده از براهین جانشین و شلگل، به وحدتهای زمان و مکان حمله کرده است؛ در تئاتر، نوهم^{۱۴} کامل هرگز پدید نمی‌آید؛ مراعات قواعد دست‌وبی‌راستین را سخت پست‌مند، در حالی که شکسپیر، در نمایشنامهٔ مکبث، توانسته است وضع روانی شخصیت‌های اصلی را آزادانه و به صورتی قانع‌کننده ترسیم کند. و یسکونی در نقل داستان مکبث صحنه‌های مربوط به ساحرها را حذف می‌کند، (۸) و این کار از او بعید نیست زیرا جابهداری از نظام نمایشی جدید بر واقعیت‌مداری روان‌شناختی و ترسیم صادقانه زندگی و تاریخ مبتنی است.

کمال مطلوب مانتسونی نیز همین است. الشاندرو مانتسونی (۱۷۸۵-۱۸۷۳) از اعضای گروه مجلهٔ میانجی نبود ولی با آنها رابطه‌ای نزدیک داشت. در واقع او تنها ایتالیایی برجسته‌ای است که صریحاً با مکتب رمانتسم اعلام همبستگی کرد. در خارج از ایتالیا عموماً از مرجعیتی که سرانجام مانتسونی در میان هموطنان خویش یافت آگاه نیستند. به رغم اعتراضات اشخاصی نظیر کروچه، در ایتالیا نامزدها^{۱۵} را مدام هم‌راز کمندی الهی می‌دانند، و اهمیت اخلاق‌مداری بی‌پایهٔ مانتسونی و شهرت او در شعر نیز موجب اشاعهٔ نظرهایش در زمینهٔ نقد ادبی شده است.

مانتسونی کار نقدتویسی را با دفاعی شروع کرد که در پیشگفتار نرازدی خویش، کنتی کارمانیولا^{۱۶} (۱۸۲۰)، نوشت. در این نرازدی خواسته‌های و یسکونی دقیقاً برآورده شده

۱۲. Amur، خدای عشق در دین رومیان، پسر مارس و ونوس؛ در دین یونانیان این خدا را گویید می‌نامند.
 ۱۳. Arcadia، ناحیه‌ای سرسبز و زیبا در یونان قدیم که، در شعر، طبعاً رمانی آن با زندگی مردم عصر زریں تداعی می‌شد. نوعی بهشت زمینی.

۱۵. illusion ۱۶. I promessi sposi (1827)

۱۷. Il Conte di Carmagnola

است؛ قاعده وحدتهای زمان و مکان مراعات نشده و داستان نیز برگرفته از تاریخ ایتالیاست. مانسونی از گفته‌های شگل نقل می‌کند و مانند ویسکونی به استدلال بر ضد وحدتهای زمان و مکان و قواعد دست و باگیر نظام فرانسوی می‌پردازد. پس از آن به دفاعی کلی از این نظر دست می‌زند که صحنه تاثیر ابزار اخلاقیات پیوندگان است. حملات نیکول^{۱۹} و بوسونه و روسو به تاثیر بر مانسونی، که در آن موقع به مراعات دقیق آیینها و فرائض مذهب کاتولیکی متعهد شده بود، تأثیری بسزا داشت ولی ابدوار بود که بتواند با پدید آوردن اصلاحاتی در هنر نمایش آن معایب را مرتفع سازد؛ او بر آن بود تا از حقیقت تاریخی به دقت پیروی کند و به نحوی به بازسازی خیالی آن بپردازد که حقیقت روانی مستور در رویداد تاریخی عیان گردد. مانسونی، به منظور تقویت تعبیر خویش از نوظئه کارمانیولا، شرح تاریخی مفصلی نوشت و حتی شخصتهای نمایشی تراژدی خود را به «تاریخی» و «ابداعی» تقسیم کرد. (۹) ویسکور شووه^{۲۰}، شاعر نه چندان معروف فرانسوی، ردیهای بر پیشگفتار نوشت و مانسونی هم در نوشته‌های مفصل، نامه به آغای ش – درباره وحدت زمان و مکان در تراژدی^{۲۱}، به او پاسخ داد. نوشته مانسونی بحث معقول و متین و مستدلی بر ضد وحدت زمان و مکان است. مانسونی دلایل جانسن را تکرار می‌کند و استدلالهای لینگ و شگل را حاکی از اینکه در تراژدی فرانسوی، با متابعت از وحدتها، اصل مسلم کلاسیسیسم، یعنی محتمل بودن^{۲۲}، زیر پا گذاشته می‌شود اقبالی می‌کند. اگر منظور از وضع قواعد ظاهراً حفظ اصل محتمل بودن است، فرانسویان این اصل را فدای قواعد می‌کنند. با طرح این پرسش که «اگر نواع بزرگ قواعد را زیر پا می‌گذارند، بر اساس چه دلیلی می‌توان بنداشت که قواعد مبتنی بر طبیعت اند و به درد چیزی می‌خورند؟» مانسونی قواعد را بکل رد می‌کند. با این حال، مؤکداً بر حفظ وحدت عمل و خلوص نوع ادبی باقتضای می‌کند، و تراژی‌گمندی را به این دلیل رد می‌کند که «وحدت تأثیر [را] که برای ایجاد هیجان و همذلی لازم است از بین می‌برد» (۱۰)

اما مسئله اصلی مانسونی موضوع وحدتها نیست، بلکه صرفاً چینه‌ای از تعلق خاطر او به حقیقت است. ذات شعر در نظر او جعلی داده‌ها نیست. کلیه آثار بزرگ هنری بر رویدادهای تاریخی یا بر سنهای ملی استوار است که در زمان خود واقعی به شمار می‌آیند. پس شعریت شعر در رویدادها نیست بلکه تنها در احساسات و گفتارهایی است که شاعر با دخول

۱۸. Pierre Nicole (1625-1695)، حکیم الهی فرانسوی

۱۹. Victor Charvet

۲۰. *Lettre a M.C. ... sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie*

۲۱. probability

همدلانه به درون آنها می‌آفریند. هدف شعر نمایشی بیان آن چیزهایی است که آدمیان به سبب اعمال خود احساس یا اراده یا تحمل کرده‌اند. از این رو می‌توانیم چنین استنتاج کنیم که شاعر مؤرخه است که، مانند نوسیدیدا یا بلونارک، گفتار و جزئیات مناسب با رویدادهایی را خلق می‌کند که وقایعنامه نویسان قرون وسطی بر جای گذاشته‌اند.

گونه نقدی نحسین آمیز بر کنت کارمانیولا نوشت، ولی در نظر او «از لحاظ شاعر هیچ شخصیتی جنبه تاریخی ندارد» و همه شخصیت‌های مانتسونی باید آرمانی باشند و چنین هم هستند. (۱۱) مانتسونی در نام‌های به گونه قبول کرد که تقسیم شخصیت‌ها به تاریخی و آرمانی «انتباهی است مولود متابعت بیش از حد از امر تاریخی». (۱۲) و در ترازوی بعدی خود، اولکی^{۲۲} (۱۸۲۲)، این تقسیم‌بندی را کنار گذاشت. لکن واقعاً تغییر عقیده نداده بود [بر گفتاری منقول درباره تاریخ لمباردی نوشت و گوشتد تا همه جزئیات نمایشنامه را توجیه کند.

در ۱۸۲۳ نام‌های به مارکره جزاره دانسیو^{۲۳} نوشت. مطالب این نامه هم، که بیانیه دیگری در دفاع از رمانتسم است، گرد محور مفهوم حقیقت می‌گردد. مانتسونی در آن جوانب مثبت و منفی رمانتسم را از هم متمایز می‌کند. طرد اساطیر کلاسیکی (به اسم کذب و پت برستی) و تقلید برده‌وار و قواعد و وحدتها در جانب منفی قرار می‌گیرند. در جانب مثبت، مانتسونی قبول می‌کند که رمانتسم واژه‌ای مبهم است. لکن این ابهام حسن بزرگ آن است. «در طرح نظام الفای همه هنجارهایی که به راستی عمومی و دائمی و از هر لحاظ معقول نیستند، شماره آنها را به مراتب کمتر و انتخاب آنها را به مراتب سخت‌تر و کثرت می‌کند.» (۱۳) به ذهن مانتسونی، تنها هدف مشترک خاص رمانتیک‌ها این است که غایت شعر باید حقیقت باشد. در نظر مانتسونی حقیقت بیش از هر چیز حقیقت تاریخی است. جبرگی ادبیات بر درونمایه‌ای تازه، تاریخ عصر جدید، و پس از آن بر حقیقت مسیحیت و اخلاقیاتش و جنبه روحانی‌اش؛ البته مشکل بتوان تصور کرد که تاریخ جدید و مسیحیت در ذهن مانتسونی از هم به وضوح متمایز بوده‌اند. مانتسونی این نظر را که رمانتسم با سحرها و اشباح و آشفنگی مستمر سروکار دارد کذب می‌خواند و رد می‌کند. در نظر او شعر همانا تاریخ، تاریخ حقیقی، است و تصمیم داشت رمانی که در آن ابام به نوشتن آن مشغول بود، نامردها (۱۸۲۷) بازآفرینی صادقانه گذشته و بر پایه پژوهش گسترده و با روحی مسیحی و کاتولیکی باشد.

لکن اشک رمانی پس از آنکه رمان او شاهکار تازه ادبیات ایتالیا به شمار آمد شک درباره نفس امکان وجود رمان تاریخی در ذهنش ریشه دوانید. کتاب درباره رمان تاریخی^{۲۴}

22. Adelehi

23. Marchese Cesare d'Arcigno

24. Del romanzo storico

(۱۸۴۵) یعنی آرام ولی همراه با برهمن دقیق بر ضد آموزش حقیقت و امر داستانی و بنابراین بر ضد حاصل عمر خود اوست. او نخست به ذکر مشکلاتی می‌پردازد که خواننده خواستار حقیقت تاریخی صرف با آنها مواجه می‌شود. نفس شکل روایی داستان چنین انتظاری را نامسکن می‌سازد. آهایی نیز که در پی جنبه داستانی و خواهان تداوم برداشت و تأثیر کلی هستند راضی نمی‌شوند زیرا هرگز نخواهند توانست تفاوت میان دو نوع «تأیید»^{۲۵} را از میان بردارند؛ یکی «تأیید» تاریخی است نسبت به اشخاص واقعی مانند مری ملکه اسکاتلند یا برنس چارلز یا لویی چهاردهم امپراتور فرانسه. و دیگری «تأیید شعری» در مورد رویدادهای محتمل (۱۶) میان تاریخ و داستان نمی‌توان سازش برقرار کرد. رمان تاریخی موجود نامعناشناسی است که در برابر فروغ حقیقت باید میدان را خالی کند. مانتسونی برای آنکه نشان دهد که این امری ناگزیر است از تاریخ نوعهای ادبی دیگر مانند حماسه و تراژدی کمک می‌گیرد. او معتقد است که این آثار (مثلاً حماسه‌های هم‌با تراژدیهای یونان) در اصل بر رویدادهایی مبتنی بودند که واقعی شمرده می‌شدند. لکن در مراحل بایانی عصر روشنگری بیش از پیش در تعارض میان واقعیت و امر داستانی وارد شدند و از این رو، در عصر جدید اعتقاد به واقعی بودن آنها غیرممکن شده است. ولی تاریخچه تراژدی و حماسه که مانتسونی به دست می‌دهد با مشکلات عظیم مواجه می‌شود. زیرا مشکل پنهان باور کرد که حتی شنوندگان هم صرفاً به حقیقت به معنای دقیقی که مانتسونی در نظر دارد علاقه مند بوده‌اند؛ نوشل او به منابع تاریخی موجود در رمانهای قرون وسطی را نیز نمی‌توان چندان جدی گرفت. مانتسونی چگونه می‌تواند ویرژیل را، که می‌ساید. تأیید کند ولی از تأیید رمان تاریخی عصر جدید سر باز زند؟ اما درباره مشکلات اورنلیم آزاد شده ناسو و هانریاد [هانری نامه] ولتر تحلیلهای شایسته‌ای عرضه می‌کند. و در هر مورد مطالبی در تأیید این استنتاج خود می‌یابد که رمان تاریخی نمی‌توان نوشت زیرا این کار مسلولم آن است که نویسنده در آن واحد اصل و تصویر. یعنی هم تاریخ و هم تقلید محتمل و داستانی آن. را ارائه کند.

مشکلات مانتسونی را می‌توان با استفاده از دلایلی که گونه بر ضد تمایز میان شخصیهایی تاریخی و داستانی آورده رفع کرد. همه شخصیهایی رمان یا نمایشنامه آرمانی‌اند؛ نظر حاکی از لزوم وجود دو نوع تأیید غلط است. حتی در مورد شخصیتی تاریخی نیز فقط تأیید شعری است. «تعلیق خودخواسته ناباوری» به تعبیر کولریج درباره نوه، کافی است. دست بالا.

می‌توان پذیرفت که مانسنونی ناپت کرده است که رمان تاریخی نمی‌تواند از عهده وظیفه بازآفرینی مقرون به حقیقت دوران گذشته برآید و حقیقت تاریخی به تاریخ تعلق دارد و لااخر مانسنونی به برداشتی از مفهوم ارمسطونی «راستمایی»^{۲۸} وفادار است که، بنابر تعریف، تاریخ را در بر نمی‌گیرد، و چون او فقط «امر واقع»^{۲۹} را می‌پرستد ناچار حتی حقیقت شعری را طرد می‌کند و درباره ماهیت اصلی هنر هم دچار سوء تفاهم می‌شود. مانسنونی، از سر صداقت بسیار و مطلقاً، از نوشتن آثار داستانی دست شست. اما این ترک هنر را به مناسبت حقیقت دوستی، نباید با نانورالیسم یا رئالیسم سده نوزدهم خلط کرد که در آن آیاه سروصدایش در اطراف او بلند بود. ایمان مانسنونی به حقیقت و امر تاریخی جنبه دینی دارد این مطلب در گفتگویی نیز که زیر عنوان ابداع^{۳۰} نوشت (۱۸۵۰۱) منهود است؛ در این نوشته با استفاده از فلسفه آنتونیو روزمینی^{۳۱}، نظریه‌ای مطرح می‌کند حاکی از اینکه هنرمند آفریننده نیست بلکه صرفاً آندیشه‌هایی را می‌یابد که جاودانه در ذهن خدا وجود دارند. در اینجا مانسنونی خطوط اصلی دفاعه تازه‌ای از هنر را ترسیم می‌کند که می‌توانست از تند ی‌لحن او در محکوم کردن امر داستانی بکاهد. اما آنچه امروز به یاد مانده است دست و پنجه نرم کردن صادفانه او با مشکل وفاداری دوجانبه نسبت به تاریخ و امر داستانی است؛ مشکلی که او شخصاً نتوانست تنها با طرد هنر و وفاداری از تاریخ حل کند. در اظهارات نخستین مانسنونی درباره نرازدی رمانیکی گرایش او به سوی تاریخ آشکار است. اما در آن زمان طراز هنریش هنوز معضل را محکوم نگاه داشته بودند.

پس اگر یکی از پژوهندگان چنین استدلال کند که رمانیسم ایتالیایی اصلاً وجود نداشته جای تعجب نیست. (۱۵) گروهی که خود را رمانیکی می‌نامیدند به مفهومی هنری معقد بودند که آن را می‌توان واقعگرا یا اخلاق بنیاد یا مین دوستانه خواند نه مانسنونی و نه اهل جدل^{۳۲}. هیچیک، درکی از هنر به منزله خیال یا مفهوم نمادینی که منتقدان رمانیک بزرگ آلمان و انگلستان شرح داده‌اند نداشتند. اما البته پیوندها و علاقی مشترکی وجود داشت؛ مثلاً تسلط هم مانند مانسنونی شارح درام تاریخی بود. یا وجود این، توجه بیش از حد به گروه رمانیکها گمراه‌کننده خواهد بود. طرّفه آنکه دو تن از بزرگترین شاعران ایتالیایی زمان، اوگو فوسکولو و جاکومو لنوباردی، که به نظریات گروه رمانیکها صریحاً حمله کردند، در ایتالیا نماینده گرایش

۲۸ «verisimilitudine» ← توضیحات ترجمه در پاور کتاب.

۲۷. «fact»

۲۸. Dell' invenzione

۲۹. (Artimati Rosmini Serbelli (1790-1855) «فلسفه و ایتالیایی»

به سوی آموزه‌هایی هستند که شالودهٔ رمانتیسم اروپایی بر آنها استوار است.^{۳۱} اوگو فوسکولو (۱۷۷۸-۱۸۲۷)، در آخرین سال عمر خویش، مقاله‌ای دربارهٔ «مکتب نمایشنامه‌نویسی جدید»^{۳۲} نوشت و در آن به نظریات مانتسونی و نمایشنامهٔ او کنت کارماتیلو حمله کرد.^{۳۳} تندی لحن جدلی فوسکولو مولود رقابت دیرپای شخصی میان آن دو و شکست خود فوسکولو در کار نمایشنامه‌نویسی و توهینی بود که با نحوهٔ ترسیم رئیس جمهوری و ستاورهای ونیز در تراژدی مانتسونی به حش میهن دوستی او شده بود. فوسکولو بتفصیل استدلال کرده که نظر مساعد مانتسونی نسبت به قهرمان، یعنی کنت کارماتیلو، که به جرم خیانت توسط ونیزها اعدام شد، بخطاست، و نشان می‌دهد که مانتسونی مرتکب خطاهایی تاریخی شده و حتی در مسائل کم اهمیت زبانی هم دچار اشتباههای زمانی شده است. وقتی که فوسکولو به بحث دربارهٔ تمایز میان شخصیت‌های تاریخی و آرمانی می‌پردازد حملهٔ او مؤثرتر واقع می‌شود. «در هر اثر تخیلی همه چیز به این بستگی دارد که واقعیت و امر داستانی یا هم یکی شوند» توهم فقط در آن زمان تحقق می‌یابد که «حقیقت و امر داستانی، رویه‌رو و در تماس با هم، میل طبیعی خود را نسبت به تعارض از دست می‌دهند و حتی به یکدیگر کمک می‌کنند تا با هم یکی شوند و امری واحد بنمایند.» (۱۶) اتلوی شکسپیر شاهد مثال فوسکولو در مورد توانایی شاعر در امر رها ساختن خویش از قید و بند تاریخ است. نظریهٔ رمانتیکی ایتالیایی را حمله به حریم قوهٔ خیال، گزایش به سوی امر واقع یعنی واقعیت ملالتباری می‌داند که شاعر باید از آن بگریزد. رمانتیسم آلمانی را نیز، که فوسکولو تنها از طریق سخنرانی‌های شلگل با آن آشنا بود، عرفان‌زدگی و فلسفه‌سازی می‌شمارد. فوسکولو حتی تمام تمایزات میان مکتهای و انواع ادبی را رد می‌کند و می‌گوید که

«منابع ما نظر بورجره (۱۱) که بعد رمانتیکی ایتالیا را صرفاً شکلاسیسی آزاداندیش معرفی می‌کند کاملاً مخدوم»

(1) Giuseppe Borgese, *Storia della critica romantica in Italia*.

*** (۱) ویراستار متذکر شده که مقالهٔ چاپ شده از دستنوشتهٔ ایتالیایی در نخستین شماره (۲) منتشر شده است. لکن مقاله‌ای که در اینجا به چاپ رسیده ربطی به فوسکولو ندارد. من این متنبهٔ انگلیسی را می‌شمارم. نخستین چاپ متن ایتالیایی در ۱۸۵۱ صورت گرفت.

(1) «Della nuova scuola drammatica in Italia» Opere edite e postume, ed. Mayer and Orlandini, 4, 293-338. (2) *Foreign Quarterly Review*, 1826.

31. «New Dramatic School»

«هر اثر بزرگ شبنی واحد است که دارای امتیازهای متفاوت و ویژگیهای خویش است.» او با یک‌گانه‌کردن مکاتب مختلف و به‌اصطلاح کلاسیکی درام، یعنی یونانیها و فرانسویان و ایتالیاییها (الفیری)، مخالف است. اینها به‌نظرش کاملاً متمایز می‌آیند. حتی «هر نمایشنامه شاعری واحد، اگر نبوغ داشته باشد، کم‌وبیش با دیگر آثار او تفاوت دارد.» (۱۷)

اما درخشانترین جنبه نظری انتقادی فوسکولو در زرف بینشهای زیبای این مقاله و تأکید او بر قدرت خیال و فردیت اثر هنری است. در میان آثار پیشینیان فوسکولو، مرتبه‌الای این مقاله بی‌نظیر یا دست‌کم کم‌نظیر است، و بنابراین، پس از آن به بررسی نوشته‌های انتقادی دیگر او پرداختن مایه سرخوردگی است. این امر تا حدودی مولود وضع موجود هنگام تهیه این آثار است. بیشتر آثار انتقادی نخستین او متشکل از پیشگفتارهای کوتاه یا خطابه‌های رسمی است که در دانشگاه پادوا ادا کرده و بر از نظایفهای دانشگاهی مطبق و در عین حال پرشور است؛ بیشتر آثار بعدی او، که در زمان تبعید در انگلستان نوشته و گاهی تنها متن موجود از آنها ترجمه انگلیسی بسیار بدی است، به شدت متأثر از این احساس است که فوسکولو ظاهراً تصور می‌کرده که ناشران انگلیسی از او انتظار دارند که مراتب فضل خود را به نمایش گذارد. نگرانی نسبت به مخاطبانی که احساس می‌کرد اسباب معیشت متزلزل او به آنها متکی است دائماً فردیت او را در تنگنا قرار می‌دهد؛ گاهی نظریات شخصی خود را به «بیگانه‌ای که دارای مقام ادبی شامخی است» نسبت می‌دهد. (۱۸) او حتی وصف سبباً مشروحی درباره «وضع کنونی ادبیات ایتالیا» در اختیار جان هابهاوس^{۳۳} گذاشت که به نام هابهاوس در توضیحات تاریخی درباره باب چهارم چاپلد هرولد^{۳۴} (۱۸۱۸) چاپ شد.^{*} طرحهای متعدد و بلندپروازانه فوسکولو در نگارش تاریخ ادبیات ایتالیا و راه انداختن یک نشریه اروپایی که به «نقد تطبیقی» و بررسی «تأثیر متقابل ادبیات و رسوم» (۱۹) بیردازد به جایی نرسید و فقط قسمهای از آن در تبعات درباره پترارک^{۳۵} (۱۸۲۳) — تنها کتابی که در انگلستان چاپ کرد — و جاب گمدی الهی و دکامرون همراه با مقدمه‌های مفصل (۱۸۲۵) و در مقالات پراکنده درباره دانته و تاسو و «شاعران رومایی و رمانیک ایتالیا» تعلق یافت. (۲۰)

* ویسنت در کتاب زیر به طور قطع و بطور نامیده کرده که فوسکولو مؤلف این بخش از کتاب هابهاوس است: E.R.Vincent, *Byron, Hobbhouse and Foscolo*.

۳۳ John Hobbhouse (1786-1869)، انتراهی و رساله‌نویس انگلیسی دوست و همسر فرد پترون در سمره‌ایش به دور اروپا

33, *Historical Illustrations of the Fourth Canto of Childe Harold*

34, *Essays on Petrarch*

لکن نکته دیگر و ناقص بودن و در آمیختن خطابه‌های مین دوستانه و کهن پژوهی منسوخ و بی‌جان تنها اسباب دل‌زدگی خواننده نیست. فقدان انسجام و دقت در انتخاب اندیشه‌هاست که نقد فوسکولو را انتقادی و متعلق به مرحله‌ای انتقادی می‌سازد و باعث می‌شود که، به رغم اهمیت خطیری که در تاریخ نقد ایتالیا دارد، در زمینه نقد اروپایی به مقام شامخ دست نیابد. از نظری، حتی می‌توان چنین استدلال کرد که آرای انتقادی فوسکولو متشکل از مجموعه نظرهای پیش‌الفائدة توکلاسیسیسم است. او مثلاً «تعلیم از طریق لذت بخشی» و «شعر همانند نقاشی است»^{۲۵} را «قانون اصلی شعر» می‌نامد. قوه خیال را با استفاده از تعبیر روان‌شناسی قرن هجدهم نیروی یادآوری بصری^{۲۶} تعریف می‌کند. (۲۱) اما فوسکولو غالباً در انتخاب یکی از این دو مفهوم شعر مرده است؛ یکی مفهوم هیجان‌مدار، برگرفته از دویو و دیدرو، و دیگری افلاطونی، برگرفته از آثار خود افلاطون و از سنت زیباشناسی متالی قرن هجدهم. فوسکولو، در شرح حالی که از خود برای هاپاوس نوشت، می‌گوید که «اگر گمان کند که حتی یک تپش قلبش مبتنی بر جنبش آزاد و فارغ از قیدوبند روح او نباشد، قلبش را از سینه به درخواهد آورد.» (۲۲) «شعنه قلب» ورد زبان اوست، و هدف شعر را چنین تعریف می‌کند: «باعث می‌شود که موجودیت خویش را با تمام قوا و به نحو احسن احساس کنیم.» (۲۳) اما این نظر در کنار مشرب اصالت سال افلاطونی قرار گرفته است. در سخنرانی‌های متقدم پاویا (۱۸۰۹) به شرح مفهوم غربی از «بلاغت» پرداخته که نیروی جان‌بخش همه هنرها و نثر و شعر، و نبوغ و الهام به همان تعبیری است که از جدلیات مفراط بر ضد ریطورقاییان سوسیطایی منبعت است. (۲۴) فوسکولو بعداً به این نکته نیز می‌پردازد که شاعر تقلید نمی‌کند، بلکه زیبایی‌های برانگیزه در جهان را بر می‌گزیند و تلفیق می‌کند و تکمیل می‌کند؛ برای آفریدن امر مثالی متنوع می‌کند و می‌آزاید. امر مثالی «آن هماهنگی کلی و پنهانی است که آدمی می‌گوشد تا باز باید و به این وسیله خود را در برابر بار و درد وجود نیرومند سازد.» پس شعر نیاز ما را به «یوشاندن واقعیت ناخوشایند حیات با رؤیاهای خیال» برآورده می‌سازد. (۲۵) شاعر مرد احساس است و باطن خویش را آزادانه آشکار می‌سازد و در عین حال آفریننده جهان مثل است. شاعر در ضمن انسان کامل است و کارش ترکیب است، نه تحلیل. در تنبعات درباره پترارک می‌گوید که «شاعران تصورات پشیماری را که تاریک و خاموش در ذهن ما موجودند به تصاویر زنده و گویا تبدیل می‌کنند، و به سبب حضور سحرانگیز تصاویر شاعرانه است که ناگاه و بلافاصله احساس کردن و خیال کردن و استدلال کردن و تعمق کردن را می‌آموزیم.» (۲۶)

هشجاری شدید فوسکولو نیست به دنیا و نقش زبان و سبک در شعر او را از پیامدهای هيجان‌مداری صرف یا مترب اصالت مثال افلاطونی در امان داشت. در بسیاری از اظهارات نیزیتانه خود درباره قطعه‌های مختلف از آثار دانه و بنرارک به بحث درباره تأثیر تک‌تک واژه‌ها پرداخته است. به رغم کاستهای فنی او در کار ویرایش متون، تحلیلهای مفصل او درباره ترجمه‌های آثار عمر به ایتالیایی یا تاسو به انگلیسی نشان می‌دهند که لغت‌شناسی بارز و «دوستدار کلمات» بوده است. فوسکولو از ارزش بررسی تجدیدنظرهایی که نویسندگان در آثار خود کرده‌اند آگاه است. «برای آنکه منتقد بتواند زیباییهای شعر را بازتاب دهد باید همان مسیر استدلالها و داوریهایی را طی کند که در غایت امر موجب شدند شعر به صورتی درآید که شاعر آن را سروده است. اما چنین منتقدی شاعر خواهد بود». او، با طنزی که متوجه خود ساخته ولی برای خوانندگان مغالهای بی‌امضا در مجله ادبیرو هوبدا نیست، می‌افزاید که «نبوغ برشور و بی‌تاب او هرگز به کار بی‌احساس نقد تن در نمی‌دهد» (۲۷) لکن فوسکولو تن در داد و تبعات متن شناختی و کتاب‌شناختی بسیار سرا آن بود. بحثهای فاضله و غریب درباره ژرفیاب برنيس نوشته کائولوس^{۳۷}، دیگامای یونانی^{۳۸}، تصحیح متن آثار دانه، با تفیحات اعمال‌شده در چاپهای مختلف دکامرون. فوسکولو می‌دانست که «ادبیات به زبان پیوسته است» و سبک به «قوة عقلانی هر فرد» کلمات دارای تاریخ دور و درازی هستند که «ملقائى هاله‌های معانی فرعی» (۲۸) و احساسات و تصاویری است که در زبانهای مختلف متفاوت است و شاعر آگاهانه از آن استفاده می‌کند تا به اهداف خویش تحقق بخشد.

اهمیت اساسی فوسکولو، بویژه برای ایتالیا، در آن است که این مفهوم شعر را بخشی از تاریخ، بخشی از فلسفه رشد بشر، و بنابراین مبنای طرحی برای تاریخ ادبی ایتالیا و برنامه‌ای برای دورانی می‌داند که در آن زندگی می‌کند. بی‌تردید نظرهای ویکو بر نگرش فوسکولو به تاریخ مؤثر بوده، ولی این نگرش حاصل مسقیم‌پذوی بسدی قرن هجدهم به صورتی که نزد روسو و هرر دیدیم نیز هست. او دوران مقدم شعر اسطوره‌ای و خنیاگرانه و یه‌لوانانه‌ای را در ذهن مجسم می‌کند که همه انواع ادبی درهم آمیخته‌اند و شاعر را نبی و فیلسوف می‌شمارند. تصویری که فوسکولو از این شعر آغازین در نظر دارد چندان واضح نیست، گو اینکه با استفاده از رساله ویلیام لوتن^{۳۹} بنفصل درباره کاهنان^{۴۰} و خنیاگران^{۴۱} باستانی انگلستان سخن رانده

37. Catullus, *Hair of Berenice*

38. digamma، حرفی در الفبای کهن یونان که پس از دوران باستان مسوح گردید

39. William Owen

40. Druids - دایر نامعارف فارسی در عنوان درون‌پاها

41. Bards - چند آواز این کتاب، ص ۴۵

است. (۲۹) وانگهی، آتقدیر اطلاعات در اختیار دارد که این نظر را توجیه کند که شعر در آغاز غنایی، غنایی - حماسی، و پهلوانی بوده و یار دیگر هم باید به همین وضع رجعت کند. در قدی که بر حماسه موتی، غنیاگر جنگل سپاه^{۴۲}، نوشته با استفاده از چنین استدلالهای تاریخی از آن دفاع می‌کند. لاهنگان رحمت^{۴۳} نوشته خودش را آمیزهای از انواع ادبی حماسی و غنایی و پندآموز می‌شمارد. «شاید شعر آغازین چنین بوده است.» شعر غنایی از این قبیل «نقطه اوج هنر» است. این «اود»^{۴۴} در ستایش خدایان و قهرمانان است و از این رو، با شعر حماسی باستان تفاوت پارزی ندارد. (۳۰) در آن امر پهلوانی و غنایی خلط یا یکسان شده‌اند، زیرا هدف شعر تجلیل از هستی ما و خود شاعر در مقام قهرمان است.

فوسکولو در نوشته‌های انتقادی خویش همواره شعر «رماتیکی» را از «پهلوانی» متمایز می‌سازد و این تمایز به سود «پهلوانی» تمام می‌شود. از این رو، گذشته از دانه، تاسو را سرآمد شاعران ایتالیایی می‌داند. سنت بورلسک^{۴۵} در شعر ایتالیایی، بویژه آخرین مرحله آن در آثار کاستی^{۴۶}، را دائم خوار می‌شمارد، و حتی اریوستو را که بسیار تحسین می‌کند، فقط استاد نوع شعر نازل و نه چندان اصیل معرفی می‌کند. تاسو را، با تأکید بر خصلت تاریخی درونمایه اشعارش، دقیقاً از اریوستو متمایز می‌سازد؛ اورشلیم آزاد شده تاسو در نظر فوسکولو تاریخ جنگهای صلیبی است که در حکم سرمشقی برای زمان تاسو است. نکته اصلی بسیاری از ملاحظات موشکافانه فوسکولو درباره ترجمه انگلیسی ویفن^{۴۷} در این است که ویفن دقت تاریخی تاسو را نادیده می‌گیرد و او را در هیئت شاعری رمانس^{۴۸} نویسی به اسلوب اسپنسر می‌نماید. در اینجا نظر فوسکولو، به سبب مفهوم فحیمی که درباره شعر پهلوانی در ذهن دارد، با شواهد موجود در متن و با ذوقی که از زمان دفاع هرد از «دنیای داستان‌پردازهای ناب» ایتالیاییها تثبیت شده بود، مغایرت دارد. (۳۱)

طرح تاریخی برگرفته از بدوی مداری عبارت است از انحطاط قوه خیال به موازات رشد تمدن. فوسکولو این روند را در عصر عتیق مشاهده می‌کند. هنر و پیتدار شاعران بزرگ آن عصرند، و ویرژیل و هوراس متصنّع و فرعی و درباری. همین روند در قرون وسطی تکرار می‌شود. دانه متلی اعلای شاعر آزاده و قهرمانی است، و پترارک و بوکاتچو نشانه‌هایی از آغاز دوره انحطاط. در جزئیات، نظر فوسکولو را درباره دانه نمی‌توان پذیرفت، زیرا افکار

42. *The Bard of the Black Forest*43. *Grazie*

44. + جلد اول این کتاب، ص ۳۰، ۳۱.

45. + *burlesque*، جلد اول این کتاب، ص ۲۰۸.

46. Giovanni Battista Casti (1724-1803)

47. *Jeremiah Holmes Wiffen*48. + *romance*، جلد اول این کتاب، ص ۳۲۹، ۳۳۰. زیر عنوان *romantic epic*.

بدعت آمیز به او نسبت می‌دهد و او را، هم از لحاظ اخلاقیات و هم در زمینه آیینها و معتقدات، از مصلحان کلیسا می‌شمارد. با وجود این، فوسکولو، در مقاله‌اش دربارهٔ دانتو و در رسالهٔ مفصل خود دربارهٔ متن کمدی الهی، مجدانه می‌کوشد تا دانتو را در چارچوب تاریخی و فکری زمان خویش قرار دهد، و این کاری است که برای آن دوران شایان توجه است. فوسکولو به دقت به عقاید دانتو در زمینهٔ الهیات و سیاست، به زندگی او و به سنت مربوط به متن کمدی الهی توجه می‌کند. نظریاتش غالباً غلط یا بر اطلاعات ناکافی مبنی است، لکن اغلب اظهارنظرهایش تازه و حاکی از احساس نیرومند است؛ مثلاً در بحث دربارهٔ قسمت مربوط به فرانچسکا داریمینی، سکوت بانولو را مهم جلوه می‌دهد و نگرش دانتو را نسبت به این دلباختگان به وجهی قانع‌کننده و، روی هم رفته، موافق با بیشتر شارحان اخیر تفسیر می‌کند. (۳۲)

فوسکولو آثار پترارک را نیز، اعم از اشعار ایتالیایی و نوشته‌های متون او به زبان لاتینی، به دقت مطالعه کرده است. مفهوم عشق آرمانی را نزد پترارک، شرح می‌دهد و رابطهٔ او را با لورا به آن حدی که آن زمان مرسوم بود از روی احساسات تفسیر نمی‌کند. پترارک را نمایندهٔ عصر جدید تهذیب و لغاتنی می‌داند که راه را برای بردگی بعدی ایتالیا هموار کرد. نتیجهٔ مقایسهٔ مشروح او میان دانتو و پترارک این است که دانتو شاعر قوهٔ خیال و پترارک شاعر احساس است. «از لحاظ تمام نوع بشر است که به دانتو علاقه‌مندیم. ولی پترارک فقط به خود علاقه‌مند است.» (۳۳) پس دانتو، چنانکه ویکو هم گفته بود، شاعر بذوی بزرگی است که نعم‌البدل شاعر امروزی است، که دیگر چنین آزاد و خلاق و خاص نیست. مولیر و بوب را نمونهٔ شاعرانی می‌داند که می‌توانند به منظور آفرینش کمدیهای زیبا جلوه‌هایی از فردیت را ترسیم کنند؛ لکن در طرح فوسکولو، کمدی فقط قادر است که «سطح ظاهری شخصیت» را بنمایاند، سطحی که معلول رسوم رایج است و از این دوره به دورهٔ دیگر تغییر می‌کند، ولی شعر راجتین، «که با قلب آدمی سروکار دارد، قرین و همسوی طبیعت بشر است.» (۳۴) فوسکولو به طور کلی از این امر ناراضی است که «در زمان تمدنهای پیشرفته، که قوای منتقد و شاعر بیشتر محتمل است در ذهن واحدی جمع آیند، شعر جدیدی پدید می‌آید که صراحت و صفای سابق را ندارد، درخشندگی پیشری دارد، با ماورای طبیعت و علم به این دنیا آمیخته است. شعر بوب و هوراس و ولتر همین است؛ اذهان کیمایه آن را می‌ستندند؛ افرادی که از قوهٔ خیال برتر برخوردارند از آن بیزارند.» (۳۵) فوسکولو حتماً متوجه بوده که مقولهٔ وحدت منتقد و شاعر شامل حال خود او نیز می‌شود، در حکم یکی از ضروریات زمان آن را با کمال ناراحتی پذیرفته بود و می‌کوشید تا خود را از فید آن برهاند.

اگر دوران انحطاط ادبیات ایتالیا با پترارک آغاز می‌شود، یوگاتجو حتی از او هم در به‌نباهی کنشاندن ادبیات مؤثرتر است. فوسکولو، به رغم علاقهٔ ادیبانه‌ای که به تاریخ متن دکامرون دارد، می‌گوید که جنبهٔ اخلاقی کتاب او را نیکان داده و از تأثیری که سبک آن بر شیوهٔ نثرنویسی ایتالیایی داشته ناراحت است. قرن شانزدهم را با گرایشهای اومانیستی‌اش دورانی بی‌حاصل می‌شمارد، ولی تاسو و ماکیاولی را استثنا می‌کند. قرن هفدهم و دورهٔ گروه آرکادیا در نظر او دوران زرفترین انحطاط است. گرچه تأثیر به‌طور کلی خوب پارتی^{۴۹} را، برخلاف منطق، تحسین می‌کند ولی در عین حال او را «بوزینهٔ مقلد دکتر جانسن می‌خواند و سخت به او می‌نازد» (۳۶). پارتی^{۵۰} را ویرزیل جدید ایتالیا معرفی می‌کند، و القیری را از کرنی با شکسیر برتر می‌داند. القیری را نمونهٔ انسان قوی و آزاده و شاعر هیجان و قدرت می‌شمارد. فوسکولو نیز مانند معاصرانش نسبت به مونی نظر والایی داشت، لکن از اینکه در افکار سیاسی او تغییری حاصل شده بود ناراحت شد و تحت پوشش نام هایشاوس او را با درآیدن مقایسه و به فرصت‌طلبی متهم کرد. (۳۷)

در میان فرانسویان، پل^{۵۱} را «متفقدی بسیار بزرگ» می‌شمارد. (۳۸) ولی ادبیات فرانسه را به‌طور کلی به چیزی نمی‌گیرد. اگرچه به روسو و مادام دوستانل دین عطیمی دارد، در نوشته‌هایش هر دو را خور می‌دارد. (۳۹) آلمانها در نظر او بیش از حد به مسائل رازآمیز پرداخته‌اند، و گونه و شکل را به باد تمسخر می‌گیرد. (۴۰) تنها ورتر را می‌پسندد، که دست کم از لحاظ فنی الگوی یاکوبین اورنيس^{۵۲} خود اوست.

تعیین میزان آشنایی فوسکولو با ادبیات انگلیسی مشکل است. در دوران اقامتش در انگستان، نخست از زبان فرانسه برای گفتگو و نوشتن استفاده می‌کرد، ولی ظاهراً بعدها زبان انگلیسی را به خوبی فراگرفته زیرا کتابگزارهایش حاکی از تسلط بر هاله‌های معنایی موجود در ترجمه‌های انگلیسی است. لکن اظهارنظرهایش دربارهٔ ادبیات انگلیسی محدود است. بعضیات نوکلاسیکی نظر تحسین‌آمیزش را نسبت به شکسیر محدود کرده است. اجراری نمایشنامه‌های شکسیر در تاتر مقاومتش را افزون می‌کند، زیرا در تاتر قادر نیست زیباییهای کلامی را دنبال کند و تنها سر وقایع را مشاهده می‌کند. (۴۱) ایرادی هم که به سبب فقدان خلاق بشری به میلن می‌گردد اجرری معارف است. رامشگر^{۵۳} گری را با شور فراوان تحسین می‌کند و معتقد است که سبک آن موافق سبک اشعار پیندار و نیز سبک کتاب مقدس است.

^{۴۹} Giuseppe Barotti (1719-1789)، *سند ایتالیایی* *، جلد اول این کتاب، ص ۱۹۹، ۱۹۵.

^{۵۰} Giuseppe Barotti (1729-1799)، *شاعر ایتالیایی*.

^{۵۱} Pierre Bayle (1647-1706)، *مفسر و منتقد فرانسوی*.

(۲۲) آثار استرن را بسیار دوست می‌داشت و سفر احساساتی^{۵۴} او را ترجمه کرد. توجهش به معاصران انگلیسی خود ظاهری و حاکی از بی‌رغبتی به آنهاست؛ مثلاً جنبهٔ کفرآمیز قابل‌لرد بیرون او را سخت برآشت. (۲۳) در آثار انتقادی فوسکولو رگهٔ ستی و غلظت‌روشنایی غربی وجود دارد که با جنجال‌کامجوییهای زندگی خود او و تجلیلی که از مردان قوی و آزاده می‌کند در تضاد است. لکن فراموش نکنیم که فوسکولو برای امرار معاش در انگلستان ناگزیر بود سخت بکوشد و خود را با معنایی که انگلیسیان از آبرو و حیثیت در نظر دارند وفق بدهد. البته چنانکه از نظرهای تحقیرآمیز در یادداشت‌های روزانه^{۵۵} والتر اسکات با نزاع با هابهاوس پیداست، در این کار موفق نبوده است.^{۵۶} در آن زمان کسی در انگلستان نمی‌دانست که فوسکولوی تبعیدی، کسی که مأموران حکومتی اذیتش می‌کردند، مظهر جنبش وحدت ایتالیا خواهد شد، او را با مراسم رسمی در کلیسای سانتا کروچه فلورانس، در کنار میکل آنژ و ماکیاولی و گالیله و الفسری به خاک خواهند سپرد و حتی در سالهای اخیر یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا به شمار خواهد آمد و آناش به دقت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فوسکولو، در تاریخ نقد ایتالیایی، به نام نخستین منتقدی که شوکالایسیسم را بکل رها کرد و برای نگارش و نقد ادبیات ایتالیایی طرحی تاریخی پیشنهاد کرد مقام شاخ خود را حفظ خواهد کرد. لکن در نقد اروپایی، فوسکولو ستاره‌ای است که دیر درخشیده است. منتقدی القاطبی است متعلق به مرحلهٔ گذار از مشرب بیش‌کلاسیکی اصالت مثال افلاطونی به نگرشی رمانتیکی نسبت به تاریخ.

از لحاظ طبع و نظرهای انتقادی، ثوباردی به مراتب برجسته‌تر و پدیده‌تر است. جاکومو ثوباردی (۱۷۹۸-۱۸۳۷)، در هجده سالگی در رشتهٔ زبانهای باستانی کارشناسی خیره شده بود و کوشید تا در بحث رمانتیکها شرکت کند. او به نشریه‌ای که توصیه‌های مادام دوستال را دربارهٔ ترجمه کردن ادبیات اقوام شمالی جاب کرده بود نامه‌ای نوشت ولی آن را جاب نکردند. دو سال بعد (۱۸۱۸)^{*} که بار دیگر بحث بسیار داغ شده بود ثوباردی رسالهٔ مفصلی

* *The Journals* (Friburg, 1899), I, 14.

مصحح از عربی‌ها پیش آمد. از چهار پنج سال پیش، بعد یکی از آن حاضرانی را در جود جای داده بود که در دادی امر شمرده ولی، طی یکی در سال استعفاء. گزار از آن در می‌آید نام از او که فوسکولو بود و از مشربان عالمی دکهٔ مری [Murray] و مجدداً ادبی و خدمت دو جدول و نوبه و بی اندازه خود پسند، در میخانهٔ لغت می‌براند و راجر می‌خواند و بی آنکه حتی با ادبیاتی که اشخاص معروف استفاده می‌کنند آشنا باشد، جدول می‌کرد، و در تمام طول محبت، مانند هرگی که دارد سرخی را از من جدا می‌کند، غریبه می‌گشتند و دربارهٔ سرخ با هابهاوس

و پست، پاریس ص ۴۱۴

در باره شعر رمانتیکی به تشریح دیگری فرستاد اما این هم به جاب نرسید. (۴۲) نامه اول حاوی بیان مؤکد و غرورآمیز مین دوسنی است. «اگر اروپاییان پارینی و الفیری و مونتی و یوتا^{۵۶} را نمی‌شناسند، تقصیر ایتالیاییها نیست.» (۴۵) لئوباردی با تقلید و امید بستن به تأثیر ترجمه مخالفت می‌کند. و نا حدودی برخلاف منطق ایتالیاییها را به خواندن آثار یونانیان و رومیان و بی‌اعتنایی به نویسندگان اقوام شمالی دعوت می‌کند. گرچه در «گفتار یک ایتالیایی درباره شعر رمانتیکی»^{۵۷} که بعداً نوشت، به پراکنده‌گویی و برگویی پرداخته، ولی این مقاله حاوی اصل و اساس موضعی است که در مابقی عمر خویش در زمینه نقد دنبال می‌کند. رمانتیکها و بیروانشان (لئوباردی تنها با آثار ایتالیاییها و مادام دوسال آشنا بود) به خطا رفته‌اند زیرا متوجه نیستند که شعر نوعی است، نوعی خیال‌انگیز که به اسطوره، اسطوره‌های باستان، و رؤیای عصر زرین، نیاز دارد. «بی‌پنجره در ما، واضح و آشکار، و در هر کس، واضح و آشکار، گرایش قاطع به امر بَدوی راه منظور در خود ماست، یعنی، در مردم این عصر، در همان کسانی که رمانتیکها می‌گوشند تا متقاعدشان کنند که شیوه باستانی و بَدوی شعر مناسب‌شان نیست. بنابراین، با استفاده از همان نیوغی که همگان از خاطرات کودکی داریم، باید دریابیم که آن [نبوغ] چه بزرگ است که ما همگی از طبیعت دست نخورده و بَدوی داریم، به عبارت دیگر، آن طبیعت، نه بیشتر و نه کمتر، که خود را در کودکان آشکار می‌سازد و بر آنها حکم رواست؛ و خیال و تصاویر کودکانی که به آنها اشاره کرده‌ایم دقیقاً همان تصاویر و خیالات باستانی است.» (۴۶) پس شعر در غم غربت ما از «طبیعت»، در کودکی، اوان جوانی نوع بشر، ریشه دارد. شاعران ما سرود طبیعت و امر جاودانی و بی‌تغییر و اشکال زیبایی و امور زیبا و، خلاصه کنیم، کارهای خدا را می‌سرایند؛ حال آنکه، رمانتیکها و بیروانشان به تمدن، به آنچه گذرا و تغییرپذیر است — به کارهای مردمان — می‌پردازند. (۴۷) لئوباردی تضاد موجود میان فرهنگ قرون وسطای قومهای شمالی که می‌خواهند رواج دهند و بیانیهای آنها را مشاهده می‌کند، زیرا در این بیانیها تناسب و سودمندی و نازکی موضوع توصیه شده است. لکن متوجه نبود (و نمی‌توانست باشد) که یونان پسندی بر شور خود او، همراه با یکسان‌انگاشتن آن با زمان کودکی و دوران کهن و عصر شعر، در کانون پدیده‌ای قرار دارد که در جاهای دیگر آن را رمانیسم می‌خوانند.

منکر نمی‌توان شد که ملاحظات انتقادی لئوباردی آکنده از آموزه‌ها و تعبیرات

۵۶ Carlo Botta (1766-1837)، پزشک و مورخ ایتالیایی

57. «Discourse of an Italian on Romantic Poetry»

نئوکلاسیسم است. چندین هزار صفحه یادداشت‌های^{۵۸} او حاکی از مطالعه دقیق زبانها و نویسندگان باستان، و علاقه‌ای فنی و تقریباً حرفه‌ای به تتبعات مربوط به دوره تمدن باستان است. اسامی ویراستاران و شارحان آلمانی در سراسر آن دیده می‌شود، و صفحات بسیار به نقل قول از وولف و یوهانس ماکر دربارهٔ صحت انتساب آثار هر به او اختصاص یافته است. بیشتر نظر به بردازهای لئوباردی گرد مطالب آشنا می‌گردد؛ و تقلید، لذت در حکم غایت شعر، سبک به منزله محک هنر موفق، و راستمنایی از جمله مفهومی است که بارها مطرح شده است. در زمانی که طرح مقاله‌ی ناتوانه را تحت عنوان «دربارهٔ وضع کنونی ادبیات ایتالیا»^{۵۹} تهیه می‌کرد انواع توصیه‌ها را در جهت جبران کاستیهای مختلف در زمینهٔ انواع ادبی گوناگون به آن افزود: فقدان اثر غیرمنصف و روان و هماهنگ؛ فقدان بلاغت خاص ایتالیایی؛ فقدان حماسه‌ای متنوع به اسلوب یلیاک فنتون و غیره و غیره. (۴۸) از لحاظ ایمان به فعالیت گروهی و تمایز میان انواع ادبی، مشکل توان چیزی سطحینتر و «عملی‌تر، حتی ماشینی‌تر، تصور کرد — حتی نظریه‌های لئوباردی در مورد نسبی بودن زیبایی و ذوق از منسوب اصالت شک قرن هجدهم چندان فراتر نمی‌رود.

لئوباردی حتی به نویسندگانی که امروز رمانیکشان می‌نامیم میل چندان نداشت. ورنر و کورین^{۶۰} را می‌پسندید. (۴۹) اگرچه معمولاً بایرون را سرد و منطقی و عاری از احساس واقعی می‌دانست گهگاه آثار او را تحسین می‌کرد. (۵۰) مشکل بنوان نویسندهٔ معاصر ی یافت که واقعاً مورد تحسین لئوباردی بوده باشد. تمجید او از مانسونی و فوسکولو بسیار خفیف است.^{۶۱} با گذشت زمان، لئوباردی بیش از پیش خود را در دوران انحطاط تنها یافت، و با شدت یافتن بیماری و متروزی تر شدنش، تلخکامی او در هجو به‌هایی منعکس شد که بر ضد پیشرفت در عصر جدید و کلّ قرن سرود. لئوباردی در گذشته می‌زیست، گذشتهٔ خودش، در ایتالیایی باستان، در عهد کهن.

لکن اگر یادداشت‌های او را به دقت بررسی کنیم، در میان انبوه تأملات فلسفی دربارهٔ یهودگی زندگی و نیاز بشر به نوه، به یک رشته گفته‌های بسیار بارز دربارهٔ ادبیات

۵۸ در Zibaldone (I, 1425). نوع را در الفبیری و فوسکولو می‌بیند. لئوباردی در ۱۸۲۷ با مانسونی ملاقات کرد و به شخص و علاقه‌مند شد (۱)، لکن دربارهٔ نامردی نظر چندان مساعدی ندارد (۴۹).
(1) Lettere, pp. 784, 826, 840. (2) Ibid., pp. 743, 825, 846.

58. Zibaldone

59. «On the Present Condition of Italian Literature»

Coriène, or Italy (1807). رمان، عظیم، نوشتهٔ مادام دوستان

برمی‌خوریم که نافی هر گونه تصور سطحی در مورد جزم‌اندیشی و بروی بی‌چون و چرای او از آرای نوکلاسیکی است. در این صفحات معدود، که عمدتاً حدود ۱۸۲۷ نوشته شده، ثوباردی با قاطعیتی بیس از هر یک از معاصران اروپایی خود مؤکداً بر این نظر پافشاری می‌کند که شعر شعر غنایی، شعر «احساساتی» است و لاخیر، ثوباردی شعر غنایی را «اوج شعر» و «شعر صادق و حالی» و «نوع جاودان و فراگیر به این سبب که از لحاظ زمانی اول از همه آمده» می‌خواند (۵۱) و آنگاه با صراحت به شرح پیامدهای چنین نظری می‌پردازد. ثوباردی در یکی از یادداشت‌های بسیار مهم خود می‌گوید که شعر «از آغاز تنها در این نوع خلاصه می‌شد، و همیشه گوهر شعر عمدتاً در این نوع یافت شده، واقع‌ترین [نوع] شعر است، و آنچه را شعر می‌نامیم در حدی که غنایی است شعر است.» (۵۲) خلصت غنایی منبعث از شعور و احساس است، اما در نظر ثوباردی، احساس یا هجیان بلاواسطه‌ای که مثلاً در سادگی کاذب ترانه‌های قومی می‌پایم یکی نیست، بلکه احساس عبارت از حافظه و خاطرات گذشته و یادآوری دوران کودکی است، و از همین رو عهد کهن را این چنین می‌برد. زیاده‌روی در شور و شوق سذ راه شعر خوب است، اشعار خودش حاصل الهامی است که دو دقیقه به طول می‌انجامد، لکن سرودن و تجدید نظر در کوتاهترین شعرهایش هم دو یا سه هفته وقت می‌برد. اما بدون استمداد از الهام نمی‌توانست بگوید: «آب از تنه درخت راحت تر راه می‌افتد تا سطری شعر از مغز من.» (۵۳) ثوباردی با این گفته به استقبال ادگار آلن پو می‌رود: «مشکلات سرودن شعر به خودی خود افضای می‌کند که شعر کوتاه باشد.» (۵۵)

ثوباردی، برخلاف گفته‌های پیشین خود، می‌گوید که شعر تقلید نیست و نباید هم باشد. «شاعر به عالم خیال وارد می‌شود؛ خیال دنیا را چنانکه هست نمی‌بیند؛ خیال جعل می‌کند، ابداع می‌کند.» «شاعر آفریننده است، میدخ است.» شاعر «با استفاده از احساس خصوصی خویش» شعر می‌سراید زیرا «بیان احساسهایی که به راستی تجربه کرده ضرورت دارد.» (۵۶) «قوة خیال» و «احساس» در این قطعه‌ها یکسان گرفته شده و با دست کم در کنار هم قرار داده شده‌اند. اما ثوباردی غالباً میان آنها به وجود تمایزی تاریخی قائل است: قوة خیال به دوران کهن و کودکی تعلق دارد و از این رو قطعاً گذشته و رفته است، حال آنکه احساس که بازمانده از گذشته است یا حتی به صراحت «یونانی احساس درد» نامیده شده موهبت و تقریب منجدان است. (۵۷) در اینجا به طور ضمنی به طرحی تاریخی اشاره شده که ساده و روسووار است و تا حدودی به نقاب‌های شباهت دارد که تیلر میان امر ساده و مصنوع^{۳۳} قائل بود. مردم دوران باستان با طبیعت یکسان بودند؛ در طبیعت می‌زیستند و با بهره‌گیری از قوة خیال دنیای وهمی

زیبایی آفرینند که تاریکی این دنیا را قابل تحمل ساخت. «آثار نبوغ، حتی آنگاه که بوجی امور را نمایان می‌سازند، حتی آنگاه که غم ناگزیر حیات را به ما می‌نمایند و کاری می‌کنند که آن را احساس کنیم، حتی آنگاه که دهشتناکترین بآس را بیان می‌کنند، همیشه آرامبخش‌اند.» (۵۸) حتی علم به کذب همه زیباییها و بزرگها به خودی خود زیبا و بزرگ است. لکن همراه با پیشرفت تمدن و اشاعه عصر روشنگری آدمی عمیقتر در ورطه فلاکت فرو رفته. سرچشمه‌های خیال خشک شده‌اند، عالم وهم بزمرد شده، و برای شاعر کاری جز این نمانده است که احساس غم و بآس خود را بیان کند. «نیروی آفریننده خیال منحصرأ در اختیار مقدمان قرار داشت. از آن پس دچار غم همینگی شده و از آن بدتر، این واقعیت را دریافته و از این رو موجب و مؤید ناشادی خویش شده است.» (۵۹)

ثوباردی تاریخچه زندگی خویش را شاهدی صادق طرح تاریخی خویش می‌داند. نخست دوران تاهشبار آفرینش آثار خیال‌انگیز و سپس بحرانی که در ۱۸۱۹ داننگیرش شد، و درسی که از آن آموخت این بود که واقعیت فلاکت‌بار عالم را احساس کند. «حتی می‌توان گفت که، به معنای دقیق کلمه، تنها مقدمان شاعر بوده‌اند و امروزه فقط کودکان و جوانان شاعرند، و متجددانی که این نام را بر خود دارند فیلسوف‌اند. دست کم خود من آنگاه به احساس روی آوردم که قوة خیال را از دست دادم و طبیعت برام محسوس و ملموس نبود و خود را وقف عقل و حقیقت کردم و، خلاصه امر، فیلسوف شدم.» (۶۰) لکن این تبعید خویش به فلسفه و فلسفه امری قاطع و نهایی نبود، بلکه مشکل لثواردی را به وضوح مطرح کرد: آیا در عصر جدید شاعر می‌تواند به وجود بپاید؟ بیداست که فیلسوف شدن همانا انکار شعر است. شعر هرچه فلسفیت باشد از شعریت آن کاسته می‌شود. «(۶۱) فلسفه خواستار حقیقت است، شعر خواستار کذب و وهم. «فلسفه به شعر آسیب می‌رساند و آن را نابود می‌کند... میان آن دو دیواری نفوذناپذیر حایل است. دشمنی خونی یکدیگرند، و این خصوصیت را نه می‌توان از بین برد و نه به صلح میل کرد و نه پنهان ساخت.» (۶۲) اگر فلسفه با شعر خصوصیت دارد، علم هم همین وضع را دارد. در شعر از زمان هر پیشرفتی حاصل نیامده است. (۶۳) حال آنکه علم هر روز به کشف تازه‌ای نایل می‌آید.

این روند عقلانی شدن مهلک را در تطور زبان نیز می‌توان مشاهده کرد. زبان آغازین شاعرانه است. از لحاظ هاله‌های معنایی غنی است، استعاری و مبهم و غیردقیق است. زبان عصر جدید به امر استعاری گرایش دارد، به تعبیر فنی و نه کلمه صرف. ثوباردی دائماً زبان او شعر (فرانسوی را تحقیر می‌کند و آن را اثر محض می‌خواند، و شاعر را به احیای معانی اصلی واژه‌ها و حفظ واژه‌ها و تعبیر کهن و استفاده از واژه‌های شاعرانه و مبهم و رازآمیز تشویق

می‌کند. (۶۴)

ثوباردی به شرح پیامدهای کاربرد حماسه و درام می‌پردازد و این دو نوع ادبی را تحقیر می‌کند و تأکیدی که بر نوع غنایی می‌کند به مراتب از آنچه در آرای هردی با فوسکولو دیدیم شدیدتر است. چنین تأکیدی با اندیشه هردی، که حداکثر خواستار ادغام همه انواع ادبی و ایجاد نوع ادبی واحدی بود، فاصله بسیار دارد. ثوباردی با تمهیداتی مشابه بر آن است تا ناماز میان امر غنایی و حماسی را دفع کند. او حماسه را «سرودی در تکریم پهلوانان و اقوام و لشکرها [می‌خواند]». صرفاً سرودی که امتداد یافته است. (۶۵) شعر حماسی «تا حدی که با طبیعت و شعر راستین سازگار است. یعنی مشتمل بر ترانه‌هایی همانند شعرها و سرودهای هم و آسبان و دیگران است. به شعر غنایی اصیل می‌پیوندد» (۶۶) ثوباردی از نظریه ولف، که خاستگاه اشعار هم را در ترانه می‌داند، برای تأیید نظر خود استفاده می‌کند. حتی به نوشته‌های لاشمان، که طرح ولف را در بررسی نیلوتگنلید به کار گرفته، اشاره می‌کند و اطلاعات مربوط به اوزان غنایی کهنترین حماسه‌های رومی را یادداشت می‌کند. (۶۷) لکن ثوباردی آنگاه با صراحت بیشتر به بیان فکار خویش می‌پردازد که چنین سازشهایی را رها می‌کند و می‌گوید که «شعر حماسی با گوهر شعر مغایرت دارد. شعر حماسی مستلزم طرحی پیش‌ساخته است که در کمال آرامش تهیه شده باشد. اثری که اتمام آن مستلزم صرف سالیان بسیار است یا شعر چه ربطی دارد؟ شعر در اصل عبارت از انگیزه‌ای واحد است.» (۶۸)

حال و روز درام از این هم بدتر و رابطه آن با شعر از حماسه هم کمتر است. «نظاظر به احساسی جهانی یا دانتی شخصیتی که ندارد (ولی از ملزومات درام است) با کار شاعری کاملاً منافات دارد؛ این کار کمتر از مشاهده دقیق و صبورانه شخصیتها و عواطف شخص دیگری نیست. آدمی هر چه نابغه‌تر باشد، هر چه شاعرتر باشد، به همان اندازه دارای احساساتی شخصی است که می‌خواهد بیان کند و از این رو نخواهد پذیرفت که هویت دیگری را به خود منسوب کند و به زبان او سخن بگوید و تقلید کند.» (۶۹) ثوباردی معتقد است که «نوشتن رمان و داستان و امثال آن، در قیاس با نمایشنامه‌نویسی، احساس بیگانگی کمتری در نابغه ایجاد می‌کند. زیر نمایشنامه‌نویسی مستلزم احساسی بیشترین دقت در امر تقلید، عمیقترین غیر شخص نابغه به افراد دیگر، کاملترین تقلی و تسلیم فردیت خویش است. و نابغه بیش از هر کس به فردیت خویش وابسته است.» (۷۰) در پیشگفتاری که ثوباردی بر شعر شبانی^{۶۲} ناتانامی با عنوان تله سبلا^{۶۳} (۱۸۱۹) نوشت «فرب شرم آور استفاده از کردها و بیج و تانهایی

بغایت پیچیده» را در طرح^{۶۴} داستان، که به منظور جلب توجه و حس کنجکاوی خوانندگان است، رد کرد. (۷۱) زیرا در نظر او طرح، در میان تمام عناصر شعر، از همه نازلتر و اهمیت شعری آن از همه کمتر است. حتی ترازوی یونانی، که مشکل بنوا گشت در آن به طرح توجه بیش از حد مبذول شده، در نظر لئوباردی مادی و سطحی است. یونانیان فاقد تأثیر نیرومند و احساسات شدید و پرتوان بودند. بدیخنیهای خارق‌العاده و دهشتناک و شخصیهایی یگانه و هيجانهای غیرطبیعی موضوعهای دلخواه آنها بوده یونانیان سخت در پی هيجان و رویدادهایی مهیج بودند — همان چیزی که با برون و رمانتیسها هم دوست می‌داشتند ولی به دست نمی‌آوردند. اریستوفان نیز در نظر لئوباردی شأن و منزلتی ندارد؛ کمدهای او آکنده از ابداعات عجیب و غیرطبیعی و شخصیهایی تمثیلی و وزغها و ایرها و برندگان است. (۷۲)

با توجه به نظری که لئوباردی درباره شعر دارد، جای تعجب نیست که سرانجام چندان چیزی باقی نماند که مورد پسندش باشد. البته متقدمان را نباید فراموش کنیم، هم و پیندار و آناکرون^{۶۵} و ویرژیل و لوکرتیوس و حتی لوکیاتوس^{۶۶}، که حدایان پارناس^{۶۷} او بودند. البته هم هست که کمدهای الهی او را، با تباری نسبتاً مستمر، «شعر غنایی بلندی [می‌خواند] که شاعر و احساسات او همواره در آن مشهودند.» (۷۳) و نیز بترارک، تنها شاعر از میان متجددان که شعرش دازای رقت^{۶۸} است و پیداست که سرمنق سبک دوران نخست شاعری لئوباردی بوده است. لکن سرانجام به این نتیجه رسید که زیباییهای قابل تمجید در آثار بترارک معدود است. (۷۴) تاسو نیز، که لئوباردی نسبت به سرنوشتش علاقه‌ای محبت آمیز داشت، قابل ذکر است. و همچنین کیاردها^{۶۹} و نستی^{۷۰} که چند قطعه زیبا سروده‌اند. مناسنازیو^{۷۱} هم آخرین نغمه سرای ایتالیا و شاید تنها شاعر آن کشور از زمان تاسو به بعد بوده است. بارینی آنقدر هيجان نداشته که بتواند شاعر باشد، و حتی المیری هم بیشتر فیلسوف است از سدلال^{۷۲} کشته به‌مفهوم مورد نظر لئوباردی) تا شاعر. (۷۵)

ذوق لئوباردی دچار قبض بیشتر و بیشتر شد و نوع خاصی شعری که خودش می‌سرود

64. plot

65. Anacreon (572?-488 B.C.)، شاعر غنایی یونانی اشعار کوتاهتری در ستایش از عشق و باوه داشت شده که این نوع شعر را آناکریونی (Anacreontics) نامند

66. Lucanus، محبوب‌بردار یونانی قرن دوم میلادی

67. Parnassos، کوهی بلند در یونان که مایه‌رشتن آپولو و سرودنات مربوط است

68. pathos

69. Gabriele Chiabrera (1552-1637)، شاعر غنایی ایتالیایی گاهی او را «پیندار ایتالیایی» می‌نامند.

70. Fulvio Testi

71. Pietro Metastasio (1698-1782)، شاعر و مدینه‌نامه‌نویس ایتالیایی

بیش از پیش به نظرش تنها نوع اصل و رامتین شعر می‌آمد، این قبیل جزم‌اندیشها حتی هر هنرمندی است. روی هم رفته، پیش و بیش از هر چیز شاعر بود و به تناوب به کار نقد می‌پرداخت. از بردباری و گنجگاوای منتقدان رماتیک بزرگ نسبت به استعدادهای خفّاقی پیرامون خود در او خبری نبود. به رغم طرح تاریخی که دربارهٔ القول قوّه خیال تهیه کرد به هیچ وجه از روحیهٔ واقعاً تاریخی برخوردار نبود. با وجود این، اصیلترین بخشهای یادداشت‌های او را باید برگزیدهٔ زیرآ حادّی کاملترین نقض سلسله مراتب نئوکلاسیکی نوعهای ادبی‌اند. نماینده و طرح را، که در یوطیفای ارسطو گوهر شعر به شمار آمده‌اند، ثوباردی به حوالشی احاله می‌کند. شعر غنایی، که بیکن و هابز آن را از قلمرو شعر مستثنا کرده بودند، و بیان احساسات شخصی، والاترین نوع شعرند. جریخ یک دور کامل جرخیده است.

فراموش نباید کرد که گفته‌های ثوباردی با آخرین دههٔ قرن نوزدهم در یادداشت‌های مسور ماند و از این رو در زمان خود او بر کسی تأثیر ننهاده. بیدایش دگرگونی در نقد ایتالیا به ورود و سانکتیس موکول شد، و او هم، گرچه ثوباردی را سخت دوست می‌داشت و آثارش را مطالعه کرده بود، با این حال نظرهای انتقادی‌اش بر اساس افکار هگل و دیگر متفکران آلمانی بنا نهاده.

فصل یازدهم: نسل دوم رمانتیکهای آلمانی

یوزف گورس^۱

حدود سال ۱۸۰۶ در فضای فکری آلمان تغییری بارز پدید آمد. طلوع ستاره اقبال ناپلئون و سقوط امپراتوری پروس در نبرد پنا به بروز مین دوستی پرشوری منجر شد که طرفداران آن با اندیشه‌های انقلاب فرانسه و کلی تعالیم انسانیت و خرد که با قرن هجدهم و کلاسیکهای آلمانی پیوند داشت مخالفت می‌ورزیدند. نسل اول رمانتیکهای آلمان هم مین دوستان بقاعده‌ای بودند؛ برادران شنگل، هر دو، در مبارزه با ناپلئون مجذبه شرکت کردند. لکن گروه جوانانی که در ۱۸۰۶ حدود بیست یا سیست و پنج سال داشتند به چنان حدی در کار ملیت‌خواهی مصر بودند که با ذهن معطوف به نظریه برادری برادران شنگل بیگانه بود. نظریات و نقد ادبی این گروه شاهد صادقی این تغییر است؛ همگی به مطالعه مبادی^۲ پرداختند، به گذشته توتونی^۳ خود، به ترانه‌های قومی، قصه‌های قومی، افسانه‌ها، نیپولونگنها^۴، ایداه^۵ و به‌طور کلی هر آنچه می‌اندینیدند بومی و آبا اجدادی و کهن و «آلمانی» و محفوظ از آفت تمدن عصر جدید است، و بنابراین به پیوند ملت کمک می‌کند، از اعتراف دستاوردهای این گروه، چاپ دو اثر بود: یکی مجموعه ترانه‌های قومی آلمانی، تسپور سحرآمیز پسرک^۶ (۱۸۰۵-۱۸۰۸) توسط آخیم فن آرتم و کلمنس برنتانو، و دیگری داستانهای پریوار^۷ توسط

1. Joseph Görres

2. origins

3. Teutonic؛ توتونها، از اقوام معروف ژرمنها هستند گاهی توسعاً همه اقوام ژرمنی را توتونی می‌خوانند.

4. Nibelungen، قوم گوتولهایی که در بررسی زندگی می‌گردند و ثروت بسیار و حلقه‌های جادویی داشتند که رنگرید از آنها گرفته بود. بسیاری ترانه‌های قومی و برای معروف و آلمانی

5. Edda، دو مجموعه، یکی مشکی از شعر کهن یوزس که در اوایل قرن سیزدهم میلادی گردآوری شده و دیگری مرکب از اشعار ایستادی که یک سبیل بعد گردآوری شده است.

6. Des Knaben Wunderhorn

7. Kinder - und Hausmärchen

دو برادر، یاکوب و ویلهلم گریم^۸ (۱۸۱۲-۱۸۱۵)، از این گذشته، برادران گریم پدیدانگزار رشته‌ای شدند که اساساً شاخه علمی جدیدی بود به نام لغت‌شناسی (فقه‌اللغه) ژرمنی^۹ و خود ایشان آن را توسعه علم تمدن ژرمنها تعبیر می‌کردند. یاکوب گریم، بویژه، با کوشش خستگی‌ناپذیر و قدرت تألیف درخشان خود، شالوده این علم را ریخت. کتاب صرف و نحو آلمانی^{۱۰} او (۱۸۱۹-۱۸۳۷) با کشف قوانین آواشناسی، تغییر مصونها و صامتها، و جز آن، در تبعات مربوط به رشته لغت‌شناسی ژرمنی و، از آن گذشته، به طور کلی رشته زبان‌شناسی انقلابی بپدید آورد. دیگر تألیفات برادران گریم — مانند مجموعه افسانه‌های محلی و تاریخی آلمان، بررسی‌هایشان در زمینه اساطیر نونونی و اسناد حقوقی کهن آنها، و فرهنگ تاریخی زبان آلمانی که بنیانش را نهادند — همگی مبنای تأسیس «رشته مطالعات آلمانی»^{۱۱} گردید. این رشته در طول قرن نوزدهم تقریباً تمام مطالعات ادبی را در آلمان — آن هم نه فقط از نوع دانشگاهی آن — قبضه کرد، و بعداً بر مسیر مطالعات ادبی در انگلستان و ایالات متحد و تمام کشورهای اسلاو و اسکاندیناوی تأثیری عمیق داشت. حتی تأکیدی که امروزه بر آموزش زبان و ادبیات آنگلوساکسون و بهیوولف^{۱۲} در دوره‌های عالی ادبیات انگلیسی در دانشگاه‌های امریکایی می‌شود از بازمانده‌های این نگرش رمانتیکی آلمانیست.

از نظر ما، که بر نقد و نظریات ادبی متمرکز است، نام منتقد ادبی بر کهنسالترین عضو گروه، یوزف گوژس (۱۷۷۶-۱۸۴۸) بیش از دیگران برانزده است. او زندگی خود را عمدتاً وقف سیاست احیای مذهب کاتولیکی^{۱۳} کرد، ولی در آغاز کار (بعز دوره کوتاه شور و شوق نسبت به انقلاب فرانسه) از بیروان «فلسفه طبیعت»^{۱۴} شلینگ بود و «حتمناً به نظر برداری دربارهٔ زیبایی‌شناسی پرداخت». در کتاب گزیده‌گویی‌هایی در باب هنر^{۱۵} (۱۸۰۲) قله‌های مخالف و متضاد را، به اسلوب تمایزی که شیر میان امر ساده و مصنوع قائل شده، در تقابل با هم قرار داده و بر آن است تا از طریق تمیز امر «موثقه»^{۱۶} از امر «محزک» یا «بادآورنده»^{۱۷}، قاعده شیر را جرح و تعدیل کند. (۱۱) بخشی از مقالاتی هم که برای مجله فجر^{۱۸} (۱۸۰۴-۱۸۰۵) نوشت حاوی نظر برداری دربارهٔ تقابل میان اعصار و سنجهاست. قیاس ادبیات فرانسه و آلمان در نظر او قیاس دشت و کوه است. لکن دیگر نوشته‌های انتقادی این گروه از مقالات گوژس

8. Jakob and Wilhelm Grimm

9. Germanic philology

10. Deutsche Grammatik 11. «Germanistics»

12. Beowulf حماسه‌ای به زبان انگلیسی کهن (۱۱-گوتلاند کسود) احتمالاً متعلق به اوایل قرن هشتم میلادی

13. Catholic Restoration 14. Naïvephilosophie

15. Aphorismen über die Kunst

16. «productive»

17. «eductive»

18. Aurora

بیشتر مبین تواناییهای اویند: قاطعیت رأی او و توصیفهای درخشانی که با استفاده از قیاس و استعاره به اسلوبی بیان شده که خواننده را به یاد هنرنماییهای مهتج ژان بل (ریشتر) می‌اندازند. ستایش از آثار ژان بل و هرود و نووالیس خلاف انتظار نیست؛ لکن تجلیل پرشور از هویرون هولدرلین^{۱۹} و نخستین تراژدی کلاسیک، خانواده شروفتشتاین^{۲۰}، نازگی دارد و درست است. چالترین نوشته گورس درباره گونه است و در آن کوشیده است تا، با اشاره به تصور پیکرتراشی یونانی، مراحل مختلف سبک او را از هم متمایز کند؛ از طبیعت‌گرایی مرحله نخست تا گرایش به آرمانی کردن در سالهای میانه تا سبک خاص و آراسته بازبین نوشته‌های او، نظیر دختر حرامزاده^{۲۱}. (۲)

مقالات انتقادی مقدم گورس آنچنان شناخته‌شده نبودند. در ۱۸۰۶ که به هایدنبرگ می‌رود و همکاری با برتنانو و آرتیم را شروع می‌کند نقش تاریخی او آغاز می‌شود. کتابهای عامه‌پسند آلمانی^{۲۲} او (۱۸۰۷) از لحاظ ما از همه مهمتر است. در این کتاب به وصف جزوه‌های اشعار و داستانهای عامه‌پسندی مانند فاورست و فرزندان هایمون^{۲۳}، که بیشتر به قرن شانزدهم تعلق دارند، و نیز بررسی تفصیلی منابع و آثار مشابه آنها در رمانهای قرون وسطی و افسانه‌های مشرق زمین و جز آنها پرداخته است. این بخش محوری کتاب، یعنی بررسی جابه‌جایی درونایدها — که امروزه گفته شده است — آن را یکی از نخستین آثار مربوط به مطالعه تطبیقی ادبیات می‌سازد. لکن مقدمه و مؤخره کتاب بیانیه نگرش تازه به ادبیات است. گرچه گورس شخصاً منبع خارجی بسیاری از این داستانها را مشخص کرده، با این حال آنها را نمونه ادبیات قومی و بیان «روح راستین ملت آلمان» و اشیای بقایت ستودنی و «آثار مقدس متعلق به دوران کهن» می‌خواند. ترانه‌ها و افسانه‌ها و خرافات و رسوم قومی، همانند «گیاهان که ساخته طبیعت‌اند»، آثار مقدسی هستند که از عمق دوران قرون وسطی بازمانده‌اند، و قرون وسطی را نیز «باغ شعر، بهشت رمانتیسزم» می‌شمارد. (۳) در این عصر خجسته، تاریخ حماسه‌ای دینی بود، شعر می‌شکفت، مردم در یک امت جمع بودند و تمایز طبقاتی وجود نداشت. هیچ تقلیدی از متقدمان بالای جان نیروی جبلی آفرینش نبود. از آن زمان به بعد گورس چیزی جز انحطاط به سوی خردپسندی و نثر نمی‌بیند. تقابلی که هرود میان شعر طبیعت^{۲۴} و شعر هنر^{۲۵} برقرار کرد در اینجا به وضوح تجدد شده و شعر طبیعی است که تنها نوع راستین شعر به شمار آمده است.

۱۹. *Hyperion oder Der Eremit in Griechenland*, نوشته فریدریش هولدرلین (Fr. Hölderlin)

۲۰. *Die Familie Schroffenstein*

۲۱. *Die natürliche Tochter*

۲۲. *Die deutschen Volksbücher*

۲۳. *Die Haimoniden*

۲۴. *Naturpoesie*

۲۵. *Kunstpoesie*

نقد بر شعری که گورس بر شیپور سحرآمیز پسرک (۱۸۰۹-۱۸۱۰) نوشت حاوی بیان واضح موضع اوست. «ما معتقدیم که شعر بیش از صنعت بدید آمده، و شور و شوق بیش از تضباط و مقررات، صریح یگویم، ما به وجود شعر طبیعی خاصی معتقدیم که بر گویندگانی آن چون رؤیا حادث می‌شود. آن را نمی‌توان در مدرسه فرا گرفت یا کسب کرد. لکن مانند نخستین عشق است که حتی جاهلترین افراد هم آن را در یک آن و بی آنکه نیرویی صرف کنند در می‌یابند؛ هرچه کمتر آن را بررسی کنی بهتر عمل خواهی کرد. و به همین متوال، هرچه بیشتر در آن غور کنی بدتر عمل خواهی کرد.» هر اثر هنری نمونه، «همانند طبیعت که جانوران و گیاهان را رها می‌کند، در روشنائی روز رها می‌شود.» (۴) شعر طبیعی ساده و با عظمت است؛ آنشکالی مورد نیازی را خود ایجاد می‌کند، شکل و محتوایش بسان روح و جسم در حیاتی سازمند جمع می‌آیند. گورس که متوجه است که ترانه‌های قومی آرنیم و برنتانو با این کمال مطلوب سازگار نیستند آنها را بازمانده‌های تحریف‌شده گذشته‌ای شکوهمندتر وصف می‌کند. همه این اشعار را شعری واحد و «آیین وفادار قوم» می‌داند، و با صرف کوششی اعجاب‌آور تعداد بیشماری از آنها را به تربیتی خاص بر اساس درونمایه‌هایشان فرار می‌دهد و وصف می‌کند؛ از ولادت تا مرگ، از عشق جسمانی تا وجد و خلصه دینی. گرچه تک‌تک آنها «فریادی غنایی» اند، به اتفاق «کلیتی حماسی و نمایشی» تشکیل می‌دهند، زیرا «پیوندی نامرئی همه چیزها را به هم متصل می‌کند» اگرچه گورس نگاه متوجه می‌نود که ممکن است کسانی سراینده شعری واحد باشند که هرگز شعر دیگری نسروده‌اند، بر روی هم آنها را صرات مشترک ملت می‌داند. آنها ضامن تعالی ملت‌اند؛ قوم و سراینده اشعار قومی احکام واحد را دارند. (۵)

اگر به رغم اینکه ترانه‌های مجموعه آرنیم و برنتانو در واقع ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارند و حاوی مواد بسیاری هستند که به دوران اخیر تعلق دارد و بغایت تصنعی است، با این حال، شعر قومی کلاً شعر واحدی تشکیل می‌دهد. طبیعی است که شعر حماسی قرون بسیار بعید بخشی از اسطوره قومی به حساب آید. گورس در مقالاتی که درباره نیپولوتگنلید (۱۸۰۸) نوشت، نخستین کسی بود که به بررسی تشابهات میان افسانه‌های کهن نورسها^{۲۶} پرداخت و این نظر را ابراز داشت که نیپولوتگنلید تنها بخش بازمانده از اسطوره یا شعری عظیم است. (۶) سپس در حقیقت‌ترین کتابش، تاریخ اساطیر آسپایی^{۲۷} (۱۸۹۰)، بر آن است تا با تفصیل بیشتری ثابت کند که تنها یک شعر طبیعی وجود دارد و همانا اسطوره است و همه اساطیر هم از مشرق‌زمین آمده‌اند. بر اثر مرور زمان و بر مبنای مطالعات گسترده ولی غیرانتقادی،

26. Old Norse Sagas

27. Die Mythengeschichte der arischen Welt

نظریه‌های گورس عجیب و غریبتر شدند. در مقدمه کتاب فوق به مقایسه‌ای واقعی میان حماسه‌های هندی و همر و آسین و تینورل^{۲۹} و نیپلونگن دست می‌زند. اما طرحی که برای تألیف تاریخ جهانی اسطوره داشت به جایی نرسید، زیرا از جمله، بیش از پیش به نوشتن مقالات سیاسی در روزنامه‌ها روی آورد.

گورس تنها در معدودی از نوشته‌های متأخر خود به بحث درباره «شعر هنر» پرداخت. در نقدی که بر تألیفات ژان بل نوشت (۱۸۶۱) تمایزهای درآمدی به زیان‌شناسی او را با مهارت بر اساس مقولات تنوع و فکاهه و طنز/کتابه و ذکاء و شخصیت و طرح داستان و منظره سازی و موبگ مرتب کرد. گورس، به شیوه‌ای مانند نقدی که بر شیبور سحرآمیز پسرک نوشته بود، وصف تقریباً تمام شخصیت‌های رمان ژان بل را در طرحی واحد درهم می‌آورد و با استعاره‌ها و قیاس‌های خیالپردازانه و زیرکانه خود منظری به دنیای آن فکاهه و احساسات می‌گشاید. او حتی به علاقه قبلی‌اش، یعنی به تقابل میان دوران باستان و عصر جدید باز می‌گردد و میان جهان یونانی یونانی بر مبنای هندسه اقلیدسی و عصر جدید که حساب فاضله و مقادیر بی‌نهایت کوچک را اختراع کرده تقابلی قائل می‌شود. مقایسه‌ای که میان کلیسای مسیحی و فرمول فاضله می‌کند با هرچه مکتب اخیر «تاریخ فکری»^{۳۰} آلمانها اختراع کرده تا توازی و تقابلی کامل همه فعالیت‌های بشری را به ثبوت برساند برابری می‌کند. (۷)

در نقدی متأخر که بر کتاب مکاتبات گوتته با یک کودک^{۳۱} (۱۸۳۵) تألیف پتینا فن آرنیم نوشت موضع نهضت احبای مذهب کاتولیکی را نسبت به گونه با هتباری بسیار تعریف کرد. گونه شخص ملحد و بی‌ذوقی ترسیم شده که همزمان با ورود «کودک» به صحنه موقتاً حیات تازه می‌یابد. گورس به جنبه داستانی کتاب پتینا توجه نکرده زیرا او نیز طبعاً مانند پتینا دچار روان‌پریشی شدید بود. (۸) شیوه نقدی او به طور کلی متشکل از قیاسها و استعاره‌هایی است که خواننده را به یاد بدترین نوشته‌های برآب و تاب تفدهای به اصطلاح «ذوقی»^{۳۲} دهه ۱۸۹۰ می‌اندازد. آنچه درباره ژان بل می‌گوید درباره خود او هم صادق است: «ساموئیدها»^{۳۳} را بر شهرهای تیریا سوار می‌کند، عربها سوار بر سوارتمه‌هایی که گوزنها آنها را به حرکت درمی‌آورند در بیابان طی طریق می‌کنند، برنده‌ماهیها بر بالای درختان زیزوفون نغمه سرایی می‌کنند تا بلبلان به آواز آنها گوش فرا دهند، و میوه‌ها هم به دقت رمانهای احساس‌آسانی را ورق

۲۹. *Tinarel*, بتایر افسانه‌های همرود و وسطی، تینورل بحسین مکیهان جام مقدس بود و لغرام عن المنایح حساسة منظومی تحت عنوان تینورل تألیف کرد (قرن سیزدهم) که نامشام ماند

29. *Geistesgeschichte*

30. *Goethes Briefwechsel mit einem Kinde*

31. «impressionistic»

۳۲. *Samoyedes*، قبیای ساموئید، ساکنی در جزیره‌ی شمالی و شرقی آمریکا

می‌زنند.» (۹) عجیب نیست که گورس هر کوششی را در جهت تعریف شعر «مانند باورانه»^{۳۳} می‌شمارد، زیرا «شعر، مانند هر چیز مقدسی، در تاریکی رمز و راز مستور است.» (۱۰)

برادران گریم

آنچه در آثار گورس با شور عاطفی وافر و فوران استعاره‌ها مطرح شده، همزمان توسط برادران گریم با هشیاری و به وجهی علمی بررسی گردیده است. لکن در مورد مسئله محوری تفاوت میان شعر طبیعی و مصنوع، برادران گریم با هم اختلاف نظر داشتند. یاکوب گریم (۱۷۸۵-۱۸۶۳)، که در کار پژوهشی از ویلهلم برتر بود، درباره شعر طبیعی نظر افراتیرتی داشت. به اعتقاد او، شعر طبیعی، لایع شعور، در گذشته دور و تاریک خود به خود پدید آمد و بتدریج، هر چه از منبع ربوبی مکاشفه — دوران طفولیت نوع بشر — دورتر شد بیشتر دستخوش انحطاط گشت؛ یاکوب آلمعات آن را در برنو درخشان خاطره بهشتی می‌بیند. ویلهلم گریم (۱۷۸۶-۱۸۵۹) به سرشت بشر اعتماد بیشتری داشت و بر آن بود که حتی شاعران معاصر نیز می‌توانند و باید به «طبیعت» دست یابند. گرایش هنری ویلهلم از یاکوب بیشتر بود: شعر را بسیار خوب ترجمه می‌کرد و، ظاهراً، شکل سبک‌شناختی قصه‌های برپوار را به او مدیونیم. یاکوب، که تألیفاتش را به اسلوبی موجز و غالباً خشک می‌نوشت، به ادبیات عصر جدید حندان غلامای نداشت. او بکل در گذشته می‌زیست. در میان اساطیر توتونی، نیلوتنگها، ادا، قصه‌های برپوار، افسانه‌ها، حکایات جانوران، هر آنچه به نظرش باستانی و ژرمنی می‌آمد. لکن گرچه نوشته‌هایش مآل‌آمال از شور مین دوسنی توتونی است، نباید او را نسبت به دیگر اقوام و ملل جاهل یا بی‌علاقه دانست. او شعر قومی را هر کجا می‌یافت مطالعه می‌کرد و دوست می‌داشت. مجموعه‌ای از رمانسهای اسپانیایی را به زبان اسپانیایی منتشر کرد.^{۳۴} (۱۸۱۵)، یکی از نخستین کسانی بود که درباره رمان دورنار^{۳۵} و داستانهای مربوط به جام مقدس و شانسون دوزست^{۳۶} فرانسویان به تبع برداشت (۱) زبان صربی را فرا گرفت تا حماسه‌های قومی صربستان را مطالعه و برخی از آنها را ترجمه کند؛ (۲) اعتقادش به آسپان حتی تا اواخر حیاتش نیز با برجا بود. (۳) اگرچه در ایجاد و حفظ شعر طبیعی برای اقوام توتونی مقامی بزرگ قائل بود. شعر طبیعی را جهانشمول می‌دانست، و بویژه معتقد بود که

33. «metaphysical»

34. *Spinn de romances riques*

35. *Roman de Rouart*. نام مجسمه ۲۶ می‌کوتاه در وصف اعدال رومانی رتار نام در جامعه‌ای مرکب از حواریان گرداگرد به سرگردانی شعر

36. *chanson de geste*. همان اعدال، چارلی، رمانسهای معلوم فرانسوی دوران قرون وسطی درباره اعدال بهادریه قرون وسطی و رمانسهای

همواره می‌توان سیر تحول شعر کهن فرانسوی را تا منبع توتونی مفروض آن پی گرفت. درست است که بسیاری از کتابگزارها و مقالات مقدم باکوب تعریفی از موضع کلی لو به دست می‌دهند، اما مکانبانش با آرئیم حاوی واضحت‌ترین بیان موضع اوست. باکوب گریم مؤکداً اظهار می‌دارد که میان شعر طبیعت و شعر هنر تمایزی جاودان وجود دارد. آن دو چنان متفاوت‌اند که هرگز نمی‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند. شعر طبیعت، متعلق به دوران باستان، بر اسطوره مبتنی است، و معیار ما در منجش آن باید این باشد که آیا شعر کم‌و‌بیش به این مینا وفادار بوده است؟ (۴۱) گریم کسانی را که در مطالعه شعر ژرمنی کهن به تمایزات هنری می‌پردازند صریحاً سرزنش می‌کند: اسطوره است که باید به تبع در آن پرداخت و اسطوره نیز کلیتی را متکی بر زمان خود می‌سازد، و از همین طریق است که، حتی اگر به شکلهای معیوب یا مرده هم درآمده باشد، می‌توان آن را شناخت. موزن شعر طبیعت باید شکلهای گوناگونی را که اسطوره‌ای به خود گرفته وصف کند و توضیح دهد و اسطوره را تا حد ممکن نا‌اصلش پی بگیرد. (۵) در نظر گریم، تاریخ، به معنای داده‌های واقعی، را همواره باید تابع اسطوره و شعر دانست، لکن انگیزه رویدادهای مهم تاریخی برای آفرینش اسطوره‌های ضرورت دارد. (۶) گریم، در دفاع از موضع خود در برابر آرئیم، این گفته را تکرار می‌کند که «شعر چیزی است که به صورت ناب و خالص از ذهن به کلمه می‌آید.... شعر قومی از ذهن کلی تراوش می‌کند؛ شعر هنر آن است که از ذهن فرد بیرون می‌آید. از همین روست که در شعر دوران باستان به شاعران با نامشان اشاره نمی‌شود: این شعر را یک یا دو یا سه تن تسروده‌اند، بلکه نتیجه کار کلی جامعه است. ... برای من قابل تصور نیست که هرگز تنها یک تن هم و یا یک مؤلف برای نیپولنگن وجود داشته باشد. این تمایز را تاریخ به این صورت نیز ثابت می‌کند که هیچ قوم متعددی قادر به آفریدن حماسه نیست، و هرگز هم نبوده است.» (۷) چون حماسه فقط به صورت خودبه‌خودی سروده می‌شود، فکر سرودن حماسه به نظرش بسیار نامعقول می‌آید. شکست مسیح^{۳۶} کلویشنوک و تصمیم خافلانگ گونه را به رها کردن فکر سرودن آخیلاپس^{۳۸} شاهد صادق این مدعا می‌آورد. «مردم دوران باستان بزرگتر و پاکتر و قدس‌تر از ما بودند؛ شکوه فخر ربوبی هنوز بر آنها برآو افکنده بود، از این رو، شعر حماسی کهن («تاریخ افسانه‌ای و اساطیری) را خالص‌تر و بهتر از شعر طنزآمیز، یعنی آگاهانه و مذهب و پیچیده خودمان می‌دانم.» «شکلی درونی شعر باستان اعتبار جاودانه دارد.» شعر هنر نوعی «آماده‌سازی است، شعر طبیعت خودساخته است.» (۸) همانطور که برنده هنگام نغمه‌سرایی به وضع قرار گرفتن متعار و زبان و دهان خود نمی‌اندیشد، شعر قومی نیز به محور عروضی

۳۶. Messias

۳۸. Achille

توجهی ندارد. شعر طبیعت می‌تردید به گذشته تعلق دارد. کما اینکه دوران جوانی نوع بشر نیز گذشته است. قالها و منبع قافیه و جناس آوایی^{۳۹} به کل تعلق دارند؛ «کارگاه یا تأملات فردی شاعران پذیرفته نیست.» (۹)

اما این موضوع که شعر بنیادین دقیقاً چگونه به وجود می‌آید در پردهٔ ابهام باقی می‌ماند. آفرینش جمعی چنان به گذشته‌های دور احاله شده که خاستگاههای شعر و اسطوره با هم عجین شده‌اند و ما در برابر امری نهایی قرار گرفته‌ایم که منبعش وحی الهی است. (۱۰) از آن به بعد، دقیقاً به موازات تاریخ زبان، که در نظر گریم با از دست دادن حالات اسمی و اشکال فعلی و پیشوندها و جز آن از مرحلهٔ ناب خود افول کرده، کلّ این روند نیز رو به انعطاف داشته است. اوتو پشیرین^{۴۰} در ۱۸۹۳ بالاخره توانست با این استدلال که زبان با حرکت به سوی سادگی و حذف عامل تصریف رو به پیشرفت می‌رود نظر گریم را رد کند. گریم گهگاه می‌گوید تا این روند را با دقت بیشتر تعریف کند و چندین مرحله را از هم متمایز سازد. مثلاً از مراحل سه‌گانه‌ای سخن می‌گوید که در آن حماسه (هنر عینی و جمعی) مرحلهٔ اول، شعر غنایی (ذهنی و فردی) دوم، و نمایشنامه (ترکیب آن دو) مرحلهٔ سوم است. (۱۱) با شعر را مرحله‌ای می‌داند که میان ایدهٔ ربوبی و رویدادهای بشری (تاریخ) نقش میانجی را بازی می‌کند. «این معاشی حیات گسترده‌تر و آزادتر از وضع حاضر و تنگتر و محدودتر از مکاشفه» است. (۱۲) پس حماسه و قصه‌های پربوار و افسانه‌های محلی و ترانه‌های عامیانه و حتی حکایات جانوران یادگارهای متبذک شباب ربوبیت و عصر زّوین نوع بشرند. گریم مجدّانه کوشید تا این نظر را به کرسی بنشاند که داستانهای ژنار بازماندهٔ حقیقهٔ حماسه‌های کهن دوران انسان پذوی است. زمانی که آدمیان یا جانوران می‌زیستند و به طور طبیعی به ویژگیهای بشری خویش استععار داشتند. گریم بر عنصر قومی داستانهای رنار تأکید می‌کند و نام آن را برگرفته از *Reginhold* (مشاور) ژرمنی می‌داند. و از لحن هجایی و طنزآلود و مشخصاً کشیش‌وار روایت‌های اوایل قرون وسطای داستانها غافل است. (۱۳)

دربارهٔ نظر پاکوب گریم نسبت به ادبیات عصر جدید چندان اطلاعی در دست نیست. در اواخر زندگی‌اش، به مناسبت صدمین سالگرد تولد شیلر (۱۸۵۹) خطابه‌ای ایراد کرد که، گرچه برای محفل رسمی تهیه شده بود، دیدی نقادانه دارد. در این خطابه نیز شاعر را، صرف نظر از میزان تصنعی و فلسفی بودن آثارش، آوای مردم و کسی تعریف کرده که «ماهیت کامل ملت را بیان می‌کند، یا به عبارت دیگر مجسم می‌کند.» (۱۴) اما، از این که بگذریم، گریم نسبت به شعر

39. alliteration

* Otto Jespersen (1860-1943)، لغت‌شناس دانمارکی.

هنر همیشه بی‌اعتناست. در سفری که به ایتالیا رفت (۱۸۲۴) کلّ ادبیات ایتالیا را تصنیف خواند. محتوای آثار داتنه از مضامین مرده تشکیل شده، اشعار پترارک از آثار ترویبادورها^{۲۱} مقتبس است، اربوستو حماسه‌های باستان را به بازی گرفته، تاسو احساسات‌گراست، تنها به بوکاچیو، احتمالاً از این رو که به مردم نزدیکتر است، به دیدهٔ لطف می‌نگرد. در میان تمام ایتالیایی‌های عصر جدید، تنها توماسو^{۲۲} را به سبب مجموعه ترانه‌های قومی‌اش از دیگران ممتاز می‌کند. (۱۵) انکار صریح وجود شعر راستین در آثار هوراس و پیروانش یا بیزاری او نسبت به شعر سازگار است. (۱۶) حتی ترجمه‌ها و اقتباس‌ها و روایات متأخر اساطیر باستان هم کمترین شور و شوقی در او بر نمی‌انگیزند. برای انسان‌های فریتیوف^{۲۳} تنگتر اهمیت جندان قائل نیست. (۱۷) گرچه در نظر هرکس که در سنت ادبیات مغرب زمین پرورش یافته باشد داورهای گرم مبالغه‌آمیز خواهد نمود، ذوق او به هیچ وجه منحصر بفره نیست. علاقه‌مندان هوراس و ویرژیل و راسین و ولتر و پوپ هنوز هم در آلمان نادرند.

ویلهلم گرم در بیشتر موارد با نظر برادرش موافق است و ذوقی نظیر او دارد. او نیز در بحث خود دربارهٔ خاستگاه شعر زرمی کهن (۱۸۰۸) تأکید می‌کند که تاریخ و شعر در اصل یکی بودند و به اتفاق حماسه را ساختند. او با اطمینان اظهار می‌دارد که اسکالدها^{۲۴} سرایندگان این اشعار نبوده‌اند و صرفاً آنها را به نسل‌های بعد از خود منتقل کرده‌اند. او نیز مانند پاکوب از ابهام کارساز افعال انعکاسی استفاده می‌کند و مثلاً از «سادگی و عدم استعاره‌ای سخن می‌گوید» که در آن کلّ [شعر طبیعت] خود را سرود. (۱۸) وجود شکلی مشخصی را در نیپلونگتیلید منکر است؛ بر زبان دیگران متفاوت می‌بود و، اگر در زمان متقدم‌تری ثبت شده‌بود، سبکی فطیمر و ساده‌تر می‌داشت، زیرا «هرگونه تکامل به جلا و تراکت متضایل است و در این صورت عظمت اندیشهٔ اصلی بندریج رو به کاهش می‌گذارد و در غایت امر کاملاً از بین می‌رود.» (۱۹) ویلهلم گرمه این حماسهٔ زرمی کهن را، که کاملاً بومی است و اثری از عناصر بیگانه در آن یافت نمی‌شود، به نحوی که قاطعیت آن امروزه در نظر ما مقبول نیست در برابر شعر درباری زمان خود قرار می‌دهد و معتقد است که شعر درباری «پیوند مستقیم با ذات شعر آلمانی اصل» ندارد. نوع اخیر مولود طیفهٔ خاصی است. و چون شعر قومی هنوز زنده است نه تنها شعر هنر است بلکه شعر «متنوع» و «کاملاً عاری از روح قوم» است. (۲۰) اما، به رغم این گفته‌ها، فهم ویلهلم نسبت به شعر هنر از برادرش بیشتر است و به مداوم قوهٔ

۲۱. trouba@sors - توضیحات مترجم در باب‌های کتاب

۲۲. Niccolò Tommaseo (1802-1874). نویسندهٔ ایتالیایی

۲۳. F. von Tegnér (1782-1846). شاعر سوئدی و مترجم انسان‌های فریتیوف (Fritiofs - Saga)

مجموعه‌ای از رمانس است. ۲۴. Scalds - جلد اول این کتاب، ص ۳۲۲

آفرینش بشری بیشتر ایمان دارد. گرچه پاکوب حتی ترجمه‌های برادرش را از اِدا و بالادهای دانمارکی محکوم می‌کند و ناگزیر به این عقیده تن در می‌دهد که، گذشته از متعینان تاریخ، شعر باستان از دسترس همگان کاملاً بیرون است. (۲۱) واپلهم تهیه‌ی روایات جدید و اقتباس از این آثار را مجاز می‌داند و حتی می‌پذیرد که گفتاری میان شعر طبیعت و شعر هنر لازم نیست کامل و انعطاف‌ناپذیر باشد. او معترف است که در نیپلونگن و آثار هنر هم استشعار وجود دارد و قبول می‌کند که اشعاری که گوته به اسلوب عامه‌پسند سروده (مانند «پادشاه توله»^{۴۵}) به‌خوبی بهترین اشعار شیپور سحرآمیز پسرک است. (۲۲) از لحاظ نظری می‌پذیرد که شعر هنر به خوبی شعر طبیعی یا ملّی است. لکن در عمل شعر هنر را نیز از منظر جمعی ارزیابی می‌کند و معتقد است که باید بین روح ملت باشد. حتی آنچه کلاً نامنظر و فردی است باید بر اندیشه‌ای ملّی مبتنی باشد. دانش و شناخت شعر جنبه جمعی دارد و ندای قوم است؛ گریم حتی وقتی که طی نگرشی اجمالی، نویسندگان عمده آلمان را در قرن هجدهم درجه‌بندی می‌کند. به همین مفهوم ندای قوم متوسل می‌شود. (۲۳) از رمانهای آرئیم تمجید می‌کند و از روایت اقتباسی فوکه از افسانه‌های زیگورده^{۴۶} دفاع می‌کند. «ما متجددیم، و آنچه در ما خوب است نیز به عصر جدید تعلق دارد. چرا نباید بگذاریم آنچه دستانورد عصر ماست به بیان در بیاید؟ آیا می‌توانیم منکر واقعیت عصر خویش شویم؟» البته این تفاوت هم وجود دارد: مردم اعصار کهن در سادگی ارتحال می‌زیستند، مردم عصر جدید در هشیاری زندگی می‌کنند. (۲۴)

بیشتر جزئیات ساختار کلی نظرهای برادران گریم تا به حال مردود اعلام شده و واکنش بر ضد این نظرها شدید بوده است. شواهد بسیار حاکی از آن است که مقدار معتناهی از آنچه ایشان ادبیات قومی می‌شمرند سروده‌ی نویسندگان واحدی متعلق به سنت مغرب زمین است که با آثار تمدن دوران کهن آشنا بوده است. نیپلونگن بالِدا با حتی بی‌وقف نه بدوی‌اند و نه نوتونی محض. معلوم شده است که شائسون دو ژست تألیف راهبان است. اغلب ترانه‌های عامیانه و قصه‌های بریوار و جزوه‌های اشعار عامه‌پسند به قرون متأخر تعلق دارند و تألیف آنها را می‌توان تا نویسندگان مشخص بی‌گرفت و بر از شگردها و سننهای شعر تصنعی‌اند. بیشتر آثاری که شعر قومی تلقی می‌شود در واقع «gesunkenes Kulturgut» است، یعنی در سلسله مراتب اجتماعی به «طبقات پایینتر» تنزل کرده و سادگی و ساده‌لوحی متعکس در آن ربطی به اصلش ندارد بلکه مولود ساده‌سازی است. البته هنوز هم می‌توان مانند کروچه با هرگونه اشتقاق شعر به دو شاخه مخالف بود. (۲۵) اما واکنش نسبت به دیدگاه برادران گریم هم به

45. «King of Thule»

46. Sigurd، شکل «یگر» در نگاربرد (Sagfmod) در اسناد نگاشته.

انتهای مسیر خود رسیده است. البته موضع آنها بسیار افراطی است. ولی بسیاری از آنچه گفته‌اند در اساس صحیح است. شعر دوران قرون وسطی، نهایتاً، ریشه در شعر قومی و روایات قومی دارد. پژوهندگان حتی بار دیگر به این نظر تمایل نشان می‌دهند که خاستگاه شعر روحانی^{۲۷} را نیز باید در قالبهای شعر قومی یافت. (۲۶) در پی مقدار زیادی از اشعار، حتی اشعار متعلق به عصر جدید، اسطوره را تقریباً به صورتی ملموس می‌توان مشاهده کرد. و «الگوهای نمونه ازل» کارل یونگ، که ماد بادکین^{۲۸} بتفصیل به شرح آنها پرداخته، با معنایی که برادران گریم از واژه اسطوره در نظر داشتند تفاوت اساسی ندارد. اگر منظور از دوگانگی میان شعر طبیعی و مصنوع افعال معیارهای هنری متفاوت است البته چنین نگرشی قابل دفاع نیست. لکن بی‌تردید آفرینش عامیانه دارای روال و مسائل خاص خویش در مورد نحوه انتقال و زمینه اجتماعی است و، چنانکه هنوز هم در کشورهای بسیار مشهود است، با مسائل ادبیات مکتوب تفاوت بسیار دارد. (۲۷) بررسی ادبیات شفاهی بخش مهمی از تبعات ادبی است. خطای برادران گریم منحصر به این بود که آن را چنان به گذشته‌های دور احاله کردند که تشخیص اسطوره را از شعر ناممکن ساختند. و سخن آخر اینکه، گرچه بیزاری آنها نسبت به سنت پیچیده شعر عالمانه غرب تأثیر بسزایی برجا گذاشت، کسی مجبور نیست با نظر ایشان موافق باشد.

آرنیم و کلايست

آخیم فن آرنیم (۱۷۸۱-۱۸۳۱)، در مقام یکی از دو گردآورنده شیبور سحرآمیز پسرک (۱۸۰۵-۱۸۰۸)، از پیشقدمان رواج ترانه‌های عامیانه است. مقاله «درباره ترانه‌های عامیانه»^{۲۹} او (۱۸۰۶) بقایب پرشور و مهم است. او حتی بر آن است که اقوال ترانه‌های عامیانه بود که انقلاب فرانسه را ممکن ساخت. (۱) آرنیم، در نامهای که پیش از این مقاله نوشته، پیشنهاد کرده است که در سونیس مدرسه‌ای برای تعلیم شعر و آواز تأسیس شود تا شعر را در میان مردم رواج دهد و سرانجام به قبول زبان آلمانی در میان ملت‌های دنیا منجر گردد. (۲) لکن چندی نگذشت که آرنیم بر سر عقل آمد و در مکانات خویش با برادران گریم دیدگاهی بسیار معقول مطرح کرد. او از جمله می‌گوید که شور و شوقش نسبت به شعر عامیانه بدان سبب نیست که طبیعت و هنری متفاوت با امروز آن را به وجود آورده بلکه از آن

۲۷. courtly love، توضیحات مترجم در پایان کتاب.

۲۸. Maud Bodkin، مؤلف کتابی به نام *Archetypal Patterns in Poetry* (1934).

۴۹. «Von Volksliedern».

جهت است که در آزمون زمان موفق بوده، چنانکه بسیاری از گفته‌های معاصران هم موفق خواهند بود. آرتم به شرف هم‌رها، یعنی خوانندگان ترانه‌های قومی، «سوگند یاد می‌کنده که کسی که پیش از یک بیت شعر را به آواز خوانده عاری از نشت هنری نیست، حتی اگر این نیت در مقایسه با آنچه به صورت ناخوبار به دست می‌آورد ناجیز باشد. (۳) آرتم تقابل موجود میان شعر طبیعت و شعر هنر را می‌پذیرد ولی معتقد است که برادران گرم در این امر زیاده‌روی کرده‌اند. از شعر جمعی نا فردی نظوری بطلی، صورت می‌پذیرد. در شعر کهن نیز هنر مبتنی بر آگاهی وجود دارد، و این شعر همیشه کامل نیست. هم عزیز گهگاه جُرت^{۵۰} می‌زند و در نیلونگن هم مطالب تصنعی و بی‌محتوا فراوان است. سرایندگان شعر غامبیانه هم همیشه مجهول‌الیهویه نیستند. آرتم ترانه‌ای یافت که در روستاهای بسیار در شعاعی حدود ۱۵۰ کیلومتر رواج داشت و بعدها کشف کرد که سراینده‌اش از شاعران اواخر قرن هجدهم بوده است. همه نمونه‌های شعر هنر هم تصنعی نیستند: آرتم تأکید می‌کند که خودش بدون اینکه به وزن بیندیشد شعرهایی سروده و، از طرف دیگر، ترانه‌های قومی بسیار، از جمله بالادهای پهلوانی دانمارکی، در قالب عروضی از پیش تعیین شده‌ای سروده شده‌اند. چشمه‌های ابدی شعر در همه ادوار، حتی در دوره‌هایی که شعری نیز سروده نمی‌شود، جاری‌اند. آرتم بر همین اساس از جامه امروزی نوشتن بر ترانه‌های قومی و تقلید از آنها دفاع می‌کند. (۴) او خود را عمدتاً شاعری می‌شمرد که می‌خواهد با مردم نشست و برخاست کند و شاعر آنها باشد.

آرتم در سالهای آخر حیات خویش به مفهوم تاریخی واقع‌گرایانه‌تری درباره ادبیات معتقد شد. در پیشگفتاری که بر رمان تاریخی خود، نگهبان تاج و تخت^{۵۱}، نوشت کره زمین و گذشته و حقیقت و واقعیت را سرچشمه‌های ابدی شعر خواند.^{۵۲} ولی نقد آرتم هرگز انجام واقعی نیافت. برخی از گفته‌هایش حاکی است که در خصوصیت تعصب آمیز اعضای این گروه نسبت به علاقه‌مندان به مسائل فکری شریک بوده است. او پیش و بیش از هر چیز هنرمندی شاعر است و به همین دلیل به لوگوست ویلهلم شلگل چنین می‌نویسد: «یک اثر هنری بهتر از

۵۰ «... (۵۱) با این حال، نمی‌دانم چرا اثر من (۲) این مصحح را چنین توصیف کرده است: «یکی از زیباترین نوشته‌ها درباره شعر»

(1) *Sämtliche Werke*, ed. Grimm, 3, 7.

(2) Albert Béguin, *L'Âme romantique et le rêve* (Paris, 1946), p. 256.

۵۱ اشاره به گفته هرمان در مصاحبه‌اش با جیمز کاکس می‌شود.

51. *Kriemhilds*

تمام تاریخ ادبیات است.» (۱۵) در دفاع از یکی از نمایشنامه‌های لولشلیگر^{۵۲} فقط به احساس متوسل می‌شود: «هر کس آن را درک نمی‌کند، مفصلترین توضیحات هم آن را به او نخواهد آموخت. و هر کس آن را درک می‌کند به چنین توضیحاتی نیاز ندارد.» (۱۶)

گروه رمانتیکهای جدید دستاوردهای نظری برادران شلگل را رها کرده بودند؛ شناخت همکاری ضمیر هشیار با ناهشیار، درک وجود وحدت سازمند میان شکل و محتوا، نگرش به شعر در حکم کلّ یکپارچه و شامل که در پهنه تاریخ کمال می‌یابد، برادران گریم در تقابلی که میان شعر هنر و شعر طبیعت قائل بودند فقره اخیر را بکل منکر شدند. آنگاه که تنها به جستجوی اسطوره بیردازیم و به قالب خاص شعری که در آن متبلور شده بی‌اعتنا باشیم، وحدت شکل و محتوا را رها کرده‌ایم. احیای نظریه‌های مربوط به الهام هم موضوع سهم ضمیر هشیار و ناهشیار را زیر برده الهام برد. به منظور مستند ساختن این داعیه به قطعه‌هایی از دیگر نویسندگان معروف زمان نظری کوتاه خواهیم افکند — آثار انتقادی این نویسندگان به‌حدی نیست که مستلزم بحث جداگانه باشد. پشیا برتانو (که با آریم ازدواج کرد) «مکاشفه بی‌واسطه شعر را، فارغ از حدود محکم قالب» پیشنهاد کرد زیرا «با سرعت بیشتر و به وجهی طبیعیتر بر ذهن نقش می‌بندد.» (۷) هاینریش فون کلایست (۱۷۷۷-۱۸۱۱) نیز خواستار شعر بی‌قالب بود. در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شاعری جوان چنین می‌گوید: «زبان، آهنگ، خوشنویسی: اینها موانع واقعی، طبیعی و ضروری‌اند؛ و هنر، در مورد آنها، باید هدفی جز از بین‌بردنشان نداشته باشد.» (۸) در برجسته‌ترین مقاله‌اش، «در باب نمایش عروسکی»^{۵۳} (۱۸۱۰)، در دفاع از آفرینش ارتجالی از تصویر بارزی استفاده کرده است. رفاص بزرگی که مرتب به تماشای نمایش عروسکی می‌رود به گوینده نمایش می‌گوید که عروسک از نعمت حرکت غیرارادی و ارتجالی برخوردار است. راوی داستان، برای آنکه نشان دهد چگونه هشپاری باعث بر هم خوردن نظم می‌شود، داستان مرد جوان و خوش قیافه‌ای را می‌گوید که می‌خواهد خاری را از پایش درآورد و اتفاقاً در آنه چشمش به قیافه خودش می‌افتد و متوجه شباهت حالت خود با مجسمه مفرغی معروف و کهنی می‌شود که همین حالت را نشان می‌دهد. از آن پس، مرد جوان هر چه کوشید نتوانست آن حرکت گیرا را تکرار کند. «هر اندازه که تفکر و تأمل ناپاکتر و ضعیفتر گردد، فروغ گیرایی با درخشندگی و نیروی بیشتری خواهد تابید.» (۹) فقط اندک بارقه امید بر جاست که آدمی بار دیگر میوه درخت ممنوع را بخورد و معصومیت گذشته را بازیابد. اما این فصلی آخر تاریخ جهان خواهد بود.

^{۵۲} Adam Oelenschläger (1779-1850)، شاعر و نمایشنامه‌نویس دانمارکی.

^{۵۳} «Über das Marionettentheater»

ققدان ناگهانی و فاجعه آمیز ناهشیاری در همه نوشته های کلاسیک منعکس است. «هر جنبشی، هر چیز غیرارادی زیباست؛ اما به مجرد اینکه چیزی به خود شعور پیدا می کند میوب و منحرف می گردد. آه از دست شعور! آه از دست شعور غمبار!» (۱۰) این خردستیزی بنیادین، کلاسیک و بسیاری از معاصرانش را از منتقد و نظریه پرداز شدن باز داشت (عجیب اینکه متفقدانی که فقط به جدلیات نمایشی پیچیده کلاسیک می پردازند منکر خردستیزی او هستند). در حالی که امروزه دستاوردهای شعری رمانتیکهای نسل اول، به استثنای نووالیس، ناچیز می نماید، اعضای نسل دوم آثار هنری بزرگی به وجود آوردند: برنتانو و آرнім، کلاسیک و ارنست تودور هوفمان دنیاهای تخیلی اصلی آفریدند. لکن ققدان انتقاد و شکل هنری موجب شد که به مرئیة بزرگترین نویسندگان نرسند. گرایش آنها به مشرب فکرستیزی کار خود را کرد. تنها یکی از آنها (که او هم هنرمند نبود) منتقد واقعی و، به عقیده من، مهمی است — آدام مولر.

آدام مولر

در میان نسل دوم متفقدان رمانتیک آلمان، آدام مولر (۱۷۷۹-۱۸۲۹) به برادران شلگل و نظر پردازهای ماورای طبیعی شلینگ و نووالیس نزدیک است. آدام مولر موفق شد آرای کلی آنها را در نقد و ماهیت شعر و هنر، با افزودن صیفای شخصی، در زمینه تازه ای به کاربرد؛ از این گذشته، به نظر من، او در نقد عملی از پیش و بلاغت خاصی برخوردار است. گرچه دو جلد از کتابهایش در ۱۹۲۰ تجدید چاپ شد و در آن زمان به نظره ای او در فلسفه سیاست علاقهای ابراز می شد، امروزه حتی در آلمان هم چندان شهرتی ندارد. چون در آلمان اختیار شهرت افراد در دست مؤرخان آزادخواه و پروتستان مذهب بود، گرویدن مولر به کیش کاتولیکی (۱۸۰۵) و مناسبات بعدی او با مترنخ و مسئله اتریش در گمنامی او بی تأثیر نبود. اما امروز دیگر دلیلی بری بی اعتنائی به او وجود ندارد؛ در واقع اعتقادات مشخصاً کاتولیکی او بندرت بر آرای ادبی او تأثیر گذاشته اند. مولر قطعاً به گروه مشرب پیروان اصالت وحدت^{۲۹} و وحدت وجود وابسته بود، ولی معلوم نیست که چگونه این دیدگاه را با معتقدات دینی خود سازگار ساخته است.

مولر بیامدهای مشرب تاریخگیری برادران شلگل را به وجهی قانع کننده مطرح می کند، و خود، دست کم از لحاظ نظری، به نقدی «میانجی» و نسبت گرا متقابل می شود. در گفتار

دربارهٔ دانش و ادبیات آلمانی^{۵۵} (۱۸۰۶) به شرح این نظر می‌پردازد که الگوی ابدی با کمال مطلق در ادبیات وجود ندارد، و بنابراین حکومت مطلق اعصار زرّین نیز مبنایی ندارد. امتیاز بزرگ نهضت انتقادی آلمان، که با وینکلمان آغاز می‌شود و در آثار فریدریش شلگل به اوج خود می‌رسد، در مفهوم تعامیت و یکپارچگی هنر با ادبیات نهفته است که مانند تاریخ طبیعی موجود زنده رشد می‌کند؛ به تک تک آثار ادبی چنان می‌نگرند که گویی اندامها یا دستگاه عصبی و عضلانی پیکری بزرگ‌اند. مولر از آن رو از فریدریش شلگل انتقاد می‌کند که به مداوم کامل سنت ادبی توجه ندارد و نمی‌تواند دوگانگی هنر یونانی و آلمانی را حل کند و قاطعانه به نفع یکی از آن دو، یعنی هنر رمانتیک، رأی صادر می‌کند. مولر معتقد است که نباید یک شاعر باعث شود که شاعر بزرگتری را که نوع بشر باشد فراموش کنیم یا به سبب یک شعر، شعر بزرگتری، یعنی تاریخ، را نادیده انگاریم. نقدی برتر، نقدی ابدی وجود دارد که در امور وساطت می‌کند و نه تنها با راه جنگیدن بلکه با راه آشنی دادن در حال جنگ نیز آشناست. (۱) مولر این نقد واسطه را به معنای نفی کامل قوه تمیز و داوری تلقی نمی‌کند؛ هر اثر هنری را باید بر اساس جایی که در کل ادبیات دارد ارزیابی کرد. هیچ اثری عاری از اهمیت نیست؛ هر اثری، در جای خود، در کل مهم دارد و از این رو کل را جرح و تعدیل می‌کند. (۲) نقد، حتی اگر با آزادی و رواداری تاریخ جمع آید، لازم نیست سختگیریش را کنار گذارد. (۳) هدف نقد دست یافتن به آشنی دیالکتیکی میان سنجش و تاریخ است. (۴) لکن مولر به موضوع جگونگی تعیین مکان اثر هنری بدون توسل به معیارهای غیرتاریخی نمی‌پردازد.

مولر از دیالکتیک فراگیر سازش اضداد، که از فیخته و شلینگ اقتباس کرده و در نخستین کتاب خود، نظریهٔ اضداد^{۵۶} (۱۸۰۴)، شرح داده است، جارجویی برای معتقدات خویش نهی می‌کند. دیالکتیک آشنی و سازش نیز در نظر او نوعی الهام برای آلمان است که واسطه و مدبّن ترکیب‌کنندهٔ عناصر گوناگون و مرکز اروپا باشد.

مفهوم نظریهٔ زیبایی و شعر به صورتی که در تصور زیبایی^{۵۷} (۱۸۰۹) شرح داده نیز سازش اضداد است. زیبایی نه کاملاً ذهنی است و نه کاملاً عینی؛ حرکتی آهنگین است، هماهنگی است، رابطهٔ متقابل میان دو تن است. شعر نه صرفاً هنر سخن منظوم نوشتن است، و نه روح جهان، شعر شباب، شعر عشق، شعر شعری که فریدریش شلگل گفته بود، نه فن و

55. Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur

56. Die Lehre vom Gegensatz

57. Von der Idee des Schönen

صناعت صرف است. انتخاب از فهرست کلمات معین، و نه یکسان با احساسی درباره جهان هستی. شعر وحدت هر دو است؛ ارائه هنری زندگی در قالب کلمات است؛ دنیایی یکپارچه و محصور و مصنوع است. قصد شاعر اطمینی ندارد، زیرا هرگز نمی‌تواند آرزویش را که ارائه کردن دنیاست کاملاً برآورده سازد. زندگی، آفرینش زندگی، هدفی کافی است. (۵۱) در شعر، همهٔ اضداد با هم سازش می‌یابند؛ کلی و جزئی، فردی و عام، صفت و بیزه و امر آرمانی. شاعر نمی‌تواند شعار زیادی عناصر متضاد را در اثر خویش جمع کند؛ اگر می‌خواهد که این اثر مفهوم عامهٔ مردم و به راستی ساده و مهم و کلی باشد نباید آن را بیش از حد با عناصر متضاد و بزرگ و جزئی پر کند. از این گذشته، هر اثر هنری دارای چنین هویت متضادی است زیرا در عین حال روح و جسم، و شکل و ماده، است. بخشی از یک اثر هنری را تنها با توجه به کل آن اثر، و بالعکس، کل آن را تنها با توجه به بخشهای آن می‌توان بررسی کرد. (۶) اثر هنری موجودی زنده و در حال رشد است. آرمان‌مداری و واقع‌گرایی، آزادی و ضرورت، هنر و طبیعت در دیدگاه هنرمند یکی می‌شوند. (۷) دو قطبی بودن و وحدت اضداد محور اندیشهٔ مولر است. همه چیز را بر این اساس می‌سنجد، و همهٔ عالم خلقت را در دایرهٔ تضاد و هماتندی قرار می‌دهد. گهگاه استعارهٔ تضاد جنس مؤنث و مذکر، توازی قطبهای متضاد با جنس زن و مرد را چنان مکرر به کار می‌برد که خواننده به انگیزهٔ مولر مشکوک می‌شود. سخنان فصیح و فاضله‌ای که خطاب به شنوندگانی ادا شده که بیشتر آنها از باتوان‌اند نه فقط تکریم وحدت کیهانی بلکه نوعی تعمیم احساساتی عامل جنسیت به همهٔ امور را نیز به ذهن متبادر می‌کند. اگرچه این دیدگاه دیالکتیکی منظم زیاده‌رویهایی است، ولی در عین حال به معنای آن است که مولر در کار انتقاد قاعدهٔ معمول این با آن^{۵۸} را کنار گذاشته و با اشتعار کامل قاعدهٔ هر دو و...^{۵۹} را برگزیده است. در حالی که بیشتر آلمانیهای زمان به تنها یک آرمان، یعنی شعر رمانتیکي نوتونی، می‌اندیشیدند؛ مولر از معبود افرادی بود که کمال مطلوب شعر لاتینی و ذوق سلیم فرانسوی و شعر ریمپوریکایی و راسین را درک می‌کرد. هم در سخنرانیهایش دربارهٔ هنر چاپش^{۶۰} (۸۱) و نیز در دوازده گفتار دربارهٔ بلاغت و افول آن در آلمان^{۶۱} (۹۱) از ادبیات فرانسه دفاع کرده است. مولر به اینکه آلمانیها شعر فرانسوی را بخوار می‌دارند معترض است. اگر کسی رومیان و فرانسویان را تحقیر کند و کنار گذارد نمی‌تواند ادعا کند که یونانیان و

۵۸. Other of ۵۸، «تاریکب معنی» نیز نامیده می‌شود

۵۹. Both of ۵۹، «تاریکب معنی» نیز نامیده می‌شود. با اینکه از لحاظ دکتر جساء، موحد که در این دو مورد مترجم را راهنمایی کرده‌اند

60. Über dramatische Kunst

61. Zwölf Reden über die Barockkunst und deren Verfall in Deutschland

شاعران رمانتیک را درک می‌کند، و بالعکس. تنها یک معنی، یک معنی ابدی هنر، وجود دارد و این معنی باید بتواند آرام و روحبخش در تمام قالیهای هنری همه ادوار جاری باشد.» (۱۰) مولر خصلت نمایندۀ^{۶۲} شعر فرانسوی و رومی را در برابر خصلت شخصی^{۶۳} شعر یونانی و آلمانی قرار می‌دهد. متوجه است که کمال مطلوب درام فرانسوی تناسب و یکپارچگی و قالب بسته و صناعت و وضوح و کلیت است. (۱۱)

در دوازده گفتار دربارهٔ بلاغت، بحث دربارهٔ تراژدی فرانسوی را بسط می‌دهد و به دفاع از ذوق سلیم می‌پردازد. موضوع ذوق سلیم را نباید امری سطحی شمرد؛ همهٔ اعصاب برخوردار از ذوق سلیم، یعنی عصر پریکلس^{۶۴} و لوگوستوس^{۶۵} و ثئیو دهم^{۶۶} و لویی چهاردهم^{۶۷}، پس از دوران شاعران بزرگی نظیر همر و دانته و شکسپیر آمده‌اند. اما نباید از عظمت شاعر بدیع و شاعر «با ذوق» غافل بود، بلکه باید خود را در اوضاع زمان آنها قرار دهیم و معیار داوریمان بر احساسات و آرای آن زمان مبتنی باشد. (۱۲) مولر حتی از نظریهٔ وحدتهای سه‌گانه دفاع کرده (امری که در آن زمان در آلمان بی‌سابقه است)؛ البته دفاعش بر مبنای استدلالهای طبیعت‌مدارانهٔ نظریه‌پردازان تنوکلاسیکی فرانسه نیست، زیرا گفته‌هایشان در مورد محتمل بودن و «طبیعت» به نظری مضحک می‌آید. برعکس، مخالفان فرانسوی به طبیعی بودن علاقه‌ای نداشتند و اثر هنری را حتی چشمگیر می‌خواستند. همانگونه که یونانیان استفاده از صورتک^{۶۸} را بر روی صحنه پذیرفته بودند. فرانسویان نیز مبالغه را قبول کرده بودند. توجیه واقعی وحدتها طبیعت‌گرایی نیست، بلکه.

صحنهٔ تئاتر فرانسه کرسی خطابه‌ای است که برای این زمان خاص و این مکان خاص و این دربار و برای این محفل استعدادهای واقعاً مردم‌پسندی برپانده که طی قرن لویی چهاردهم گرد هم آمده بودند. هدف تراژدی فرانسوی... تأثیر بسیار مشخصی است... راسخ تصویر پادشاه بزرگ زمان را بر روی میز تحریر خویش قرار داده، و کلیهٔ قهرمانان و زیبارویان دربار این پادشاه را همواره در ذهن خود حاضر دارد... آرزوی او این است که خوشایند فرانسویان باشد و به

62. representative character

63. personal character

۶۲ Pericles (495?-429 B.C.)، دولتمرد و خطیب و سردار آتنی.

۶۳ Augustus (63 B.C.-14 AD)، بنیانگذار حکومت امپراتوری روم.

۶۴ Leo X، نام اصلی جوانی و مدبچی (۱۵۲۱-۱۵۲۱)، دوران پاپی ۱۵۱۳-۱۵۲۱، پسر لورنسو در مدبچی.

۶۵ Louis XIV، با ملقب به لویی بزرگ یا پادشاه آفتاب (۱۶۳۸-۱۷۱۵)، دوران سلطنت ۱۶۴۳-۱۷۱۵.

68. mask

چیز دیگری نمی‌اندیشد... بریتانیکوس^{۹۴} باید در لباس این دربار فرانسوی ظاهر شود؛ حفظ لباس رومی نشانی از بی‌ذوقی خواهد بود، زیرا حاکی از تجاوز گوینده از حد خویش است؛ تغییر صحنه هم نشانی از بی‌ذوقی خواهد بود، زیرا به معنای نظاهر به طبیعی بودن است که مابقی اثر و حال و هوای آن را از بین می‌برد. صحنه تئاتر تراز یکی فرانسه از همه بازیگران خواستار لحنی است که نوعی آوازخوانی است و در میان همه آنها متداول است؛ تماشاگر باید همواره متذکر این نکته باشد که در واقع تنها یک گوینده وجود دارد و آن شاعر است. شاعر خطابی. اگر صدای هر بازیگر دارای لحن و آهنگ خاص خویش باشد به همان اندازه حاکی از بدسلیفگی خواهد بود که خطیبی بخواهد هنگام معرفی موکل خود صدای او را تقلید کند. همانگونه که خطابه را نباید با نمایش و صحنه‌های تماشایی و هرگونه ابزار صحنه اضافی قطع کرد. ترازوی فرانسوی نیز مرگ بر روی صحنه را بر نمی‌تابد. (۱۳)

پس ذوق عبارت است از نحوه بازیگری و سخن گفتن و زیستن موافق با هدف و مقتضیات و امکانات و. خلاصه، اوضاعی که جامعه وضع کرده است؛ به معنای پرهیز از زیاده روی است و تکمیل آنچه ناقص است؛ در یک کلام، ذوق همانا عفات است. (۱۴)

مولر از آن رو می‌نویسد این چنین از ترازوی و ذوق فرانسوی دفاع کند که درباره مقام ادبیات در اجتماع درکی با معارف دارد. نویسنده (یا دست کم، یک نوع نویسنده) در نظر او آدمی است که بر جامعه اثر می‌نهد، نوعی خطیب است، حتی به مفهومی والا سیاستمدار است، او خود خطیب و سیاستمدار بود و خطیبی بزرگ تاریخ، پیروزه ادبند برگ را که با افکارش کاملاً موافق بود، می‌ستود.

درست است که نویسنده در نظر او بر جامعه اثر می‌نهد، ولی در عین حال از تأثیر قلم‌کننده اجتماع بر نویسنده نیز آگاه بود. محدودیتهای شاعر بورژوازی چون هانس زاکس را شرح می‌دهد. (۱۵) و می‌گوید که «حیات سیاسی و اقتصادی و شاعرانه به یکدیگر شکل می‌دهند» شاعر نمی‌تواند به وضع اجتماعی کشور خویش بی‌اعتنا باشد. از نقاط ضعف ادبیات آلمان یکی ملاتعلی‌گری آن است؛ نوشته‌های فاضلانۀ آلمانها خطاب به گروه مشخصی از خوانندگان نیست، و شاعران آلمانی در ازوای کامل برای دل خویش تلمه سرایی می‌کنند. مولر درمان این درد را به صدای بلند و غرأ خواندن، خطابه سرایی و درام... که مثلی

۹۴. Benardus, فهرست منابع چاپخانه‌های به همین نام از راسین.

اعلای هنر اجتماعی است — می‌داند. از این رو، برخلاف برادران شلگل، شیلر را می‌پسندد و او را خطیبی می‌داند که استعدادش خوب عمل نیامده است. مولر این را در تجلیل از شیلر گفته است: شیلر دارای شتم سیاسی و اجتماعی صحیحی بود که، در آلمان آن زمان، جز درام راه دیگری برای بیان آن وجود نداشت.

با توشل بلاواسطه به مخاطبان درام باید به آن صیغه اجتماعی‌تری بختید. از این رو، مولر وقفه‌هایی را که در تداوم نوه (خطای حسی) تماشاگران به منظور درگیر کردن آنها در سیر ماجرا صورت می‌گیرد تأیید می‌کند. سخن بازیگر خطاب به تماشاگران را (مانند هارباگون در پایان نمایشنامه حبس مولیر)، هماوازان در درام یونان، ابله در نمایشنامه‌های شکسپیر، و حتی حذف کامل مانع میان صحنه و تماشاگران در کمدیهای رمانتیک‌ی تیک را می‌پذیرد. درام باید به شکل اصیل خود بازگردد و جشنی متعلق به تمام افراد جامعه شود، نه اینکه صرفاً نمایش با بازتاب ضعیف آداب و رسوم باشد. (۱۶) مولر نیز به اقتدای فریدریش شلگل از ستایشگران پرشور طنز و کتابه اریستوفان است و او نیز آن را «مظهر آزادی هنرمند» تفسیر می‌کند. (۱۷)

علاقه‌ای که مولر حتی به صحنه‌های کمدی نازل و کفرآمیز در نمایشنامه‌های دینی دوران قرون وسطی درباره مصلوب ساختن مسیح نشان می‌دهد از لحاظ آن زمان به مراتب عجیبتر و بغایت نامتعارف است. مولر به این دلیل صحنه‌های مزبور را تلیح نمی‌کند که در نظر او (برخلاف ولتر) در آنها نه خود دین بلکه ایمان ناکافی و بی‌ارزش نوع بشر مورد طعن و استهزا قرار گرفته است. (۱۸) سفاط و اوربید هم از این رو حاضر بودند بر روی صحنه دستشان بیندازند و همراه با تماشاگران می‌خندیدند که خدایی بر صحنه حکم می‌راند. مولر به هولبرگ^{۷۰} و گوتسی علاقه‌مند است و اقتباس ابزار کمدی ایتالیایی، یعنی استفاده از بداهه‌گویی^{۷۱} و صورتک را که تأثیر اجتماعی دارند، توصیه می‌کند. این ابزارها پیوند میان شاعر و بازیگر و تماشاگر را نزدیکی می‌سازند. صورتک ما را به یاد اجرای روز پیش می‌اندازد. پائالون^{۷۲} و بریگلا^{۷۳} و تارنابلیا^{۷۴} و تروفالدینو^{۷۵} گویی «گنجینه لغتی» گرد

v۰. Ludvig Holberg (1684-1754) ادب دانمارکی، او را «آنگار ادبیات آن کشور شمرده‌اند

71. improvisation

v۱. Pantalone، پیرمرد = پدر یا ولی یا شوهر = که هدف شوخیهای دلک است. در اصل همان پائالونو (Panzalone) کمدیا دل آرته ایتالیاست «درباره کمدیا دل آرته» توصیحات مروجی در پایان کتاب. در نمایشنامه‌های انگلیسی دوره ملکه الیزابت اول، این عنوان به هر پیرمردی خطاب می‌شود.

v۲. Brighella (Brighella)، یکی از طنزهای مربوط به صف مستخدمان در کمدیا دل آرته ایتالیایی

v۳. Tartaglia، در کمدیا دل آرته، مستخدم فصول و پرگو و لاغرد و خود و مذاخلاق

v۵. Truffaldino، در کمدیا دل آرته، مستخدمی دهانی و دلک ماب

می آورند که می توانند از آن برداشت کنند. (۱۹) پیداست که علاقه خارق العاده مولر نسبت به کمدی عامه پسند وینی، کمدی کاسپرل^{۷۷} و تادال^{۷۸} و تینترل^{۷۹} از همین جا سرچشمه می گیرد. (۲۰)

کمدی نمی تواند بیش از حد درباره مسائل و موضوعات روز و یا نمونه و نوعی باشد. زیرا کمدی فارغ از جامعهای واقعی که بر آن مبتنی باشد غیرممکن است. در واقع، بررسی تاریخ کمدی حاکی از پیوستی میان آن و دورانهایی است که زندگی سیاسی بیدار و مهیج بوده است. (۲۱) در جامعهای واقعی، آرلکن^{۷۹} همانقدر در میان تماشاگران احساس راحتی می کند که بر روی صحنه. گویندهای از میان تماشاگران هم می تواند در بازی شرکت کند. پساً که زمانی بیاید که بالا رفتن برده فقط برای این منظور نباشد که تماشاگران بازیگران را ببینند بلکه عکسش هم صادق باشد. (۲۲) آرمان چنین همکاری میان تماشاگران و بازیگران همین اواخر توسط نمایشهای «اکسپرسیونیستی»^{۸۰} جامعه عمل پوشید.

حتی اگر در حقیقت نظریهای مولر تردید کنیم، مایه های شایان توجه دیگری نیز در نقد نمایش او هست. مولر نیز، مانند فریدریش شلگل در اواخر حیاتش، تفاوت میان ادبیات باستان و جدید را بر مبنای برتری بارز مسیحیت بر کفر مطرح می کند. در این موضوع، مولر به آن دسته از آلمانهای یونانی سیزی تعلق دارد که به معنای ساده قرن هجدهمی «متجدد» نبودند و هنوز مسیحیت آنها را یونانی سیزی کرده بود. مولر به نوعی تناثر علاقه داشت که جنبه دینی آن از آثار یونان بیشتر باشد. (۲۳) ترازوی یونانی را ترازوی سرنوشت می شمرد؛ واقعیت کوینده و قاطع سرنوشت بی چون و چراست؛ متقدمان یزاری از مرگ را به ما می آموزند، نه جبرگر بر آن را. (۲۴) لکن، برخلاف برادران شلگل و شلینگ، که مانند همکاران رمانتیک خود کالدرون را بزرگترین ترازوی نویس مسیحی می شمردند، و به رغم اینکه مولر نیز خود به کیش کاتولیکی گروید، از محدودیتهای جدی کالدرون آگاه بود. هنر کالدرون تعمیلی و موسیقایی و تصویری است و از این رو با هنر به راسی نمایشی شکسیر قابل قیاس نیست. اتفاقاً بحث مستوفای او درباره آثار شکسیر (که، از یاد نبریم، بیش از سخنرانهای اوگوست وبلهلم شلگل تحریر شده) دون انتظار است زیرا، ورای تأکید مرسوم بر قدرت آفریننده

۷۷. Casperl v۴، در اصل یکی از سه محوسه که هنگام میلاد مسیح به محبل تولد او رفتند و او را نمایش کردند. در این مقام نام او Gasper یا Casper (سفید) است. در جریان نظار آثار نمایشی فردریش وینسل به صورت شخصیتی جدیده آور در آمدند و در آلمان، به نام کاسپرل، خدمتکار عامه پسندی شد که در نمایشهای غروسکی و بویژه در نمایشنامه فاروست به عنوان خدمتکار او ظاهر شد.

77. Taddal

78. Tivert

۷۹. Harlequin v۴ ➔ توضیحات مترجم در پایان کتاب

۸۰. Expressionistic theater ➔ توضیحات مترجم در پایان کتاب

شکیر، فاقد مفهوم وحدت‌مندی است. البته بسیاری نظرهای جالب و، به عقیده من، بدیع نیز در آن یافت می‌شود؛ روایای شب نیمه تابستان را بر مبنای استعاره رقص گروهی تحلیل کرده، و تفسیرش درباره هملت، گرچه از لحاظ درک شخصیت هملت رمانتیکی است، حاوی اشاره به امری است که مولر آن را «صحنه‌های انعکاسی»^{۸۱} می‌خواند. (۲۵) مانند ارائه نمایش در نمایش و صحنه سرگور اوفلیا که برای هملت یادآور تأثیری است که مرگ پدرش بر خود او یا قتل پولونیوس بر فرزندان او داشته است.

طُرفه آنکه مولر معتقد است مفهوم تراژدی دینی در نمایشنامه‌های اگمونت و تاسوی گونه به بهترین وجه تحقق یافته است. در این آثار فرجام قبول بی‌سروصدای سرنوشت تماشای لمحدهای از «آزادی ابدی» است. مولر آنچه را مضمون «غروج» می‌خواند برای تراژدی مسیحی ضروری می‌داند. (۲۶) او به آینده نیز امیدوار است، زیرا دوستش هاینریش فون کلايست به آرزوی آفرینش تراژدی تازه آلمانی «مسیحی جامع عمل پوشانید. کلايست در نمایشنامه آملشیر یون»^{۸۲} که مولر نیز پیشگفتاری پرشور بر آن نوشت، موفق به ایجاد وحدت میان امر مسیحی و کلاسیکی شده است. از این گذشته، مولر به احیای مجدد پلاخت مسیحی راسینی امید بسته است که از هنر بیان فرانسویان و سخنوری پارلمانی انگلیسیان برتر و هنر آینده خواهد بود. ندای دوره بازگشت ضد ناپلئونی و محافظه‌کاری جدید اروپاییان در این گفته‌ها منعکس است. این آن جنبه از نظرهای مولر است که امروزه صرفاً از لحاظ تاریخی اهمیت دارد و، به نظر من، ارزش خارق‌العاده زرف‌نگرهای او را در زمینه هنر اجتماعی درام و سنت زنده شعر ریمپلورقایی «لاتینی» مکثوم داشته است.

81. «mirror scenes»

82. *Amphitryon*

فصل دوازدهم: فیلسوفان آلمانی

زولگر

کارل ویلهلم فردیناند زولگر (۱۷۸۰-۱۸۱۹) در نظر نخست یکی دیگر از زیباشناسانی می‌نماید که پس از شلینگ و پیش از هگل پدید آمدند. او شلینگ را سخت مورد انتقاد قرار داد زیرا او را پایبند به ایدئالیسم انتزاعی کاذبی می‌دانست که، بر مبنای آن، زیبایی دارای ظن و مجزایی است و هر امر زیبایی صرفاً بازتابی از آن است. (۱) لکن چنین انتقادی از شلینگ تنها در مورد یک مرحله از تکوین نظرهای او صادق است. و آن افکار نوافلاطونیش در برونو^۱ (۱۸۰۲) است؛ از این گذشته، زولگر نیز خود کراراً به پرستش عرفانی زیبایی فوق‌طبیعی می‌پردازد. اما اصل نظر زولگر از این قرار است که امر زیبا فقط در نمود انضمامی^۲، در جدابودگی^۳ و محدودیت^۴ و حضور آن است. و هنر همانا وجود پلاواسطه و راستین ماست که در ماهیت ذاتی^۵ خود بر ما معلوم است و آن را تجربه می‌کنیم. (۲) زولگر، با درک عمیقی که نسبت به جنبه‌های متضاد وجود داشت، به این نتیجه بارز رسید که کنایه^۶ اصل همه هنرهاست و بر اساس آن توانست تعبیر تازه‌ای از تراژدی ارائه کند. و این تعبیر را با مقدار معنایی نقد عملی، عمدتاً درباره‌ی تراژدی باستان و آثار شکسپیر و کالدرون، تقویت کرد.

امروزه که «کنایه» گرچه به معنایی متفاوت، بار دیگر در کانون نظریه شعر قرار گرفته است، مقام خطیری که زولگر در هنر به آن داد اقدامی چنان شایان توجه می‌نماید که احیای نظرهای او را موجه می‌سازد. لکن متأسفانه تشریح موضع زولگر متضمن دشواریهای بسیار است، زیرا تألیف عمده او، اروین^۷ (۱۸۱۵)، مرکب از یک رشته مفاوضات افلاطونی بی‌تناسب و تصنعی و نامفهوم است که از لحاظ تراکم و دشواری انتقال مقایم حتی در آثار

1. Bruno

2. concrete appearance

3. separateness

4. limitation

5. essentiality

6. irony

7. Erwin

فلسفی آلمانها چندان نظری ندارد. از چهار تی که در این گفتگوها شرکت دارند، ادالبرت^۸ ناقل نظرهای خود زولگر است، و آتیلم^۹ و برنهارد^{۱۰} به ترتیب به جای شلینگ و فیشته صحبت می‌کنند، و اروین هم طالب علم و طرح‌کننده پرسشهاست. اما شکل مکالمه، همراه با چارچوب داستانی و پیش تمثیلی و شوخیهای مؤدبانه، گرچه بر اساس الگوی افلاطون و پروتوی شلینگ تهیه شده، برای زولگر مناسب نیست و گاستهای ذهن مرده و بی‌ان کنش رفتار و بی‌نظم او را تشدید می‌کند. خوشبختانه منابع دیگری در دست است که تا حدود زیاد به روشن کردن موضع او کمک می‌کند: اهم آنها سخنرانیهایی دربارهٔ زیباشناسی^{۱۱} است (۳) که البته بر یادداشتهای یکی از شاگردانش مبتنی است و از این رو کاملاً اسیل نیست؛ از این گذشته، از نوشته‌های کم‌اهمیت‌تر او مانند مقدمه بر ترجمهٔ آثار سوفوکل (۱۸۰۸) و کتابگزاری بسیار دقیق و مفصلش دربارهٔ سخنرانیهایی اوگوست ویلهلم شلگل (۱۸۱۹) و نیز نامه‌هایش، بویژه به لودویگ تیک، می‌توان اطلاعات بسیار کسب کرد. (۴)

بحث فنی دربارهٔ نظرهای زیباشناختی زولگر لزومی ندارد. از لحاظ ما آگاهی به این امر کافی است که امر زیبا از زولگر، مانند شلینگ، به وجود زیبایی در ورای عرصهٔ هنر قائل نیست؛ عبارت از وحدت میان امر عام و خاص، مفهوم^{۱۲} و نمود^{۱۳}، ذات (Wesen) و واقعیت است. از این رو هر اثر هنری «نمادین» است، و نمادین تعبیر دیگری برای تعریف این وحدت است. «نماد عبارت از وجود نفس مثال^{۱۴} او، در واقع، آن چیزی است که به آن دلالت دارد. نماد همانا مثال است در واقعیت بی‌واسطهٔ آن. پس نماد همواره فی‌نفسه حقیقت دارد و نسخهٔ صرف چیزی حقیقی نیست.» (۵) آنچه در اینجا دربارهٔ زیبایی و هنر گفته شده در مورد فعالیت هنرمند نیز صادق است. قوهٔ خیال هنرمند وحدت «مثال» زیبایی را با تناقضات واقعیت درهم می‌آمیزد. (۶) در آرای زولگر نیز، مانند شلینگ، قوهٔ خیال (Phantasie) از وهم (Einbildungskraft) متمایز شده است؛ وهم به ادراک معمولی تعلق دارد و چیزی جز آگاهی انسانی نیست. حال آنکه قوهٔ خیال هنرمند نظیر آفرینش الهی است که در آن عمل و دستاورد یکی و یکسان‌اند. گهگاه، بویژه در اروین، این قرابت میان آفرینش الهی و هنری هویتی تقریباً یکسان می‌یابند و به مبالغه‌آمیزترین تجلیها از هنرمند در مقام نبی و آفریننده منجر می‌شوند. اما آنگاه که با هشجاری بیشتر به موضوع می‌نگرد، قوهٔ خیال را صرفاً آفرینش به این معنا می‌داند که اراده و اجرا در هنر یکی هستند. نقشهٔ صرف، قصد صرف هرگز برای آفریدن اثر

8. Adalbert

9. Assiet

10. Bernhard

11. Vorlesungen über Aesthetik

12. concept

13. appearance

14. idea

هنری کافی نیستند؛ اثر هنری نفس فعالیت است. هنرمند فقط از طریق اثر هنری است که در می‌باید با فعالیت خویش چه چیزی به وجود آورده است. (۷) این یکسان‌انگاری کامل هنر با عمل تخیلی درونی، کروج و کالینگ وود^{۱۵} را راضی می‌کند.

موضوع محوری کتابه نیز منتج از همین مفهوم قوه خیال است. ولزلی کتابه برای نخستین بار در اواخر آروین به وجه بارز به کار رفته (۸) و به معنای آن احساس ما به گذرا و موقتی بودن یا، به گفته خود زولگر، آن «هیچی»^{۱۶} وحدت زودگذر امر کلی و جزئی، ذات و واقعیت، به کار رفته که تفاوتش با آفرینش الهی در آن است که مبتنی بر توفیق هنری است. زولگر به صراحت می‌گوید که کتابه با بدینی و کلی‌مشرقی که در آثار لوبکمانوس و مفیدان امروزی (مثلاً ویلاند) یافت می‌شود هیچ ربطی ندارد. (۹) اگرچه زولگر با دیدن یرده توهم به منزله یکی از ابزار هنر نمایش موافق است و از کمدهای رمانتیک دوستش نیک نیز لذت می‌برد، کتابه را ذهن مدرن بی‌بندوبار و برتری جویی بازیگوشانه صرف نمی‌داند. (۱۰) کتابه در نظر زولگر همان است که سوفوکل و شکسپیر در نظر داشتند؛ والاترین نوع عینیت در هنرمند است. و سازش دادن اضداد (۱۱) و سازش دادن امر هشیار با غیرهشیار و سازش دادن قوه «ذکاء»^{۱۷} با «تأمل»^{۱۸} است. (۱۲) پس زولگر کتابه را «محور اصلی هنر» می‌داند و به همین دلیل گفته یکی از مباحثه‌کنندگان را در آروین که می‌گوید او «ماهیت هنر را در کتابه مستحیل می‌سازد» می‌پذیرد. (۱۳) در سخنرانیها بارها گفته است که «بدون کتابه هنر وجود ندارد». (۱۴) و کتابه همانا «ماهیت هنر و درونترین معنای آن است». (۱۵) کتابه حالت فردی و احتمالی هنرمند نیست، بلکه درونترین نقطه حیات بخش همه آثار هنری است. (۱۶) کتابه به معنای آگاهی هنرمند به این امر است که اثر هنری‌اش نماد است، که او به امر الوهی و در عین حال هیجی و بوجی خود با استنعار دارد. (۱۷)

زولگر در نقد عملی و آثار جدلی خویش این گفته‌های کلی را تا حد زیادی روشن می‌کند. نقدی که بر سخنرانیهای ارگوست ویلهلم شلگل نوشت (۱۸۱۱) بویژه راهگشاست. نکته‌ای که بخصوص در نوشته شلگل نمی‌بینید تمایزی بود که میان نراژدی و کمیدی به نام تقابل میان جدیت و شادی قائل شده است. این دو باید وجه اشتراکی داشته باشند، و آن وجه اشتراک، به عقیده زولگر، «عارضی میان قصی آدمی و تقدیر والای اوست». به عبارت

۱۵ (1889-1943) Robin George Collingwood. فیلسوف انگلیسی. *Principles of Art* (1937): ۱۲. جمله تأییدات اوست.

16. «nothingness».

17. «Will» ← حلد اول این کتاب، ص ۲۲۸، ۲۲۷.

18. «contemplation».

دیگر، بصیرت یافتن نسبت به پوچی امور انسانی. (۱۸) کتابه حالتی است که در آن این تناقضات خود را ناپود می‌کنند. شعر نمایشی و اجرای تئاتری بدون کتابه چه خواهد بود؟ اگر کتابه ما را به برای همه چیز نمی‌برد، بلخی اشیاء و سنگدلی شکسیر وجود ما را جریحه‌دار می‌ساخت. اگر در آثار اریستوفان صرفاً با شوخی سروکار داشتیم و آنها در میان برهيجاترين لذات جسمانی ما را به حساس ناب پاکی و معصوبیت باز نمی‌گرداندند، طبیعی بودن آنها ما را متعثر می‌کرد. (۱۹) زولگر ناراحت است که شلگل تنها بکبار به کتابه اشاره کرده و ضمناً دخالت آن را در امر تراژیکي قدغن نموده است. در مورد کتابه واقعی وضع کاملاً بر عکس است: «نأمل در سرنوشت دنیا به طور کلی نقطه آغاز آن است.» (۲۰) پس کتابه در کانون تراژدها و کمدهای شکسیر و نیز سوفوکل و اریستوفان قرار دارد.

زولگر نه تنها بی‌اعتنایی اوگوست ویلهلم شلگل نسبت به کتابه، بلکه کل نظریهٔ درام او را مورد انتقاد قرار داده است زیرا به زعم او نظریه‌ای سطحی و فاقد بُعد فلسفی لازم است. به رغم اینکه زولگر در موارد دیگر می‌کوشد تا مفهوم کتابه را در نظر خود از لودگی و ذهن‌گرایی صرف و بدیتهایی بن‌بهریاری که به برداشت فریدریش شلگل از این مفهوم نسبت می‌دهد متمایز کند، انتقادش از موضع فریدریش شلگل قانع‌کننده نیست. زولگر جنبهٔ «عینی» نظریهٔ فریدریش را نادیده می‌گیرد، گو اینکه در واقع منبع برداشت خود او نیز همین است. هگل جانب زولگر را گرفت (۲۱) و به این ترتیب شکاف میان فریدریش شلگل، که از او بیزار بود، و زولگر را، که می‌سودش، بزرگتر کرد. در نظر هگل، کتابهٔ رمانتیک، به صورتی که منتج از نظر فریدریش شلگل است، چیزی جز سیکسری و «احتمال‌مداری»^{۱۹} نیست (او همیشه تغییر کیش دادن فریدریش را حمل بر فرصت‌طلبی می‌کرد)، در حالی که کتابه به مفهوم مورد نظر زولگر «عرفان» است. توجه به امور در وجه ابدی^{۲۰} است. کیرنگور نیز در رسالهٔ خود دربارهٔ کتابه (۱۸۴۲) با نظر هگل موافق است و کتابهٔ زولگری را «نوعی ذکر و مکاشفه» می‌نامد. (۲۲) اما هگل و کیرنگور برخی از گفته‌های زولگر را که مؤید این تفسیر عرفانی است مهملتر از آن می‌شمارند که در واقع هست. آنها فراموش می‌کنند که زولگر در نظر خود راجع به سازش تضاد در اثر هنری راسخ است و کتابه را هم در تراژدی و هم در کمدهای حاضر می‌بیند. کتابه وجهی واحد نیست، بلکه وحدت و سازش وجوه است.

در بحث زولگر دربارهٔ تاریخچه و نوعهای درام این مطلب روشن می‌شود. در بررسی مفهوم یونانی تراژدی، زولگر نظر شیلر را حاکی از اینکه تراژدی عبارت است از عصبانی

19. «probabismus»

۲۰. «sub specie aeternitatis» از گفته‌های اسپینوزا

آزادی آدمی بر ضرورت رد می‌کند. تراژدی، به اعتقاد زولگر، مستلزم مرگ فرد است تا نوع بشر بتواند با تأمل در قوانین ابدی شکوفا گردد. (۲۳) در نمایشنامه آنتیگون، قدرت جاودان سنت مقدس بر حکم خشونت آمیزی که خاستگاه صرفاً بشری دارد پیروز می‌شود.^{۲۱} هر دو طرف، آنتیگون و کرئون، هر دو، کفّاره نقض ترمیم‌ناپذیر میان امر جاودان و زمانمند را می‌پردازند. (۲۴) زولگر در تحلیل خود درباره اودیپ بر اودیپ درکولونوس^{۲۲} تأکید می‌کند. اودیپ، که دست تقدیر به مصیبت دچارش کرده، آدمی متبرک شمرده می‌شود؛ نورانی شده و به مرگی خجسته می‌برد. (۲۵) پس تراژدی، شفقت نسبت به قهرمان یا نمایش شکست جسمانی و پیروزی اخلاقی آدمی نیست. اینکه اودیپ روحاً بر ضد قدرت ستمگر تقدیر می‌شورد درست نیست. بلکه، سوفوکل او را به مقام «شهید قوانین مقدس» بر می‌کشد و نفسی فدای روحانی او را بزرگ می‌دارد. (۲۶) بدین ترتیب، تراژدی یونانی «حقیقت‌ترین بازنمایی نوع بشر در درجه اول و فرد در درجه دوم است.» (۲۷) در زمینه نظریه تراژدی، زولگر بر هگل و هبل^{۲۳} فضل تقدم دارد؛ هبل موافقتش را با این نظریه ابراز داشته. (۲۸) ولی او و هگل مفهوم تعارض را در تراژدی در چارچوبی صرفاً اخلاقی و حتی با تعابیر اجتماعی و سیاسی مطرح می‌کنند.

در مورد کمدی، زولگر تفسیر شلگل را درباره اریستوفان و تأکیدش را بر کمال مطلوب کمدهایی به منزله امری صرفاً حسی و نیز قاعده بخت و تصادف را در کمدی دوران باستان رد می‌کند، و بر آن است تا مدّک بدارد که باید نظم و قاعده‌ای برتر، نظم جهانی و همی را پذیرفت که تنها با استفاده از کتابه قابل درک می‌گردد. (۲۹) از کمدی متأخر یونان و نیز کمدی عصر جدید (مانند آثار مولیر) در برابر تعضبات شلگل بر ضد واقع‌مداری دفاع می‌کند؛ امر واقع را باید تمام و کمال، همراه با همه تناقضات آن مطرح کرد، کل معنای حیات را با پیچیدگیها و حل و رفع آنها. (۳۰)

زولگر درام عصر جدید را با اشاره به آثار شکسپیر مورد بحث قرار داده، و به تشریح همان تقابل مرسوم، برگرفته از شلگل، میان تراژدی سرنوشت^{۲۴} یونانها و تراژدی شخصیت^{۲۵} عصر جدید می‌پردازد. لکن برخلاف شلگل، زولگر آثار شکسپیر را دارای شکل خنثای نمایش (*Schauspiel*) یا آمیزه‌ای از امر تراژیک و کمدیک، نمی‌داند و معتقد است که

۲۱. اشاره است به گرفتار شدن آنتیگون میان دو وظیفه: یکی عمل به سنت مقدس تدفین برادر و دیگری حکم پادشاه که این اقدام را تدفین کرده است.

22. *Oedipus at Colonus*

۲۳. Friedrich Hebbel (1813-1863)، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی.

24. tragedy of fate

25. tragedy of character

می‌توان آنها را به راحتی به دو نوع ادبی مجزای تراژدی و کمدی تقسیم کرد که نسبت آنها نسبت ذات به نمود است. شکسپیر در کمدیهایش با استفاده از توهم (خطای حسی) ما را از امر بیش یا افتاده به امر مهمتر و عمیقتر رهنمون می‌گردد. زولگر می‌کوشد تا کمدیهای شکسپیر را بر اساس نظریه خود درجه‌بندی کند. و نتیجه کارش عجیب است. کلوخ انداز را پادشاه سنگ است.^{۲۶} در شمار کمدیهای شنگ قرار می‌گیرد. و به رنج بهیوده عشق^{۲۷}، همراه با رؤیای شش نبهه نایستان^{۲۸}، عالیترین مقام اختصاص می‌یابد. (۳۱) آنگاه نقش امر کمیکی، اهمیت ابلیهان و دلقکها در نمایشنامه‌های تاریخی و تراژدها، را بر مبنای نظریه تضاد، امر واقع و توهم، توجیه می‌کند. زولگر معتقد است که هملت به دلقک نیازی ندارد. زیرا دلقک در وجود او هست و او خود قبیضه^{۲۹} خویش است و خود را منعکس می‌کند. (۳۲) وجود هورتسبراس^{۳۰} ضروری است زیرا، مانند آنتنی آمیخته به کنایه دو خانواده در پایان رومئو و ژولیت، او نیز در پایان هملت منطری به حیاتی تازه می‌گشاید.

زولگر به کالدرون، که شلینگ او را الگوی تراژدی دینی رمانیکی شمرده، با نظری به‌مراتب انتقادیتر می‌نگرد. (۳۳) اساطیری که به کار می‌گیرد جنبه انتزاعی دارند؛ نویسنده اساساً تمثیلی و متعارفی است که همه چیز از قبل برایش حل شده است؛ نظام دنیایی عشق و شرف و دین در آثار او صرفاً حالت موضوع و مفهوم را دارد. زولگر پروتستان‌مذهب با تقلید از کالدرون مخالف است زیرا کاری سطحی و توخالی از آب در خواهد آمد.

زولگر در سراسر آثار انتقادی خود نسبت به نویسندگان آلمانی بسیار سختگیر است. نمایشنامه‌های لینگ را اصل و آلمانی می‌شمارد، لکن ناتان خردمند^{۳۱} را موعظه صرف می‌خواند و آن را بی‌اهمیت می‌داند. لاسو و فاوست گونه را می‌ستاید ولی گوشزد می‌کند که وضع ذهنی فاوست که او را از تزلزل روحی به سحر و جادو و پیمان بستن با شیطان می‌کشاند با ماجرای مشخص داستان، یعنی رابطه‌اش با گرجن، چندان ربطی ندارد. (۳۴) گرچه شیلر را شخصاً بسیار دوست می‌دارد، نمایشنامه‌های اتروخی و آرمانی‌شده^{۳۲} او را به باد انتقاد می‌گیرد. ویلهلم تل را یکی از ضعیف‌ترین آثار شیلر می‌داند زیرا حاوی برداشتی گنج‌کننده و بدبینانه نسبت به عمل نهرمان نمایشنامه است. (۳۵) اما زولگر همواره از نیک، بویژه گرته چکمه‌پوش^{۳۳} و ریش‌آبی^{۳۴}، تحلیل می‌کند. و به عظمت هاینریش فون کلايست اشاره

26. Measure for Measure 27. Love's Labour's Lost

28. A Midsummer Night's Dream

29. parody

30. Fortinbras

31. Nathan der Weise (1779)

32. idealized

33. Der gescheitete Kater

34. Blasphem

می‌کند. (۳۶) این تجلیل با تفری که نسبت به گرینلیانسر^{۳۵} داشت نباید دارد؛ جده^{۳۶} «آشغال» است و سافو^{۳۷} رمانسی، مستهجن و بی‌معنی است. (۳۷)

تعریف دقیق موضع انتقادی زولوگر کار دشواری است. میل قلبی او متوجه سوفوکل و شکسپیر است و آنها را می‌ستاید. علاقه‌اش به معاصران محدود است (تیک به سبب بی‌اعتناییش به نووالیس او را سرزنش می‌کند). (۳۸) پس زولوگر را مشکل بتوان رمانتیستی به معنای معمول کلمه دانست. ظاهراً به شعر غنایی یا رمان علاقه‌ای ندارد؛ پیوندهای گزیده گونه تنها استثنا از این قاعده است و موافق با اصول نظریه خویش درباره نمایشنامه‌های تراژیک آن را سخت می‌ستاید. (۳۹) در واقع، با فلسفه‌اش درباره کتابه و وحدت دیالکتیکی اعداد و تأکید بر حضور اضمحالی زیبایی و تراژدی‌سازی، او را باید وابسته به گروهی از منتقدان دانست که طرفدار برداشت اصولاً نمادین از هنر به منزله تخیل اند.

شلایرماخر

فریدریش شلایرماخر (۱۷۶۸-۱۸۳۴)، مهم‌ترین حکیم الهی‌لوتری در آن قرن و مفسر و مترجم آثار افلاطون به زبان آلمانی، در زمینه زیباشناسی شهرتی نداشت تا اینکه کروچه به اهمیت نظام او پی برد و آن را با لحنی تحسین‌آمیز در کلیات زیباشناسی خود (۱۹۰۱) توصیف کرد. شلایرماخر برای نخستین بار در ۱۸۱۹ در زمینه زیباشناسی به ایراد یک رشته سخنرانی پرداخته بود. سپس در ۱۸۲۵ و بار دیگر در ۱۸۳۲-۱۸۳۳ این کار را تکرار کرد. متن آخرین سخنرانیها بر اساس یادداشت‌های دانشجویان در ۱۸۴۲ منتشر شد لکن فقط نظر خصمانه مؤرخان زیباشناسی پیرو نظریات هگل و هربرت^{۳۸} را به خود جلب کرد. (۱) رودولف اودریش^{۳۹} در ۱۹۳۱ یادداشت‌های مربوط به سخنرانیهای پیشین شلایرماخر را منتشر کرد و به تحلیل دقیق آنها پرداخت و بر آن بود که این مجموعه به مراتب بر مجموعه‌های بعدی برتری دارد. (۲) البته درست است که چاپ ۱۸۹۲ مجموعه‌ای آکنده از اطناب و تکرار است. لکن، برخلاف نظر اودریش، نماینده مرحله پسترفته‌تری از فکر شلایرماخر است. به هر حال، تفسیراتی که از ۱۸۱۹ تا ۱۸۳۲-۱۸۳۳ حادث شده به نظر من اساسی نیستند. من هر دو روایت را تقریباً بدون تمایز به کار خواهم برد.

نظریه هنری شلایرماخر با نظریات معاصرانش تفاوت ریشه‌ای دارد. سوابق این نظریه

۳۵. Franz Grillparzer (1791-1872)، شاعر و نمایشنامه‌نویس اترشی

۳۶. Die Athener (1817)

۳۷. Sappho (1818)

۳۸. Johann Friedrich Herbart (1776-1841)، فیلسوف آلمانی

۳۹. Rudolph Odenbrecht

هنری را باید در اندیشه‌های باومگارتن^{۴۰} و هردر یافت. نه در آرای کانت و شلر یا رقبای بزرگش – شلنگ و هگل؛ یکی از پیروان باومگارتن، یوهان اوگوست ابرهارد^{۴۱}، استاد شلایرماخر بود. درست است که شلایرماخر در سالهای اوان فعالیتهای ادبی خود از دوستان نزدیک فریدریش شلنگ و نووالیس بود؛ برای آنستوم^{۴۲} مقاله می‌نوشت، در نامه‌های خصوصی^{۴۳} (۱۸۰۰) از او تسبیحده، رمان شلنگ، در برابر اتهام هرزه‌نگاری دفاع کرده و در گفتارهایی دربارهٔ دین^{۴۴} به تشریح روایتی بغایت عاطفی و هنری از دین پرداخت و آن را دین هنر^{۴۵} نامید. (۳) لکن در سخنرانیهای بعدی‌اش دربارهٔ زیباشناسی، آنگاه که به تشریح نظام اخلاقی و جدل و ماوراءالطبیعه می‌پردازد، چندان اثری از مناسباتش با حلقهٔ رمانتیکها برجسته‌مانده است. در اینجا قاطعانه این نظر را رد می‌کند که هنر وسیله‌ای برای رسیدن به مطلق^{۴۶} است یا اینکه کارکرد یا داعیهٔ ماورای طبیعی دارد. سرآغاز زیباشناسی، هنرهای بازیگری و رقص است. نه هنر شعر. هنر در نظر او «استشعار به خود» (حضور ذهن)^{۴۷} و بیان خویشین خویش است. (۴) عمل آفرینش عبارت از بیان است، تجلی درون است، تعریف و مشخص کردن و تجسم احساس است. نگرش به هنر صرفاً از طریق هنرمند و روند ذهنی اوست. اثر هنری به منزلهٔ شیء مدرک و تأثیر آن بر مخاطبان دست کم گرفته شده یا هنر بگویم از پیامدهای عمل بسیار مهم و حیاتی بیان آزاد مافی‌الضمیر است. عمل تألیف و تصنیف یا استفاده از کلمه یا سنگ یا رنگ یا صدا عملی در جهت ایجاد ارتباط است که جامعه اقدام به آن را از هنرمند انتظار دارد و او نیز اخلاقاً موظف به اقدام به آن است لکن این کار به منزلهٔ خود اثر هنری واقعی نیست. شمار کشتهای هنری^{۴۸} به مراتب بیشتر از آثار هنری^{۴۹} است. شلایرماخر، با اندک تغییری که در تأکید می‌دهد، می‌گوید که «اثر هنری واقعی تصویر درونی است» (۵)

اما اگر عبارتی نظیر عبارت بالا را چنین تعبیر کنیم که شلایرماخر بر «بیشتر درونی»^{۵۰} افلاطونی نزد هنرمند تأکید می‌کند به خطا افتد. ما هم. او واژهٔ «تصویر»^{۵۱} را تنها در چارچوب شعر و نقاشی به کار می‌برد. هنر را به طور کلی «استشعار به خود» (حضور ذهن) و حتی «احساس» و «حالت» می‌خواند. (۶) این استشعار به خود، هشجاری بدون شیء مدرک یا

۴۰. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762)، «جلد اول این کتاب، می. ۲۰۴، ۲۰۵».

۴۱. Johann August Eberhard (1739-1809)، برستد، و فیلسوف متاله آلمانی پیرم مشرب لایپتس.

42. *Athenaeum* 43. *Vertraute Briefe* 44. *Reden über die Religion*

45. «Kunstreligion» 46. *the Absolute* 47. «self-awareness»

48. *acts of art* 49. *works of art* 50. «inner vision»

51. «image»

مفهوم است. بنابراین هنر را تقلید طبیعت یا معرفت عقلانی نمی‌شمارد. هنر بازآفرینی زیبایی خارجی یا حتی آفرینش زیبایی نیست. استعار به خود در هنر دریافت فردی و ذهنی و شهودی است، و با لذت یا درد کاری ندارد، و دقیقاً در جریان تعریف و تجسم یافتن سامانند می‌شود و تکامل می‌یابد. پس هنر فعالیتی مستمر است. با خیالپردازی رابطه دارد، «زمینه‌ای تاریک است» که از آن تنها آن چیزی به وضوح پدید می‌آید که هنرمند را واداشته است تا به آن تجسم بخشد. (۷) واژه «احساس» را نباید به معنای فوران بی‌واسطه احساس یا هرگونه خواب و خیال از این قبیل تعبیر کرد. چنین چیزی برای هنر کافی نیست. بلکه عنصر «مجموع کردن خاطر»^{۵۳}، قایق آمدن بر لحظه هیجان، است که نقشی حیاتی دارد. استعار به خود به راستی همان «خیال مولد»^{۵۴} است و شلایرماخر به وضوح آن را از خیال متداعی^{۵۵}، که با حافظه ارتباط دارد، متمایز می‌کند. (۸)

شلایرماخر از این دیدگاه می‌تواند بسیاری از مسائل کهن زیباشناسی را کنار بگذارد. او هرگز به موضوع نیوخ نمی‌پردازد، زیرا همه افراد به معنی مورد نظر او هنرمندند، البته به درجات گوناگون؛ موضوع ذوق را مطرح نمی‌کند مگر آنگاه که می‌گوید که عکس استعار به خود، و فعالیتی بنّوی است. (۹) به نظریه‌پردازی درباره مخاطب مشخصی برای هنر نیز نیاز ندارد. «هنرمند راضی نخواهد شد که تجربه‌ای واحد را در همه مردم ایجاد کند. تنها زمانی به حد واقعی اثر هنری دست می‌یابیم که شمار تغییرات در تأثیر آن به بی‌نهایت برسد. هنرمند ذهنش را به بررسی موضوع تأثیر مشغول نمی‌کند.» (۱۰) موضوعهای هنری یا هنرها یا انواع^{۵۶} آنها سلسله مراتب ندارند. «هر اثر هنری را باید مطلقاً بی‌نقشه دید، و آن باید ارزش مطلق خویش را داشته باشد.» (۱۱) شلایرماخر، با قراردادن همه چیز در عملی درونی هنرمند، تمایز میان هنرها را نیز به حداقل می‌رساند. همانگونه که تنها یک «حس هنری» («Kunstsin») وجود دارد، هنرها هم در واقع حکم واحد را دارند. آنگاه که به وحدت حواس اشاره می‌کند و مراحل انتقالی میان هنرها را بی‌می‌گیرد و به وحدت نهایی همه آنها دل می‌بندد، در واقع به مضمونهای نظریه‌پردازی رمانتیک روی می‌آورد. (۱۲)

شلایرماخر به اثر هنری تمام شده و دنیا‌های متفاوت هنرهای مختلف و تأثیر اجتماعی هنر که می‌رسد با مشکلات بسیار روبه‌رو می‌شود. برخلاف کروجه، فاقد آن جسارت است که لازمه معتقدات اوست، و از این رو نمی‌تواند کلّ موضوع رده‌بندی هنرها را منکر گردد یا

52. «collection»

53. «productive imagination»

54. «associative imagination»

55. genres

مشکل «عنیت بخشیدن»^{۵۶} را این چنین حل کند که دلخواه اعلام کند دریافت درونی و بیان یکسان اند. گهگاه به چنین اقدامی نزدیک می‌شود و می‌گوید که «آثر هنری اصیل همانا اثر درونی ناب است» و کاری وجود خارجی دادن به آن عملی ثانوی است» اما از طرف دیگر، متوجه می‌شود که پساکه نتوان این دو مرحله را از هم متمایز ساخت و شاعر «در باطن خود تنها قادر است با استفاده از زبان به آفرینش دست زند» (۱۳) او حتی اشاره می‌کند که شاید این یگانگی دریافت باطنی و زبان را بتوان معیار یکپارچگی و بنابراین ارزش قرار داد. شعر کامل آن است که در یک حرکت سروده شود. (۱۴) اما چنین وضعی را خاص هنر شاعری می‌داند و مشکل تمایز میان دریافت و اجرا در هنرهای تجسمی برایش لاینحل باقی می‌ماند. معمولاً می‌گویند تا مراحل مختلف عمل تولید اثر هنری — یعنی حالت و آزادی عمل قوه خیال و «تصور آفاکین» و پروژکتدن آن (۱۵) — را تا حدودی از هم متمایز کند و، حتی، هنرها را هم ردبندی کند، لکن همیشه به شکست نهایی خود اقرار می‌کند. شلایر ماخر صریحاً مشکلات نظریه خود را بر می‌شمارد و متوجه است که در چارچوب طرح خویش قادر به فائق آمدن بر آنها نیست، و با این صراحت صادقانه فکری خویش را به اثبات می‌رساند.

امر مزبور بویژه در مورد بحثی که درباره شعر می‌کند صادق است. شعر را «فعالیت تولیدی آزاد در زبان» تعریف می‌کند. (۱۶) رابطه آن را با واقعیت به حداقل تقلیل داده، و حقایق تاریخی و صحت توصیف را بی‌اهمیت و غیراساسی شمرده است. لکن شلایر ماخر مشکل می‌نواست در آن زمان به نظریه‌ای برسد که شعر را رؤیای صرف یا واژه‌های بی‌معنی یا موسیقی تلقی کند. او ناگزیر شعر را منظم یا متن «رأفی به سوی حقیقت» تعریف می‌کند، گویانکه آئینه منظورش حقیقت علوم نیست. مسئله را با قائل شدن دو جنبه برای زبان حل می‌کند: آوای موسیقایی و معنای منطقی. پیش از هر چیز، شعر آواست. «تلاطم یکپارچه کلمات» که نزد شلایر ماخر به قیاس با موسیقی، بیان جریان آشنعار به خود، «تفسیر پذیری درونی وجود»، «عنیت ناب حالت درونی» است. (۱۷) در عین حال، شعر از جنبه معنایی زبان نیز استفاده می‌کند و آن را، که همیشه حالت کلی دارد، به بازآفرینی امر فردی وامی‌دارد. شاعر تصویری فردیت یافته و کاملاً فرد و مشخص به وجود می‌آورد. پس شعر حالتی مضاعف دارد: تجسمی است و «عنیت محض تصویر» را مجسم می‌کند، موسیقایی است و حالت درونی را باز می‌خاید. (۱۸) این تفصیلهندی مؤید تمایزات قدیم میان نوعهای ادبی است زیرا شعر فنانی را موسیقایی و نمایی و حماسه را تجسمی می‌شمرند. نمایش شعر است که با هنر بازیگری ترکیب شده، حماسه به تکرارانی متناوب است. شعر فنانی به موسیقی.

56. externalization

شلایرماخر متوجه است که در زمان او وضوح این تمایزات از میان رفته و مثلاً نمایش مجلسی^{۵۷} وجود دارد و شعر غنایی^{۵۸} بدون موسیقی و حماسه فاقد عنصر پیکر تراشی. لکن این امر او را نگران نمی‌کند. «در هنر نیز، مانند هر شیء زنده دیگر، وجود تمایزات دقیق خلاف انتظار است.» (۱۹)

در بحث تفصیلی دربارهٔ قالبها و کارکردهای شعر بیش از پیش از نظریهٔ اصلی خویش منحرف می‌شود و ناگزیر آرای او را مطرح می‌کند که با پیشرفتهای بنیادین او بیگانه است. در کار تدوین بوطیقا به نظریات موجود متکی می‌شود و این نظریات هم با پیش شخصی او سازگار نیستند. بدین ترتیب، برای «انواع»^{۵۹} شعر اهمیت بسیار قائل می‌شود، و آنچه مایهٔ شگفتی وافر است اینکه نسبت به هنر نگرشی بغایت قوم‌مدارانه اتخاذ می‌کند. این نگرش تا حدودی منبعث از این واقعیت است که هر زبانی دارای نظام عروضی^{۶۰} خاص خویش است. (۲۰) اما تا این حد پیش می‌رود که بگوید «تنها هموطنان می‌توانند با نشاط بی‌واسطه یکدیگر را درک کنند.» (۲۱) هنر اجتماعی و دینی را از هم متمایز می‌کند. از سویی از شعر شهوانی^{۶۱} (که آن را از هرزه‌نویسی متفاوت می‌داند) دفاعی جنانانه می‌کند. (۲۲) و از سوی دیگر نقش دینی شعر را مجدداً پیش می‌کشد و معتقد است که چنین شعری می‌تواند از حدود و ثغور قومی درگذرد و رسالتی اخلاقی را تحقق بخشد. موارد استفاده از هنر را با عبارات کلاسیکی مناسب مطرح می‌کند. «هنر باید به پالایش هیجانات بینجامد.» (۲۳)

بدین ترتیب، در بوطیقای خویش با آرای ناهمگن دست و پنجه نرم می‌کند، و همیشه هم در این کار موفق نیست. مهمترین کمک او به پیشبرد عملی مطالعات ادبی در زمینهٔ تعبیر و تفسیر، یعنی در «علم تأویل»^{۶۲}، بود، و در این کار، او و فریدریش شلگل از جمله نخستین نظریه‌پردازان به شمار می‌آیند. نظریه‌پردازهای او در مورد علم تأویل به موازات نظریه‌اش دربارهٔ زیباشناسی پیش می‌رود و آن را با توشل به مثالهای عینی روشن می‌سازد و نمونه بارز و ملموس از این نگرش و مشکلات آن است. شلایرماخر معتقد است که تعبیر و تأویل ملکِ طلعی لغت‌شناسی کلاسیکی یا تبعات مربوط به کتاب مقدس یا حتی مطالعات ادبی به طور کلی نیست، بلکه از آن می‌توان در تفسیر هرگونه بیان بشری، حتی مکالمه، استفاده کرد. (۲۴) شلایرماخر، همانگونه که در نظریهٔ زیباشناسی خود عمل ارتباط را بی‌اهمیت جلوه

۵۷ closes drama ← توضیحات مترجم در پایان کتاب.

۵۸ شعر غنایی، دست‌کم تا اواخر رنسانس، با موسیقی همراه بود.

۵۹ «types»

۶۰ metrical system

۶۱. erotic

۶۲ «hermeneutics» ← توضیحات مترجم در پایان کتاب.

می‌دهد، در بحث از تأویس نیز به تعابیر میان «دریافت»^{۶۳} و «تعبیر»^{۶۴} بی‌اعتناست، تفاوت آنها صرفاً همان تفاوت میان گفتار درونی^{۶۵} و بلند سخن گفتن است. (۲۵) تأکید اصلی بر احساس، مکتشفه، یا به تعبیر خود او «دریافت شهودی»^{۶۶} ذهن نویسنده یا گوینده است. (۲۶)

«دریافت شهودی» در نظر شلایر مایختر عمدتاً دریافت بی‌واسطه کلی است، لکن در ضمن بیش از آن چیزی را به وضوح وصف می‌کند که بعدها آن را حلقه دریافت^{۶۷} نامیده‌اند، «جزء» را تنها از طریق کلی می‌توان شناخت، و طرح هرگونه توضیحی دربارهٔ جزء، مستلزم درک کلی است. (۲۷) رابطه میان اثر و آفرینندهٔ آن، میان تأمل و تصنیف، را باید با استفاده از چنین حلقه‌ای دریافت، این حلقه به هیچ وجه متضمن «دوم باطل» نیست و شالودهٔ درک بیان پشری است. (۲۸) شلایر مایختر، گذشته از این روال «دریافت شهودی»، از روش «مقایسه‌ای»^{۶۸} هم استفاده می‌کند و آن بررسی متن با بهره‌گیری از دیگر آثار مؤلف و سنت ادبی است، اگرچه چنین کاری با تأکیدی که بر احساس فردی می‌کرد متضاد می‌نماید، در عمل برای آنچه «ریخت شناسی»^{۶۹} انواع ادبی می‌خواند، یعنی عامل شکل دهنده به عرفها و الگوها، اهمیت بسیار قائل است. (۲۹) لکن حتی روش مقایسه‌ای نیز سرانجام به نوعی مکتشفهٔ غیر معقول، به احساس، به بصیرتی عقلی می‌باید که مانند هر امر فردی دیگری بیان پذیر نیست. «لایدرک و لایوسف»^{۷۰} است.

نظریه‌های شلایر مایختر بر بونک و دیلتای^{۷۱} تأثیر سزا داشت، و آن دو در تهیهٔ ساختارهای مبسوط نظریه‌پردازی روش‌شناختی از آنها استفاده کردند، لکن نظریه‌های زیباشناختی شلایر مایختر بر کسی تأثیری نداشت، زیرا نظام پیشنهادی او متضمن تلقی چنان شمار زیادی از رگه‌های فکری متضاد است که علاقهٔ کسی را بر نمی‌انگیزد، اما حتی امروز هم باید به آن توجه کرد. شلایر مایختر ظاهراً نخستین کسی است که، با برخورداری از قدرت نظریه‌پردازی، گوشیده است تا از بیانشناسی احساس و عمل آفرینش و بیان را مدوّن کند، از یک نظر، شلایر مایختر زیباشناسی علمی‌الاطلاقی مشرب اصالت بیان رمانتیکی^{۷۲} است.

شوپنهاور

نظام فلسفی آرتور شوپنهاور (۱۷۸۸-۱۸۴۰) در ۱۸۱۹ با عنوان جهان همچون اراده و

63. understanding

64. interpretation

65. inner speech

66. deviation

67. circle of understanding

68. comparative

69. morphology

70. ineffable

71. W. Dilthey (1833-1911)، مشرب رمانتی

72. romantic expressiveness

نصیر منتشر شد. ولی تا دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ کسی چندان توجهی به آن نکرد از این زمان شهرت و نفوذ شوبنهاور به سرعت منتشر شد. در این مدت جلد دوم و تکمیلی جهان همچون اراده و تصور (۱۸۴۴) و مجموعه‌ای از نوشته‌های کوتاه او، استدراکات و سقطات^{۷۳} (۱۸۵۱) چاپ و در آنها ژرف‌بینهای فیلسوف جوان مپووتر، ولی نه با غیرات بسیار، شرح داده شده بود. به رغم به تعویق افتادن تأثیر شوبنهاور، در تاریخ نظریه ادبی بی‌تردید او را باید به نخستین دهه‌های قرن نوزدهم متعلق دانست. حملات بی‌امان او به فیثته و شلینگ و هگل که «وژاج» و «شیاده»‌شان خوانده نباید این واقعیت را مکتوم سازد که فلسفه زیانستاسی‌اش به‌راستی با فلسفه شلینگ شباهت بسیار دارد. شوبنهاور گهگاه در مورد شلینگ تسامح روا می‌دارد. ولی در عین حال نظریه تراژدی او را «خزعیلات سراسر آشفته» می‌خواند. (۱) لکن نیازی نیست که به وجود تأثیر مستقیم آن دو بر یکدیگر بپندیشیم. زیرا بسیاری از تشابهات را می‌توان به سهولت به منابع مشترک آنها، یعنی کانت و افلاطون، نسبت داد.

زیانستاسی شوبنهاور بخشی از فلسفه ماورای طبیعت اوست و از این رو بدون آن به‌راستی قابل درک نیست. در اینجا کافی است اشاره کنیم که در نظر شوبنهاور ذات جهان، «شیء فی‌نفسه»^{۷۴}، اراده است، و این اراده در عالم نمود با تصور، طی مراحل از عالم غیرآلی ماده تا انسان، «به خود تعین می‌بخشد». خدایی وجود ندارد و اراده سر است و تنها با عصیان است که می‌توان بر آن فائق آمد، یا معکوس کردن مسیر اراده، یا پذیرفتن وجود هاویه^{۷۵}. با نفی آن از طریق وحدت کامل با دیگران در شفقت و زهد. هنر وسیله ثانوی و نازلتر (زیرا ناایدار برای برای نفی اراده است. هنرمند با تأمل در امور دنیا و به این ترتیب درک ماهیت آن، وسیله گریز از کار بی‌پایان و ناخوشایند اراده را در اخبار ما می‌گذارد. آنگاه که شوبنهاور به وصف این رهایی خجسته از طریق هنر می‌پردازد، زبان معمولاً متقابل به اعتدال او آکنده از هیجان می‌گردد. «حالت بی‌دردی است که اینکور آن را خبر اعلی^{۷۶} و حالت خدایان نامیده است. زیرا در این لحظه از تلاش نکبت‌بار اراده رهایی یافته‌اند، و از کفر بندگی اراده کردن فرجی حاصل شده است؛ جرج ایکسیون^{۷۷} از حرکت باز می‌ایستد.» (۲) بدین ترتیب، زیبایی در نظر

73. Parerga and Paralipomena

74. along an sich; the thing in itself

76. highest good

75. abyss

77. 1808-1855, در اساطیر و افسانه‌ها، به کفر گشاده وجود در دنیای پرسی در جرجی آنشس بسته شد که پیوسته به گردش

او نیز، چنانکه به عقیده کانت، موضوع تأمل فارغ از غرض انتفاعی^{۷۸} است. هر چیزی که نزد علایق عملی ما جذاب است باید از هنر حذف شود. نه تنها نقاشیهای طبیعت بی جان که امیال ما را برمی انگیزند، یا برهنگی شهوت انگیز تصاویر، بلکه هر چیزی نیز که ذهنی است و هر استفاده‌ای از طرح^{۷۹} یا ماجرایی^{۸۰} صرف از این رو مختصر ذهنی در شعر غنایی و سیر جریانی داستان^{۸۱} در درام و حماسه برای او مشکل ایجاد می‌کند. شوبنهاور سلسله مراتبی صعودی از انواع شعر تهیه می‌کند: ترانه، بالاد^{۸۲}، ایدیل^{۸۳}، رمان، حماسه، درام؛ و چون درام از همه عینتر است در رأس هرم قرار می‌گیرد. (۳) دو نوع شاعر را از هم متمایز می‌کند، یکی شاعران درجه اول، مانند شکسپیر و گوته، که پرونگرا و به زبان شخصیت‌های آثار خویش سخن می‌گویند. (۴) و دیگری شاعران درجه دوم، مانند بایرون، که حتی از زبان شخصیت‌های داستانی خویش هم تنها از خودشان سخن می‌گویند.

با وجود این، شوبنهاور برای شعر غنایی ذهنی و رمان یا درام «دارای غرض انتفاعی»^{۸۴} نیز حتی قائل است. شاعر غنایی باید انسان کلی باشد. نه صرفاً یک فرد. میان نویسنده، یعنی «بازنماینده»^{۸۵}، و آنچه «بازنموده شده»^{۸۶} فرق بسیار است. (۵) از این گذشته، ترانه بیان ساده شادی یا غم نیست؛ شاعر اصیل همزمان به خود به منزله «موضوع دانستن بلا اراده محض، که آرامش عجیب و باورجایش با فشار اراده همواره محدود و همواره نیازمند در تضاد است»، استعمار می‌یابد. «احساس این تقابل، این تناوب، به صورت ترانه‌ای بیان می‌شود و متضمن حالت غنایی ذهن است.» (۶) شوبنهاور می‌کوشد تا این دیدگاه دوگانه را با تحلیل برخی از شعرهای غنایی گوته و اشاره به برخی از ترانه‌های قومی آلمانی مستند سازد. بدین ترتیب، در شعر غنایی «معجزه یکسان شدن موضوع دانستن و اراده کردن» رخ می‌دهد. با به عبارت روشنتر، مغز و دل با هم آشتی می‌کنند. اما شوبنهاور به پیامد حذف این دوگانگی بنیادین در شعر غنایی کاملاً آگاه نیست. شعر غنایی در نظر او یکی از شکلهای بنیادین شعر باقی می‌ماند. زیرا او هنر صریحتر و عفاتر رمان و درام را بیشتر می‌پسندد.

مقاله دیگری، «دربارۀ امر دارای غرض انتفاعی»^{۸۷} در ۱۸۲۱، در ۱۸۶۴ پس از مرگش چاپ شد. (۷) حاوی توجه بیشتری به جایزۀ طرح در حماسه و درام است. اما، از آنجا که

78. disinterested contemplation

79. plot

80. intrigue

81. action

82. ballad - توضیحات مترجم در پایان کتاب

83. idyll - توضیحات مترجم در جلد اول این کتاب، ص. ۱۲۰

84. «interesting»

85. «representer»

86. «represented»

87. «On the Interesting»

تسلیل رویدادها تابع قانون علت فاعلی^{۸۸} (قوانین علت و زمان و مکان) است. این امر در نظر او بی تردید شأن جندانی ندارد. حال آنکه هنر راستین باید ما را از قلمرو واقعیت به در برد و به قلمرو مثل و تصورات واصل کند. شوپنهاور معتقد است که آثار ادبی بزرگ «دارای غرض انتفاعی» نیستند؛ حتی طرح در نمایشنامه‌های شکسپیر نیز نمی‌تواند ما را چندان برانگیزد و از این رو برای عوام جاذبه‌ای ندارد. (۸) در رمانهای بزرگ، دو کیشوت یا تریسترام شندی یا الوییز جدید یا ویلهلم مایستر، طرح نقش مهمی ندارد. لکن شوپنهاور اقرار می‌کند که در برخی از آثار خوب جاذبه طرح موجود است: در نمایشنامه‌های شیلر، در اودیپ شاه سوفوکل، در آثار اریوستو و سر والتر اسکات. او اذعان می‌کند که در آثار نمایشی و روایی عنصر جذابیت با امر زیبا سازگار و، به منزله نوعی ملاط و عامل بیونددهنده، حتی ضروری است. در آثار معلول، شگرد و جریان عادی امور باید شکافهای موجود میان لحظه‌های الهام را پر کنند. شوپنهاور نیز مانند ادگار آلن پو معتقد است که عناصر ملالت‌آور ناگزیر در آثار دور و درازی نظیر بهشت از دست شده یا ائلید وارد می‌شوند. (۹) او چنین نتیجه می‌گیرد که امر دارای غرض انتفاعی، در حکم یکی از ویژگیهای سیر ماجرای داستان، ماده اثر ادبی و امر زیبا شکل آن است. شکل برای آنکه قابل رؤیت گردد به ماده نیازمند است. (۱۰)

شوپنهاور تأکید بر ششپ^{۸۹} هنر و فراغت کامل آن از هرگونه غرض انتفاعی را با نظریه تصورات^{۹۰} ترکیب کرده و ضمن آن پیشنهادهایی کانت را نیز در مورد مثالهای ابدی در هنر به سبب افلاطونی بسط داده است. هنر «تصویر ابدی را که از طریق تأمل محض به دست آمده، یعنی عناصر ذاتی و ماندگار در همه پدیده‌های عالم را تکرار می‌کند» (۱۱) این تصورات البته مفاهیم عام نیستند، بلکه ذوات امورند. در عالم هنر به آنها نمی‌اندیشیم، بلکه آنها را به وجهی شهودی در می‌یابیم. شوپنهاور در موارد بسیار گوشیده است تا راه را بر سوءتعبیر تعقلی نظریه خویش ببندد. او بارها تأکید کرده است که تصور شهودی^{۹۱} است، نه ادراکی یا عقلی^{۹۲}؛ گرچه متضمن شمار نامحدودی از چیزهای خالص است. با وجود این کاملاً معین و محدود به حدود^{۹۳} است. هر کسی به آن دست نمی‌یابد مگر آنکه اراده کردن و فردیت را پشت سر گذاشته باشد و صرفاً موضوع دانش شده باشد. (۱۲) بنابراین، در هنر، مفهوم^{۹۴} «جاودانه سترن» است و شوپنهاور تمثیل و نماد (به معنای نشانه معارف) را در هنرهای تجسمی مطرح تفسیر می‌کند. با وجود این، جالب است که می‌گوید تا از وجه

88. law of sufficient reason

90. Ideas

93. determined

91. intuitive

94. concept

89. objectivity

92. conceptual

تمثیلی در شعر دفاع کند در چنین وضعی، به عقیده او، مفهوم همانا ماده است، دریافت بی‌واسطه ذهن است، و وظیفه شاعر حکم می‌کند که امر انضمامی و بصری را از زبان که مشکل از کلیات^{۹۵} است بیرون بکشد. شاعر باید مفاهیم برگرفته از زبان را به صورتی ترکیب کند که به تلاقی مضادهای آنها بینجامد و کیفیت انتزاعی هیچیک دست نخورده باقی نماند؛ بدین ترتیب شعر عبارت از هنر برگرفتن امر انضمامی و فردی از امر عام است. (۱۳)

شونهار برای نیل به این هدف به وصف وسایل و ابزار نظیر صفت و ثن^{۹۶} و استعاره و تشبیه و مثل^{۹۷} و تمثیل می‌پردازد. آناری چون دون‌گیسوت و سفرهای گالیور و کریستوکور گراسیان را که در آنها صیغه تمثیلی غالب است سخت تحسین می‌کند. (۱۴) وزن و قافیه را نیز از ابزار انضمامی کردن شعر می‌شمارد. شونهار وزن را بر قافیه ترجیح می‌دهد زیرا وزن در بُعد زمان دریافت می‌شود و از این رو بنابر نظریه شناسایی^{۹۸} کانت به «شعور ناب» تعلق دارد. ولی قافیه برای گوش خوشایند است و بنابراین حش تجریمی صرف است. (۱۵) گرچه این تمایز قابل قبول نیست، اما تأثیر قافیه را به روشنی بیان کرده است: قافیه عنصر پیونددهنده و محکم‌کننده‌ای است که فوياً موجب موافقت خواننده می‌گردد و این نظر را اثفا می‌کند که اندیشه شاعر، به اصطلاح، مقدر است، به زبان آمده و از این رو حقیقت دارد. (۱۶) صوت نیز در شعر عموماً از این لحاظ مهم است که موهم این معناست که زبان شعر، برخلاف زبان معمول، صرفاً نشانه‌دالّی بر مدلول، در ناظر یک به یک با شیء مدرک نیست، بلکه صرفاً در خود و برای خود وجود دارد (۱۷) بر همین اساس شونهار معتقد است که شعر ترجمه‌شدنی نیست. (۱۸) شونهار مسائله این پیشنهادهای مهم را که حاکی از درک تحلیلی شایان توجه ماهیت شعرند دنبال نکرده است.

اما مشهورترین گفتمانی او را درباره نویسنده‌گی و سبک، در جلد دوم استندراکات و سقطات، که سبکی بی‌برایه و ساده و روشن را به روال قرن هجدهم توصیه می‌کند، نیاید. نقیض مفهومی دانست که درباره شعر مطرح کرده است. شونهار از آن رو قادر به بیان چنین مطلبی است که شعر راستین را به وضوح از ریطوریکا متمایز می‌سازد و هدف ریطوریکا را نیل به اهداف عملی یا تشریح مفاهیم می‌داند. شعر، به منزله تأمل فارغ از غرض انتفاعی در تصورات، از ریطوریکا کلاً جداست؛ «عنصر ریطوریکایی هر چه کمتر، شعر بهتر» (۱۹) به همین جهت شونهار از نرازدی فرانسوی سخت بیزار است و گونه را به شیله متقابل به ریطوریکا ترجیح می‌دهد. (۲۰) در عین اینکه به تحلیل آن ابزارهای شعری می‌پردازد که آن را

95. universals

96. epithet

97. parable

98. epistemology

از زبان معمول متمایز می‌کنند، در داوری دربارهٔ اثر توضیحی^{۹۹} نیز به معیارهای تعلیمی و ریگوریکایی متوسل می‌شود. شوبنهاور خود نمونه‌ای از تناقض اعتقاد به فلسفه‌ای غایت‌عرفانی است که با وضوح و سادگی نظریات یک فیلسوف فرانسوی علم اخلاق در قرن هجدهم تشریح شده است، یا تناقض ترکیب استراق در امر بیکران با سختگیرهای یک روانی‌مسلك با حتی‌کنشی‌مسلك وارد به امور دنیوی در تعلیمات خویش. در نظریهٔ ادبی خویش نیز بر نقش وزن و قافیه و استعاره و تمثیل در شعر تأکید می‌کند و در عین حال کمال مطلوبی که در اثر توصیه می‌کند جنبهٔ تعلیمی محض دارد. شوبنهاور بر ضد عدم وضوح و ابهام و فقدان انسجام و بر نه سادگی و وضوح و ایجاز در سبک قواعد بارزی کشف کرد. «امر نامفهوم با شخص کردن رابطه دارد.» «نخستین قاعدهٔ سبک این است که چیزی گفتنی داشته باشیم.» «کلمات عادی به کار ببر و مطالب خارق‌العاده بگو.» «بارزترین اصل سبک‌شناسی باید این باشد که هرکسی در آن واحد می‌تواند تنها به یک مطلب بپردازد.» و غیره. (۲۱) سبک آثار فلسفی و تبعات علمی آلمانیها هدف اصلی حملات شوبنهاور است: جملات بی‌بایان و بی‌شکل آنها، علاقهٔ وافرشان به آوردن مطالب بین‌الهیالین — که به نظر او، مانند قطع کردن مکالمهٔ دو تن، کاری بی‌ادبانه است —، و تعبیرات نامشخص و مبهم و نامربوطشان را تبیح می‌کند. شوبنهاور نوشته‌های خود را به همان اسلوبی می‌نوشت که مایل بود دیگران دنبال کنند، لکن متوجه بود که شعر نمی‌سراید، زیرا در آن صورت نمی‌توانست دائماً به ضرورت برنامهریزی و فکر قبلی و استعار و ملاحظهٔ خواننده — که نویسنده قرار است با او مکالمه‌ای برقرار کند — اشاره کند. تمایز معروف میان سه قشر نویسنده — یعنی کسانی که بدون فکر کردن می‌نویسند، کسانی که ضمن نوشتن فکر می‌کنند، و کسانی که پیش از نوشتن فکر کرده‌اند — فقط بر نرتوسان قابل اطلاق است. (۲۲)

در هنر تخیلی راستین نبوغ نقش تعیین‌کننده دارد، و نبوغ، به عقیدهٔ شوبنهاور، مبتنی بر الهام است. امری ناخشیار و حسی غریزی است. شوبنهاور، با استفاده از دانش روانپزشکی مسوط، بر آن است تا ثابت کند که نبوغ یا جنون بیوند دارد. شاعر، رؤیایی و کودک با، دست‌کم، مرد جوانی است. (۲۳) شوبنهاور معتقد است که در عالم رؤیا همهٔ ما شاعرانی تمام‌عیاری هستیم، حقیقت‌کمندی الهی حقیقت رؤیاست. (۲۴) و موهبت شاعری به دوران جوانی محدود است. (۲۵) نابغه البته همیشه مستثناست؛ آواره و تنها تا ابد، معاصران او را درک نمی‌کنند، به او بی‌اعتنا هستند و نسبت به او شرارت می‌کنند، و دست بالا شهرت پس از مرگ بادلش اوست. شوبنهاور، پیش از غرباً هر نویسندهٔ دیگر، خودبینی متکبرانه و اعتماد کامل به

جاودانگی خویش نشان می‌دهد، اما در ضمن باید اقرار کرد که دارای استقلال فکری ستایش‌انگیز و صدایی نزلزل‌ناپذیر هم هست. قرآنی میان شخصیت او و دکتر جانسن به چشم می‌خورد: شوبنهاور آثار جانسن را خوانده ولی او را به سبب «تعصب احفانه و حیوان‌صفانه» اش تحقیر کرده است. (۲۶) شوبنهاور که با خصوصیت جهان‌بینان با هنرمند آشناست تألیف «تاریخ ترازکی ادبیات» را پیشنهاد می‌کند. (۲۷) اما از تاریخهای ادبی متعارف بیزار است زیرا صرفاً «فهرست مرده‌زاده‌هاست.» (۲۸) مردان بزرگ در تنهایی انزوی خود چون لؤل جلب نظر می‌کنند. تاریخ حاکی از پیشرفت یا تغییر اخلاقی واقعی نیست. هنر هم متضمن پیشرفت نیست. زیرا «هنر در هر جایی به هدف رسیده است.» (۲۹)

به رغم تمام تدابیری که برای برهیز از خردورزی^{۱۰۰} مفرط اندیشیده، باز هم جز این نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت که در نظر شوبنهاور هنرمند با فیلسوف تفاوتی ندارد، مگر اینکه فرو دست اوست زیرا از همه لحاظ فیلسوف نیست. تنها وجه تمایز هنر از فلسفه در معیار ناقص قابلیت دسترسی و سهولت نفهه است که در ضمن کل مسئله زیباشناسی را نیز گتمان می‌کند. به اعتقاد شوبنهاور، «اثر هنری چیزی جز وسیله تسهیل دانش [شهودی] نیست.» «آنگاه که اعیان مُذَرِّک بر تأملات ما عرضه می‌شوند، یا به عبارت دیگر، آنگاه که آنها با هیئت جندگانه و در عین حال مشخص و معین خود به راحتی بازنمایند تصورات خود می‌شوند. تصوراتی که متضمن زیبایی به معنایی عینی‌اند. — ما به راحت‌ترین وجه به حالت بی‌ارادگی محض وارد می‌شویم.» (۳۰) اما به خوبی میداند که با چنین «سهولت» دریافتی، شکل هنری به اندازه کافی وصف نشده است. وانگهی، با متمایز ساختن فلسفه از شعر که تقریباً معادل تمایز ساختن امر کلی از امر جزئی است چیزی حاصل نمی‌شود. شعر، به گفته شوبنهاور، بر آن است تا، با استفاده از امر فردی و نمونه، ما را با تصورات هستی^{۱۰۱} آشناند. نسبت شعر به فلسفه همان نسبت تجربه به علم است. (۳۱) این امر متضمن طریق ویژه‌ای از دانستن است. زیرا شاعر بر آن است تا «جبه»^{۱۰۲} امور را بداند و نه صرفاً «کجا و کی و چرا و برای چه» آنها را که مطلوب دانشمند و مرد عمل است. (۳۲) پس تفاوت میان شاعر و فیلسوف، که او نیز به دنبال «جه» است در چیست؟ هنر ادراک تصورات است و این تصورات هنوز هم ذاتی بیرون از قلمر و زمان و مکان‌اند. (۳۳) در حالی که ذات دانشمند تنها در اراده واحد خلاصه شده، معلوم نیست که تصورات فردی، یا حتی انبوهی از تصورات، چگونه می‌توانند در نظام او وجود داشته باشند. این بر سستی را می‌توان مطرح کرد که چگونه یک عین مُذَرِّک می‌تواند وجود داشته باشد بی‌آنکه در زمان و مکان باشد؟ اگر تصورات خارج از زمان

100. intellectualism

101. Ideas of being

102. = what =

و مکان واقع‌اند پس چگونه می‌توانند «اشکال»^{۱۰۳} باشند؟ شوینهاور در عمل از اهمیت جنبه انضمامی و فردی می‌گاهد و روند آفرینش هنری و اثر هنری به منزله محصول هنری را نادیده می‌گیرد. پس جای تعجب نیست که با چنین نظریه‌ای به این نتیجه برسد که همه چیز زیباست. (۳۴) و به راستی میان امر زیبا و امر زشت تفاوتی وجود ندارد، زیرا هر چیزی دارای ذات خویش است، و هنرمند نیز باید همین ذات را با کشف و شهود دریابد. در نظریه شوینهاور قلمرو مشخصی برای زیباشناسی و هنر وجود ندارد، واکنش زیباشناختی مشخص و نظریه نقد هم وجود ندارد، زیرا مسئله تأیید یا تکذیب مطرح نیست، فقط تأمل و دریافت ذات و ژرف‌بینی در ماهیت عالم وجود دارد. شوینهاور امر زیبا را با «صفت ممیز»^{۱۰۴} که فریدریش شگل در اصل در مورد زیبایی رمانتیکی به کار برده بود، و حتی با اصل سازمندی وجود یکسان می‌شمارد. (۳۵)

اما به رغم استفاده از این واژه‌ها که به نحو اغواکننده‌ای رمانتیکی‌اند و به رغم ژرف‌نگریهایش در مورد ابزارهای انضمامی کردن شعر، شوینهاور معمولاً صفت ممیز و زیبایی را به معنای متالی و نوعی و عام^{۱۰۵} به مفهوم ناپ تنوکلاسیکی آنها، به کار می‌برد، و گاهی بیش از حد به مثال‌پردازی بی‌روح و کسل‌کننده نزدیک می‌شود. به گفته او، شعر همه امور «ممکن‌الوجود مزاحم»^{۱۰۶} را کنار می‌گذارد. (۳۶) و ظاهراً تنها به امر جزئی، ولی واقعاً به هر آنچه در همه جا و همه وقت وجود دارد، می‌پردازد. (۳۷) شوینهاور فقط معماری یونانی را می‌پسندد و معماری گوتیکی را تقیح می‌کند؛ با رمانسیسم، که آن را صرفاً گرایش به قرون وسطی و تاریک‌اندیشی و کیشی سخیف زنان می‌داند، سخت مخالف است. (۳۸) معتقد است که درباره ارزش نیپلونگن غلو شده و نسبت به مکتب رمانیکهای آلمانی بی‌اعتناست، ولی درباره تساخاریاس ورنر که شخصاً می‌شناختش، اوگوست ویلهلم شگل (که فضلش او را تحت تأثیر قرار داده) و حتی هاینه، یک اثر ولی نایقه، مطالب متنی اظهار داشته است. (۳۹) شوینهاور، مانند هر تنوکلاسیسیست خوبی، مراعات دقیق تناسب و موازات^{۱۰۷} را توصیه می‌کند، در آدهمهای داستانی نباید تناقض وجود داشته باشد. (۴۰) امر فوق طبیعی^{۱۰۸} را در شعر کلاً تلیح می‌کند، ولی در مورد وجود روح در هملت توجهی ضعیف ارائه می‌کند.^{*} آناری

* Philosophische Vorlesungen, Deussen, p. 355n. شوینهاور معتقد است که اشغال معایم از افراد محض خلاف طبیعت نیست ولی این به روح در هملت چه ربطی دارد؟

103. «forms»

104. «characteristic»

105. ideal, typical, general

106. «disturbing contingencies»

107. decorum + توضیحات مزاحم در حلقه اول این کتاب، ص ۱۹۵، ۱۹۶

108. supernatural

چون رؤیای شب نیمه تابستان را که محققاً بر امور وهم آميز و تعليق قوانين طبيعت مبتنى اند آنارى متوسط مى داند، زیرا به جای دنیای واقعی فقط دنیای رؤیا را به ما نشان می دهند. (۲۱) این گفته را که در رؤیا شاعران تمام غیاری هستیم فراموش کرده است. شونهار، مانند هر نوکلاسیسیستى، با امتزاج هنرها و نوعهای هنرى مخالف است. ریچارد واگنر را، که از ساینسگران او بود، دوست نمى داشت، و ابراهام روسینی^{۱۱۹} را تحسین مى کرد و معتقد بود که آنها صدای ناب اند و کلمات در موسیقی مهم نیستند. (۲۲)

با وجود این، در تفسیر شونهار درباره ترازدى کيفيى بسیار بارز به چشم مى خورد. ترازدى تسليم و رضا به ما مى آموزد، و اثر آن بر اراده چون داروى آرامبخش است؛ ترازدى این نظر را به ما القا مى کند که نه تنها زندگى را، بلکه نفس اراده معطوف به زندگى^{۱۲۰} را رها کنیم. (۲۳) ترازدى نوعى ادبى است که فلسفه خود شونهار را ترویج مى کند. بنابر نظر او، سه نوع ترازدى وجود دارد: در یکى قاجعه معلول بدخواهى شخصى شریر و تبهکار است. در دیگری قاجعه معلول اتفاق یا اشتباه است، و در نوع سوم قاجعه صرفاً معلول وضعیت یا رابطه اشخاص است. آخرین نوع، البته، غالبترین نوع است. در این نوع، «بزرگترین شوربختى در حیزى نیست که مولود رویدادهای نادر یا آدمهای شریر است بلکه به سهولت و خودبه خود از افعال و خیال آدمیان بدید مى آید». (۲۴) غالبترین نوع ترازدى به ما مى آموزد که زندگى خود لغنى است که، چنانکه کالدرون در ایبات محبوب شونهار گفته،

سبب بزرگترین جنایت آدمى
در این است که به دنیا آمده است. (۲۵)

بدین ترتیب، ضرورت مکافات درخور^{۱۲۱} بر سوه تعبیر همه جانبه ماهیت ترازدى و حتى ماهیت دنیا بنا شده است. دکتر جانسن را که از بی اهنشای شکسپیر به مکافات درخور انتقاد کرده شحات مى کند، نظر جانسن حاکی از «نگرش سطحی و خوش بینانه و پروتستانی» عقل مدارانه و بیوزنه بودی مآبانه است. (۲۶)

در جلد دوم و مکتبى جهان همچون اراده و تصور (۱۸۴۲) که شونهار بار دیگر به بحث درباره ترازدى مى پردازد، پیامدهای این نظر را با وضوح بیشتری مطرح مى کند. امیازى شاعری به شیلر و کانت مى دهد و نظر آنها را حاکی از وجود ارتباط میان ترازدى و امر

۱۱۹. Giovanni Rossini (1792-1868)، موسیقیدان ایتالیایی و سازنده آبراهام مورو، «دانشنامه ترازى»
سریش و پیمان نای

110. will to life

111. poetic justice - در مصححات سرجم در جلد اول این کتاب، ص ۲۲۹

شکوهمند تصدیق می‌کند. در اینجا این نظر را می‌پذیرد که ترازوی صرفاً نمایش ملالتبار و دهشت‌انگیز «شوریختی نوع بشر و سلطه تصادف و اشتباه و شکست عدالت و پیروزی شر» نیست که وظیفه‌اش، چنانکه قبلاً شرحش آمد، آموزش غی اراده معطوف به زندگی باشد؛ ترازوی در ضمن خواستار وجودی کاملاً متفاوت، جهانی دیگر، است که فقط بین غیرمنظم و از طریق چنین خواسته‌ای می‌توانیم بشناسیم. ترازوی، با آشنا کردن ما با این امر «که دنیا و حیات نمی‌توانند ما را ارضا کنند و شایسته وفاداری ما نیستند»، به ما «احساس اعتلای خاصی می‌بخشد» (۴۷).

شونپهاور، برخلاف گرایش کلاسیکی معمول خود، معترف است که چندان تسلیم و رضایی هم در ترازوی یونانی یافت نمی‌شود. هیپولیتوس^{۱۱۲} در حالی می‌میرد که تسلیم سرنوشت و اراده خدایان است، اما اراده معطوف به زندگی را رها نکرده است. پس ترازوی مسیحی به کمال مطلوب شونپهاور نزدیکتر است. شاهزاده لاپندفم^{۱۱۳} کالدرون او را سخت به هيجان می‌آورد، شکسپیر را به درجات بالاتر از سوفوکل می‌شمارد. در فلبس با ایفریگنیه گونه، نمایشنامه اوریپید درباره همین شخصیت اسطوره‌ای به نظریه تقریباً خشن و عاری از ظرافت می‌آید. نمایشنامه زنان سرسپرده رب النوع باده^{۱۱۴} «معجون مهیج به طعم کاشتن منرک» است. درونمایه آنتیگون و فیلوکتیس^{۱۱۵} نورت انگیز و حتی مهیج است. (۴۸)

اگر عالیترین نوع ترازوی آن است که در آن قاجعه بدون دخالت شیطانی با تصادف رخ می‌دهد، پس شونپهاور باید از ترازوی طبقه متوسط^{۱۱۶}، ترازوی عاری از قهرمان و ضدقهرمان، دفاع کند. شونپهاور به خطا می‌گوید که تنها دو شخصیت کاملاً شریف در آثار شکسپیر یافت می‌شود: یکی کوردلیا^{۱۱۷} و دیگری کوریولینوس^{۱۱۸}. با لحنی تمسخرآمیز اظهار نظر می‌کند که نجابت ماریکی بوسا در نمایشنامه دون کارلوس^{۱۱۹} شملر بیش از تمام نجابانی است که می‌توان در سراسر آثار گونه یافت. شونپهاور کلاویگو^{۱۲۰}ی گونه را، دستکم از این لحاظ، الگوی ترازوی می‌شمارد زیرا، بنابر تعریف او، هیچیک از شخصیت‌های آن نه کاملاً بد است و نه خوب. نمایشنامه سید گرنی را نیز به جهت چنین توازنی تحسین می‌کند. (۴۹) ولی تأیید ترازوی طبقه متوسط، که می‌توان از او انتظار داشت، با اگره بسیار همراه است

112. Hippolytus

113. *El Principe condante*

114. Baccus

115. *Philoctetes*

116. domestic tragedy ۳۶۴ جلد اول این کتاب، ص ۴۱۶

117. Cordelia، سومین دختر سرور در نمایشنامه اوریپید.

118. Coriolanus، قهرمان ضد ستم‌های ده هیس - ج ۱ از شکسپیر

119. Don Carlos

120. El Cid

زیرا او نیز مانند هر تئوکلاسیسیست خوب در جستجوی چیزی است که در این نوع ترازوی یافت نمی‌شود و آن «ارتجاع سقوط» (۵۰) است که در مصیبت شاهان و شاهزادگان توجیه همگان را جلب می‌کند. از طرفی شوبنهاور خواستار آن است که با قهرمان نماینده‌اش اساسی یگانگی کنیم، «شفقت» به معنای همدردی و نه دلسوزی، و قبول می‌کند که سهلترین راه دستیابی به این حالت اساسی این امر است که بسا که ما هم به همین وضع گرفتار شویم؛ اما از طرف دیگر خواستار فاصله و آلمان‌سازی است و ایرادش به ترازوی طبقه متوسط این است که مصیبت در چنین ترازوهایی ناگزیر نیست و غالباً با اندک کمی (مثلاً کمک مالی) قابل اجتناب بوده است. بنابراین شوبنهاور را نباید، چنانکه غالباً گفته‌اند، طرفدار ترازوی طبقه متوسط وصف کرد. (۵۱) امتیاز شوبنهاور در بیان نظری روشن دربارهٔ ترازوی است که با نظر غالب آلمانی‌های پیش از او مغایرت دارد. ترازوی در نظر شوبنهاور، برخلاف عقیده لنینگ و شلینگ، خداشناسی استدلالی^{۱۲۱} نیست، بلکه بر ملاکردن تضادهای بی‌نظمی حاکم بر عالم و رتبه‌هایی است که نه بر گناه مبتنی است و نه بر عدالت. با وجود این، مخالفت شوبنهاور با خوشبینی در نظریه جاری ترازوی، انگار همه‌جانبه هرگونه دگرگشتی^{۱۲۲} و بیروزی روحی، بار دیگر به یکسان نمودن همهٔ امور ترازویی انجامیده است. اگر دنیا سراسر شر است، ترازوی تأیید زاید و یکتاوغایت و اطمینانی ثابت‌شده خواهد بود (۵۲) نه دفاع خوش‌بینانه از نظام کامل الهی، یعنی هدف ترازوی به زعم لنینگ، و نه تازیکی اندوه فراگیر شوبنهاور، هیچیک، ماهیت ترازوی را وصف نمی‌کند.

وجود نوع ادبی کمندی علی‌القاعده مایهٔ دردمر شوبنهاور بوده است. او کمندی را دانگیزهٔ تأیید مستمر ارادهٔ معطوف به زندگی^{۱۲۳} وصف می‌کند. کمندی به ما می‌گوید که زندگی، روی هم رفته، خوب است. بویژه که همیشه سرگرم‌کننده است. شوبنهاور با زهرخندی می‌افزاید که «صد البته باید با عجله در لحظهٔ شادی برده را کشید تا آنچه را بعد از آن می‌آید نیسیم» (۵۳) اما کمندی برایش مشکل زاست. تبدیل هم همینطور، ولی تبدیل را گاهی نادیده می‌گیرد و گاهی غیرممکن می‌شمارد. شادی دائم وجود ندارد و از این رو نمی‌تواند موضوع اثر هنری باشد. (۵۴)

مشکلات موضع شوبنهاور در زیباشناسی او نیز فلسفهٔ ماورای‌طبیعتا حل ناشدنی می‌نماید. در این اعتقاد که شعر دانشی فراخ از فرض انتفاعی دربارهٔ تصورات است با کانت و شلینگ و گونهٔ قرابت دارد. اما در مورد مباحث محوری دیگر با معاصرانش هم‌عقیده نیست. قوهٔ خیال در نظر او عمدتاً از لحاظ توشیح پختنیدن به تجربهٔ محدود شاعر مفید است. و از این

121. Ibidem

122. trans@gut-mem

که بگذریم مطلب چندانی در این باره نوشته است. (۵۵) درباره کتابه/طنز و اسطوره و رمان چیزی نگفته است. اما نظریه شعر غنایی او نگاه بسیار عینی و ملموس می‌شود، بحث درباره ابزارهای شعری حاکی از تیزبینی است، و در مورد ترازوی نظریه‌ای بدیع ارائه کرده است. در واقع ذوق ادبی شوبنهاور با معیارهای کلاسیک آلمان سازگار بود، و از این رو آرای ادبی‌اش غیرمتعارف نیستند. نظریه زیباشناسی شوبنهاور در اواخر قرن نوزدهم اهمیت تاریخی بسیار یافت، زیرا این آرای افلاطونی در زمانی در نظریه او مطرح گردید که شلینگ و هگل دیگر اعتباری نداشتند. نظریه زیباشناسی او بویژه درباره موسیقی، یعنی هنری که در نظام او، فارغ از میانجیگری تصورات، بیان بی‌واسطه ارائه خواننده شده و از دیگر هنرها متمایز است، بر نیچه و واکتر و توماس مان تأثیری بسزا داشت. لکن در نظریه ادبیات، گرچه اظهارات تیزبینانه و حتی زردنگریهای نظری او را دست‌نخورده بپذیریم، فقط نظرش درباره ترازوی مهمی بسیار بارز داشته است.

هگل

زیباشناسی هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱) نقطه اوج و نتیجه نهایی کُلّی جریانات شکفت آوار نظریه‌داری آلمانها درباره هنر است. هگل، البته با تفاوت‌هایی، تمام گفته‌های کانت و شلر و شلینگ و زولگر را - اگر بخواهیم خود را به واضعترین پیشینیان او محدود کنیم - جمع‌بندی می‌کند، و آن را در نظامی زیباشناسی وارد می‌کند که به نوبه خود بخش کوچکی از فلسفه همه‌جانبه ذهن و تاریخ و طبیعت است. امروزه دریافته‌ایم که هگل یکی از مؤثرترین رجال تاریخ بشر است. اگرچه بسیاری از وارثان او با عمق فلسفه‌اش بیگانه بودند، در فلسفه سیاست، مابزالیسم دیالکتیکی مارکسیست‌ها، و نیز بخش عظیمی از نظریه‌پردازیهای محافظه‌کاران و آزادخواهان در زمینه حکومت، منبعث از اوست. هگل در تاریخ منطق تقنی بغایت مهم داشته است. او مؤلف نخستین تاریخ فلسفه‌ای است که از گنجینه کتابهای فلسفی فرائر رفته است. شاخ فلسفه تاریخ و دین او حتی از اینها هم وسیعتر بوده است. اگر به شمار قابل ملاحظه هگلی‌های آلمانی و تأثیر او بر ایولیت‌ین و دِ شاکتس و بِلنسکی و پیر و کروچه و بسیاری دیگر ببندیم، نقش او در تاریخ زیباشناسی اهمیت کمتری نداشته است. این تأثیر معمولاً به روش و چند فکر محوری محدود می‌شود. از آنجا که ظاهراً جزئیات ساختار زیباشناسی^{۱۲} او مورد قبول غالب منتقدان بعدی واقع نشد، بنابراین نفوذ هگل بندرت به صورت مریدی و شاگردی درآمد. گو اینکه بخش‌هایی خطابه‌هایی درباره

زیباشناسی را به بحثی مستوفی دربارهٔ بوطیقا اختصاص داده و مواضع دیگر این خطابه‌ها نیز آکنده از تأملات دربارهٔ نظریهٔ ادبی و اظهار نظر در مورد آثار ادبی مشخص است. نظریهٔ ادبی هگل را، جدا از آرای کلی او دربارهٔ زیبایی و هنر و امر مثالی، امروزه در حکم مجموعهٔ فکری متمایز نمی‌شناسند.

خطابه‌هایی دربارهٔ زیباشناسی، بر روی هم، چندان رضایتبخش نیست: حاوی تکرار بسیار است، شرح و بسط اجزای آن هماهنگ نیست، مطالب توصیفی بسیار (بویژه دربارهٔ اساطیر متروک زمین) در آن یافت می‌شود که به موضوع اصلی ربطی ندارد، و در مواضع آثار شوخ طبعی نسبت به دانشجویان آلمانی مخاطب هگل مشهود است. کاستهای مزبور معلول این واقعیت است که سخنرانی‌ها را شاگرد هگل، هاینریش توستاو هوتو^{۱۲۵}، پس از مرگ او، با استفاده از یادداشتهایی که چندین دانشجو در دههٔ ۱۸۲۰ تهیه کرده بودند، در ۱۸۲۵ منتشر کرد. هوتو این یادداشت‌ها را تلفیق و در آنها تجدید نظر کرد و، با ویرایش همه‌جانبهٔ او، نمایندهٔ صورتی‌های نهایی هگل نیستند. (۱) نوشته‌هایی که در زمان حیات هگل منتشر شد متأسفانه حاوی مقدار زیادی از آن نوع مطلب نیست که در تصحیح سخنرانی‌ها مفید باشد: مباحث زیباشناختی بسیار گوناگوتر در پدیدارشناسی روح^{۱۲۶} (۱۸۰۷) و دانشنامه^{۱۲۷} (۱۸۱۷) منضم مرحله‌ای پیشین از فکر هگل است و مجموعهٔ مقالات انتقادی دربارهٔ هامان و زولگر و یک یادداشت دربارهٔ والنتاین^{۱۲۸} شیلر فقط در موارد کم اهمیت مطالب سخنرانی‌های دربارهٔ زیباشناسی را تکمیل می‌کنند. (۲) با این حال، از لحاظ غالب خوانندگان امروزی، این کتاب محاسن بسیار دارد: گرچه کمتر روشمند است و تعابیر هم‌شکل‌هایی خود را نیافته‌اند، به سبب همین مطالب معترضه و استفادهٔ مکرر از مثال‌های ملموس و دانش تاریخی وسیعی که در آن هست برای این خوانندگان جالب‌تر است.

لکن در قیاس با مشکلات تفسیر و ارزیابی زیباشناسی هگل، مشکلات مربوط به نحوهٔ اتصال آن از طریق دانشجویان اهمیتی ندارد. چنین می‌نماید که تناقضی بنیادین در مرکز این نظریه وجود داشته باشد: از سویی بارزترین نظام زمان است، و در آن تاریخ و نظریه با موفقیت تلفیق شده و تمام آرای مهم زیباشناسان آلمانی در یک نظام فکری وارد شده، ماهیت هنر به‌وضوح تعریف و حدود آن تعیین شده است، و از سوی دیگر نظریهٔ هگل، بویژه نظریهٔ ادبی‌اش، تا حدودی به مثابهٔ رجعت به نظرها و مفاهیم عقل‌مدارانهٔ قدیم است که، در

*** Heinrich Gustav Hotho (1802-1873)، مورخ آلمانی هنر.

125. *Die Phänomenologie des Geistes*

126. *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss*

127. *Wältenstein*

دست یروان ملائقی او، موجب بازگشت سوءتعبیرهای تغزل‌گرانهٔ قدیم دربارهٔ هنر و داوری ادبیات با معیارهای محتوایی صرف و حتی پیام اخلاقی و دینی گردید.

مفاهیم محوری زیباییشناسی هگل برای ما از طریق آنچه دربارهٔ کانت و شلر و شلینگ می‌دانیم، آشناست. او نیز مانند آنها معتقد است که «هنر امر حسی را روحی و امر روحی را حسی می‌کند». در هنر امر کلی را باید فردیت بخشید، امر عام را خاص کرد، تصور و شکل را وحدت بخشید. (۳) مشهورترین قاعدهٔ هگل، «نمود حسی تصور»، (۴) دقیقاً تقریر مجدد وحدت دیالکتیکی امر حسی و ذهنی است که در آثار شلینگ و زولتگر دیدیم. زیبایی همان کلی محسوس^{۱۲۸} است. اثر هنری کلّیتی یکپارچه است، که همهٔ جزئیات آن سازمند شده، دنیایی محدود به خود است که هدفی ورای خود ندارد. این مفهوم را، که نزد پیشینیان هگل نیز یافت می‌شود، او به وجهی بدیع تعبیر و تفسیر کرده است. «ایده»، هگلی مثال افلاطونی نیست که ورای عالم افراد و اشیا باشد، و البته مفهوم انتزاعی هم نیست. «ایده» هگلی کاملاً تاریخی شده و از فرایند تاریخی متمایز نیست. بدین ترتیب، حتی بیش از مورد برادران شلگل، که از این حیث از هرکس به هگل نزدیک‌ترند، نظریهٔ هنر و تاریخ هنر لازم و ملزوم یکدیگرند.

متأسفانه، هگل، با امتزاج نظریه و تاریخ، رده‌بندی هنرها را به ترتیب مراحل تاریخی هنر وارد می‌کند. سه مرحلهٔ نمادین و کلاسیکی و رمانتیک که هگل برای هنر قائل است قابل دفاع است. منظور هگل از «نمادین»^{۱۲۹} چیزی است که امروزه «نمایی»^{۱۳۰} می‌خوانیم. هنری که در آن یگانگی محسوس معنا و شکل وجود نداشته باشد. (۵) چنین هنری، به مفهوم دقیقی که هگل در نظر دارد، به راستی «ناهنر»^{۱۳۱} و یا مرحله‌ای مقدمانی برای هنر است. و نمونه‌های آن را عمدتاً در مشرق زمین، هند و مصر می‌یابد. در چنین آثاری رابطه‌ای گنگ میان شکل و محتوا، شکافی میان کمال مطلوب انتزاعی و واقعیت متکثر^{۱۳۲} طبیعت وجود دارد. (۶) هنر کلاسیکی، بویژه هنر یونانیان، عبارت از وحدت شکل و محتوا، امتزاج و یکسان شدن آن دو، است. حال آنکه در هنر رمانتیک، که در نظر هگل هنر بعد از دوران باستان است، میان جنبه‌های درونی و بیرونی تقسیم‌بندی تازه‌ای شده، به نحوی که ذهنیت شکل بیرونی را بار دیگر اتفاقی و من‌غندی می‌سازد. (۷)

افزودنِ هنر «نمادین» را به تقسیم‌بندی دوگانهٔ برادران شلگل به کلاسیکی و رمانتیک می‌توان تفسیری اصلاحی در طرح آنها شمرد. زیرا مرحله‌ای ثالث (اما نازلتر یا دست‌کم

128. concrete universal

129. symbole

130. integral

131. «non-art»

132. manifold

مقدمانی) برای هنر مطرح می‌کند و هنر مشرق زمین را نیز به چارچوب جهانی وارد می‌کند. لکن هگل از این هم فراتر می‌رود و هر یک از این مراحل را در هنر خاصی متجلی می‌بیند. معماری هنر مرحلهٔ نمادین است؛ پیکر تراشی هنر مرحلهٔ کلاسیکی است؛ و سه هنر نقاشی و موسیقی و شعر به مرحلهٔ رمانتیک تعلق دارند. چنین نظامی نامناسب و تصنعی به نظر می‌آید، اما در عین حال آن را می‌توان چنین تعبیر کرد که هنر خاکی در برخی از ادوار هنر غالب یا بهترین صفت متمیز آنها بوده است. پیکر تراشی، یعنی هنر کلاسیکی، را کاملترین هنر می‌داند؛ لکن بسیاری از دیگر گفته‌های او، که ضمن آنها شعر را برگزیده و والاترین هنر و هنر غایی خوانده، با این نظر مغایرند. در نهایت امر، این نظر فایق می‌گردد؛ نوعی تعقل گرایم در جامهٔ مبدل یا به عبارت بهتر — چون هگل نمی‌خواهد «ایده» یا مفهومی انتزاعی خلط گردد — مشرب اصالت «ایده»‌ای که در آن هنر صرفاً نقشی وسیله‌ای برای رسیدن به فلسفه و سرانجام به دین را ایفا می‌کند. هگل ترتیب درجات استعمار را نسبت به هنر و پس از آن، به ترتیب صعودی، به دین و سپس فلسفه، مجموعهٔ ارزشهای صرفاً همسنگ نمی‌شناسد، بلکه در نظر او عبارت از ترتیبی تاریخی است که در آن شکل نازه و والاتر باید جایگزین شکل کهنه گردد. بدین ترتیب، زیباشناسی هگل نوعی ضد زیباشناسی و خطبه‌ای است که بر جنازهٔ هنر می‌خواند. هنر امری گذشته است، از خود در می‌گذرد و تعالی می‌یابد، و دیگر «الاترین نیاز روح» نیست. (۸) بنابراین طرح، شعر در حکم هنری معنوی^{۱۳۳} آخر از همه است؛ زیرا به اعتقاد هگل هیچ عنصر محسوسی^{۱۳۴} در آن یافت نمی‌شود، شعر سراسر از نشانه‌هایی ساخته شده که فی‌نفسه بی‌معنایند و ذهن [خواننده] به آنها معنی می‌بخشد. (۹) پس شعر از آلترو به مقام والاترین نوع هنر دست می‌یابد که بیشترین شباهت را به فکر دارد. هگل خود گهگاه متوجه این خطر می‌شود که میافا شعر در امر معنوی مستحیل گردد و جنبهٔ هنری‌اش را از دست بدهد، لکن به طور کلی از پیامدهای منطقی طرح خود راه‌گریز ندارد. (۱۰)

با این حال، مرگ هنر و فرا رفتن آن را از خود ظاهراً نباید به معنی دقیق پیشگویی اضمحلال قریب‌الوقوع همهٔ هنرها یا حتی همهٔ آثار هنری خوب تلقی کرد. هگل به التزام و درگیر بودن هنر در مسائل زمان اعتقاد راسخ داشت و آن را جز «لایف‌تک» هر عصر و جامعه می‌دانست. از این رو در عصر جدید حماسه‌سرایی ممکن نیست، همین‌طور است هجو به سرایی به مفهوم رومی آن، که مستلزم وجود «اصول محکم در مخالفت با دوران و

133. spirituel

۱۳۳. SETHBOHNS، هگل شعر را از این لحاظ فاقد عناصر «محسوس» می‌داند که از کلمات ساخته شده و کلمات، در فضا با صوت در موسیقی و رنگ در نقاشی و مصالح به کار رفته در پیکر تراشی، محسوس هستند و ذهن خواننده بر اساس فرارز آگاهی موجود میان جنگل‌های به هر زبانی، به آنها معنی می‌بخشد.

خردی است که در حالت انزاع باقی می‌ماند. فضیلتی که با نیرویی متحجر فقط به خود متکی است» و «سرودن شعر دربارهٔ ونوس و زوپیتر و دیگر خدایان، یا حتی کشیدن تصویر مریم عذرا نیز به همین وضع دچار است. (۱۱) تغییر مذهب دادن رمانتیک‌های برخی و گرویدن آنها را به مذهب کاتولیکی وسیله‌ای تصنعی برای ایجاد ایمان و اعتقاد می‌خواند و رد می‌کند. «هنرمند نباید به کنار آمدن با روح خویش و نگرانی دربارهٔ رستگاری خویش نیازمند باشد. روح بزرگ و آزاد او، پیش از آنکه دست به آفرینش بزند، باید اطمینان و انگیزی به نفس کامل داشته باشد.» (۱۲)

هگل از ناهمزمانی^{۱۳۵} در هنر بر همین مبنا دفاع می‌کند. بر روی صحنه، یوشاندن لباس فرانسویان عصر لویی چهاردهم بر تن جنبه‌ها و برون‌ها حاکی از توانایی تمدن است، نه ضعف آن. (۱۳) اگرچه هگل با خوش‌حُلفی به فایده و ارزش تفاسان مکتب ناصری^{۱۳۶} اشاره می‌کند، ولی به‌طور کلی نسبت به ترویج دوبارهٔ سبک‌های قدیمی و تقلیدی که مثلاً ناصریان از بدوی گرایان ایتالیایی آغاز رنسانس می‌کردند نظر خوشی ندارد. (۱۴) با این برداشت نسبت به «سازمند بودن»^{۱۳۷} سیر تاریخ و نوازی و تقارن^{۱۳۸} همه‌جانبهٔ هنرها و به‌طور کلی تمام فعالیت‌های آدمی. هگل ناگزیر است که دوران خود را دوران انحطاط هنری و مرحله‌ای متأخر در تاریخ هنر وصف کند. این افول در نظر او عمدتاً از سویی، به رجعت به طبیعت‌مداری و، از سوی دیگر، به احیای تصنعی اسلوب‌های تاریخی، و در عین حال به انحراف به جانب امر صرفاً وهم‌انگیز و ناهنجار^{۱۳۹}، به مطایبه و برانگیز ذهنی، و به زبانی‌گرایی بی‌بندوبار می‌انجامد. اظهارات مزبور در حکم تشخیص تحولات بعدی هنر قرن نوزدهم بغایت نیزبینانه‌اند، بویژه اگر به یاد داشته باشیم که هگل آنها را در دههٔ ۱۸۲۰ اظهار کرده است. در نظر هگل، کونسیو و درام واقع‌گرایانهٔ آلمان و ارست هوفمان و کلاسیست و نیک و زان مل نویسنده‌گان رمانتیک‌های هستند که این ویژگی‌های انحطاط زمان در آثارشان منتهوداس. (۱۵) لکن دیوار این پیشنهاد عجیب را — که به‌یادآورندهٔ نظر بردازهای شلینگ است — مطرح می‌کند که نویسندگان عصر جدید هنوز می‌توانند حماسه‌ای بزرگ، حماسه‌ای جهانی، افسانهٔ قرون^{۱۴۰}، را بسرایند و

135. anachronism

136. Nazareno. «عواد گروهی از نقاشان آلمانی ساکنی در مراونجی سدهٔ نوزدهم که حودهٔ زادهٔ نام شهر ناصریه، اقامتگاه دورهٔ کودکی جسی مسیح، «معمود» خوانده شد و سبک کارشان را بر اساس مسیحیت و پیروی از هنر واقعی و در همهٔ بی دیگر از استادان ناصری رسد شد زاده». برون هردت و حبیب معروف، فرهنگ معاصر هنرهای تجسمی، ترجمانی: آفراد معروف، ۱۳۷۱، در عواد Nazarenes

137. organicity

138. parallelism

139. grotesque

140. La Légende des siècles. مصدر هغهٔ حماسه‌های گرناده سرودهٔ ویکتور هوگو از ۱۸۲۰ تا ۱۸۸۷ که طی

«بشر»^{۱۴۱} را قهرمان آن قرار دهند. (۱۶) بدین ترتیب، هگل خردمندی است که جایگزینی هنر را توسط علم و فلسفه و زیباشناسی پیش‌بینی می‌کند، و نا آنجا پیش می‌رود که بگوید «هنر توجه راستین خود را فقط در علم خواهد یافت»، و احتمالاً منظورش از علم نظریه زیباشناسی خویش است. (۱۷) از طرف دیگر، زوال سبکهای هنری را در قرن نوزدهم و اختلاط هنر و واقعیت را در ناتورالیسم به درستی وصف کرده و به این ترتیب، به طور ضمنی، موضعی ارتجاعی، جانبداری از کلاسیسم، را مطرح و آن را به منزله الگو به متجددان ارائه نموده است.

همانطوری که طرح تاریخی و ارزشی هگل در مورد هنر و دین و فلسفه به تعقیلی کردن شعر در حکم آخرین بازمانده هنرها منجر می‌شود، در درون خود شعر نیز سلسله مراتب موردنظر هگل به برکنشدن فلسفین نوع آن، یعنی درام، می‌انجامد. هگل دائماً لایه‌آوایی شعر را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و آن را «عارضه ظاهری و تصادفی»^{۱۴۲} شعر می‌خواند و بر آن است که (به تعبیر امروزی) سطح زیباشناختی^{۱۴۳} ادبیات زبان نیست بلکه «خود ادراک شهودی و بازآفرینی درونی» است. (۱۸) عنصر زبانی چیزی جز وسیله نیست و نسبت به عنصر واقعاً شعری بی‌اعتناست. شعر را، بی‌آنکه زیاد از ارزش آن کاسته شود، می‌توان به زبان دیگر ترجمه کرد و آن را به صورت نثر نوشت و به این ترتیب در حیطه مناسبات آوایی کاملاً متفاوت قرار داد. پس بنیادین‌ترین بخشهای شعر در ذهن خود شاعر تکمیل شده و ذات آن فارغ از ادراک حسی^{۱۴۴} و جاذبه‌ای سمعی به قلمرو هنیاری آورده شده است. (۱۹)

هگل، به رغم این موضع کلی خود، نسبت به مختصات زبانی شعر از قبیل واژه‌گزینی و ترتیب کلمات و ساختار جمله (زرف‌نگرهای شایان توجه کرده و آثار و جاذبه‌های صنایع شعر و قافیه را با فصاحت تشریح کرده است. (۲۰) او به درستی گفته است که «رابطه هنرمند راستین با مصالح حسی کار خویش چنان است که گویی در مناسبترین محیط طبیعی خویش عمل می‌کند، محیطی که مانع و مخل کار او نیست، بلکه او را بر می‌کشد و به راه می‌اندازد.» (۲۱) هگل بر آن است که نظم^{۱۴۵} در آهنگ^{۱۴۶} اندیشه‌ها مستتر است، و «موسیقی است» که، گرچه به نحوی خفیف، بزواک جهت نهفته و در عین حال مسلم مسیر و کیفیت «اندیشه‌های»

۱۴۱

سه مجلد در ۱۸۵۹ و ۱۸۷۷ و ۱۸۷۷ به چاپ رسید. شعرهای این مجموعه ترکیبی از اسطوره و تاریخ به منظور ترسیم تکامل تاریخی و معنوی نوع بشر است از دوران کتاب مقدس تا زمان هوگو و وراثت آن هر فردی صورتی خاص خود بر چهره نوع بشر می‌نهد.

141. «Humanus»

142. «accidental externality»

143. aesthetic level

144. sensual intuition

145. verse

146. rhythm

بازآفریده شده است.» او نیاز به آهنگ — نه وزن دقیق — را در شعر مؤکداً تصریح می‌کند و به وصف برخورد میان الگوی عروضی^{۱۴۷} و آهنگ که در اثر به «کلّ اثر حیاتی تازه و مخصوص به خود می‌دهد» می‌پردازد. (۲۲)

اگر فرض را بر این قرار دهیم که هگل شعر فلسفی را والاترین نوع شعر می‌دانسته، مانند آن دسته از پیروان او که ادبیات را به مثابه رساله‌ای پندآموز مورد بحث قرار دادند، ما نیز در تعبیر نظر او به خطا رفته‌ایم. هگل مفهوم کلی محسوس را که ماهیت هنر است، هرگز رها نمی‌کند. او حتی شعر پندآموز و توصیفی را یکسره از طرح انواع شعری خود کنار می‌گذارد. در نظر هگل، انواع اصلی شعر همان سه نوع سنتی حماسه و شعر غنایی و درام است که به ترتیب عبارت از شعر عینی و ذهنی و ترکیب آن دو است. به صورتی که حماسه، با برگشتی زیرکانه ولی تصنعی به گذشته، با بیکر تراشی مطابقت پیدا می‌کند، شعر غنایی با موسیقی، و درام با آمیزه موسیقی و بیکر تراشی. (۲۳) ترتیب انواع شمه شعر هم تاریخی است: حماسه از لحاظ زمانی نخستین نوع است زیرا به دوران پهلوانی، به گذشته، تعلق دارد؛ حال آنکه شعر غنایی پس از این دوران پدید آمده است. ذهن گرایی و استعاره به خود و درون نگری بعداً در تاریخ بشر رخ می‌دهد. پس درام که در آن امر عینی با ذهنی و حماسی با غنایی ترکیب شده متأخرترین شکل شعری است. در درون درام، گمندی متأخر بر تراژدی و به زوال هنر نزدیکتر است زیرا گمندی بر تفوق هنرمند بر مصالح خویش و استعاره کامل به خود دلالت دارد. (۲۴) پیداست که این طرح بر اساس ترتیب زمانی همر، بیندار، سوفوکل، اریستوفان تهیه شده، و موضعی نیز که به گمندی داده شده با نظریه شیلر سازگار است. از این طرح تعبیری از گمندی مستفاد می‌شود که با تعبیر رمانتیکها و تأکیدشان بر طنز/کنایه شباهت دارد. اما باید از یکسان انگاشتن دیدگاه هگل با دیدگاه فریدریش شلگل یا حتی زولنگر برحذر بود. هگل همیشه فریدریش شلگل را خوار می‌دانست، و این تا حدودی به تغییر مذهب دادن شلگل مربوط می‌شده؛ در مورد دوستش زولنگر نیز معتقد بود که نتوانسته است کاملاً خود را از قید نفوذ تیک برهاند و به عینیت لازم نرسیده است. (۲۵) با وجود این، اگر برداشت هگل را نسبت به گمندی با واقع بینی تفسیر کنیم، می‌بینیم که تفاوت چندانی با طنز/کنایه رمانتیک ندارد. هگل فقط آن نوعی از طنز/کنایه منفی و ویرانگر را تقیح می‌کند که غاری از هرگونه جدّیت و وقار است و دست انداختن برای نفس دست انداختن است. او از آنچه فقدان شخصیت و فقدان ارتباط منطقی و بی‌پندوباری و رازآمیزی من‌هندی نزد برادران شلگل و تیک و نووالیس و ارنتس هوفمان می‌شمارد سخت انتقاد می‌کند، ولی این فکر را رها نمی‌کند که عینیت و نفوق کامل

همانا والاترین هنر است. (۲۶)

طرح عام نوالی نوعهای ادبی را با افزودن برخی از انواع و ابزارهای هنری به مرحله خاصی از سیر تطور آن تکمیل کرده و به این ترتیب گنجانده است تا از تعیین مقام آنها در کل طرح خودداری کند. مثلاً در جارجوب هنر نمادی، یعنی نخستین و نازلترین مرحله هنر، به بحث درباره انواعی پرداخته که، در نظر هگل، نمونه رابطه برونی شکل و محتوا و بنابراین از ویژگیهای این مرحله‌اند. در این موضع است که هگل از حکایت جانوران و داستان پندآموز (مثل) و ضرب المثل و قصه جانوران و اشیای بیجان^{۱۴۸} و آفر^{۱۴۹} و کلمات قصار^{۱۵۰} و شعر پندآموز و توصیفی بحث می‌کند. چون همه این شکل‌های کم‌اهمیت متضمن دوگانگی وحدت‌نایافته در شکل و محتوا هستند نام هنر را به آنها اطلاق نمی‌کند. در شعر توصیفی، محتوای برونی به صورت جزئیّت غیرمعنوی^{۱۵۱} باقی می‌ماند، و در شعر پندآموز به صورت عمومیت مفهومی^{۱۵۲}. (۲۷)

هگل در این جارجوب، علاوه بر شکل‌های کم‌اهمیت مزبور، به ابزارهای شعری نظیر تمثیل و استعاره و «تصویر»^{۱۵۳} (استعاره موشع^{۱۵۴}) و تشبیه^{۱۵۵}، که آن را نیز به این مرحله «نمادی» هنر معنوی می‌داند، می‌پردازد. اینکه هگل در طرح خود تمثیل را در مرتبه نازل شکل انتزاعی قرار داده و تشبیه را با دو وجه تصویر و معنای خود در شمار هنر «نمادی» آورده قابل فهم است. لکن معلوم نیست چرا استعاره و تصویر را نیز در همین قسمت قرار داده و به طور ضمنی غیج کرده است. زیرا اس دو دقیقاً نماینده وحدت شکل و معنا، آمیزش (به تعبیر امروزی) معارف و معارف^{۱۵۶} هستند که در نظر او ذات هر اثر هنری است. (۲۸) هگل از آن رو چنین می‌کند که استعاره را شکل ابتدایی تشبیه می‌داند، شکلی که در آن معنا و تصویر «هنوز» مواجه نشده‌اند، و در نتیجه استعاره را سرایه برونی اثر هنری و وقتهای در جریان بازآفرینی و نوعی انحراف مستمر به شمار می‌آورد. (۲۹) هگل از غش خطرات استعاره در شعر غافل نیست؛ نمونه‌های بسیار از آثار شکسیر نقل می‌کند و به غنای استعاری آثار نمایشنامه‌نویسان اسپانیایی و ژان بل و شیلر نیز اشاره می‌کند. (۳۰) کن در نظر هگل زبان استعاری ظاهراً چنان عمیقاً با شعر شرفی «نمادی»، سوند دارد که باید ویژگی آن مرحله و تنها آن مرحله باقی بماند. هگل، با در نظر گرفتن تشبیهات موجود در آثار همر ناحدودی عجولانه، تأکید

۱۴۸. dialogue. روحیه زور به ادبیات جانوران و انسانی بی‌جان به منظور ارائه حقایق سودمند و پندآموز.
۱۴۹. fable. بدایت جدیدی ندارد.

148. middle 150. epigram 151. unsprung particularity
152. conceptual generality 153. image
154. extended metaphor 155. simile 156. tenor and vehicle

می‌کند که به طور کلی آثار همر و سوفوکل «تقریباً یکسره بر بیان مستقیم اسرار است» (۳۱) ظاهرأ چنین خصلتی را در مورد تمام آثار هنری بزرگ صادق می‌دانسته است.

هنر کلاسیکی هم‌اکنون قلب هنر است. مرکز آن، «الطبعة» زیبایی، که نزد هگل عمدتاً در بیکر تراشی و اساطیر یونانی متجلی شده است. (۳۲) در اینجا نیز، مانند مواضع دیگر در سخنرانیها، تمایز میان هنر و دین یا اسطوره رنگ می‌بازد، و هنر با دین یکسان انگاشته می‌شود یا دست‌کم در حکم تصویر مفاهیم دینی به شمار می‌آید. در پهنای مقدم هگل دربارهٔ هنر، در پدیدارشناسی روح و دانشنامه، وحدت هنر و دین بخشی از طرح کلی فلسفه اوست. «دین هنر»، برگرفته از شلایرماخر، ترکیبی است که برای تأکید بر چنین وحدت همه‌جانبه‌ای به کار برده است. (۳۳) اما در سخنرانیها تمایز میان هنر و دین را حفظ کرده، با گاهی، صرفاً با صیغهٔ افلاطونی بخشیدن به واژهٔ «هنر» و به کار بردن آن به معنای فعالیت تخیلی به‌طور کلی، از ورود به این مطلب برهیز کرده است. (۳۴) ولی در عمل، هگل دائماً از اسطوره و دین، دست‌کم خارج از مسیحیت، چنان سخن می‌گوید که گویی همان هنرند. حتی در مواردی که سخن از یادگارهای هنری یا اثری ادبی نیست، در تشریح هنر نمادی از مفاهیم دینی هندی و ایرانی و عبرانی و مصری مدد می‌گیرد؛ در هنر کلاسیکی، خدایان یونان را — اعم از اینکه در آثار همر یا بیکر تراشان آمده‌اند یا صرفاً بخشی از نظام اساطیری هستند — درونمایهٔ اصلی هنر شمرده؛ و در هنر رمانتیک، اشاراتش به درونمایه‌های دینی — مسیح و مصایب او و مریم عذرا و شهدایان و قدیسان — چنان است که گویی بخشی از زیباشناسی‌اند. لکن شرطی نیز در اینجا آورده است: مسیح در حکم تجسد خدا حقیقتی از هر یک از خدایان باستان است و از این رو در واقع ورای هنر قرار می‌گیرد. (۳۵) شخص مسیح، به این سبب که پوست و گوشت است، به هنر نیازی ندارد، هنر را امری زاید می‌سازد. خدای یهود را نیز، با جلال و شکوهی که دارد، نمی‌توان با تعابیر انسانی و در نتیجه در چارچوبی هنری، ترسیم کرد. مزامیر و دیگر بخشهای کتاب مقدس، که با استفاده از زبان استعاری در تعظیم شکوه خداوند سروده شده‌اند، هنر نمادینی‌اند که هنوز به مرحلهٔ هنر نرسیده و منالیه نشده‌اند زیرا در آنها جنبه‌های برونی و درونی با هم مزوج نشده‌اند. عبارت «شکوه‌مند» و بنابراین صادی است و مسیحیت هم رمانتیک؛ دین یونان نیز کلاسیکی است. (۳۶)

پس در نظر هگل، تقریباً به همان اندازهٔ شلینگ، خدایان یونان در کانون هنر قرار دارند. امر منالیه^{۱۲۷} و یونانی و کلاسیکی یکی هستند و بحث کلی امر منالیه در هنر تقریباً همانند بحث هنر کلاسیکی است. درونمایهٔ محوری زیباشناسی هگل عبارت از این است که زیبایی

بازآفرینی حسی حقیقت است، و در هر دو مورد — یعنی دین/اسطوره و با هنر — تغییرات مستمر بر اساس این اصل وارد می‌شوند. همچنانکه هگل نیز متذکر می‌شود، این را نباید با کلاسیسم افلاطونی و یونانیان خلط کرد؛ هگل نظر او را دربارهٔ امر مثالی احاطه و میان‌همی می‌داند. (۳۷) امر مثالی از واقعیت جدا نیست؛ و، برخلاف معنای آن در مشرب افلاطونی، خود امر زیبا نیز نیست. به مفهوم گانتی، امری ذهنی است، به نظر ما می‌رسد نمود است. امر مثالی عمومی یا انتزاعی نیست. انضمامی و فردی و «ویژه» و، در عین حال، کلی و عام است. (۳۸) گهگاه چنین می‌نماید که هگل کلاسیسمی متعلق به قرن هجدهم است و بر تأثیر پالاندت هنر، هماهنگی و وفار و آزادی‌اش از قید امر ممکن الوقوع^{۱۵۸} و واقع^{۱۵۹}، باقتضای می‌کند. (۳۹) هگل همیشه تقلید صرف، بیان صرفاً شخصی، هر توسل به «فرض انتفاعی»، را تخطیح می‌کند. بیماری یا گرسنگی را موضوع مناسب هنر نمی‌داند و صریحاً اعلام می‌کند که نگرانی از امرار معاش یا اشتغال به منظور کسب سود در هنر جایی ندارد، و انواع شروع یا شیطان را به نام امری غیر هنری تخطیح می‌کند و به این ترتیب تعصبات خاص کلاسیسمها را بروز می‌دهد. (۴۰) او استفاده از امر ناهنجار و فوق طبیعی را در هنر بر نمی‌تابد، و برای آنکه بتواند ساحره‌های مکبک با روح را در هملت پذیرد نخست آنها را تمثیلی می‌کند و به صورت تجلیات^{۱۶۰} حالات درونی در می‌آورد. سحر و جادو و جاذبه‌های فوق طبیعی و امور غیبی را نباید وارد هنر کرد، زیرا در هنر «همه چیز واضح و شفاف است.» (۴۱)

هگل واقع‌گرایی یوزوایی عصر جدید را — چه در آثار کوتسیو یا در رمان آداب و رسوم^{۱۶۱} متجددان — نمی‌پسندد. او حتی میان کشیشان قهوه‌خو^{۱۶۲} لوئیژه^{۱۶۳} فوس و میخانه‌دار و مشربان شرابخواه او در هرمان و دوروثای گونه تمایزی ظریف قائل می‌شود. گروه نخست اشخاص بی فرهنگی هستند که کالاهای وارداتی، قهوه و شکر، می‌خورند؛ گروه دوم شخصیت‌های حماسه و محفل پهلوانی‌اند که معصور به خود است و فرآورده‌های محلی مصرف می‌کنند. (۴۲) به همین ترتیب، هجویه هم واقعاً شعر نیست. با ایجاد منظف در مثلث معمول انواع ادبی، هجویه را در موضعی تاریخی در پایان مرحلهٔ هنر کلاسیکی قرار می‌دهد. هجویه، در جریان اقراض آرمان کلاسیکی، شکلی تنقالی است، نه حماسی است و نه غنایی، و در کنار رومهای بی روح، در حوالی زمان سقوط امپراتوری آنها، جایی مناسب دارد. (۴۳) هنر کلاسیکی مصفا و روشن است، لکن شکوهمند نیست. با این حال، «جدبنا جاودانه، آرامشی پایدار تارک خدایان را آورنگ خویش کرده و بر سر تا بای ایشان جاری است.» (۴۴)

158. contingent

159. actual

160. perceptions

161. novel of manners

162. Laist

اما همین آرمانش خدایان تا حدودی اندوهناک است. «خدایان خجسته از خجسته بودن خویش دچار ملال آند»؛ به مجرد اینکه اقراض خود را احساس می‌کنند و هنز گذرا بودن خود را در قیاس با اندیشه درمی‌یابد، نفس و رایحه غم نفس زیبایی آنها را فرا می‌گیرد. (۴۵) آرمانی کلاسیکی توازن ناپایدار است که بندرت به دست می‌آید و به سهولت نابود می‌شود. در شعر ظاهر آن را فقط در آثار همر و سوفوکل می‌توان یافت.

اما به بحث هنر رمانتیکی که می‌رسد قادر نیست که طرد ضمنی هر آنچه را جز امر مثالی است ادامه دهد. اگرچه هنر رمانتیکی هرگز نباید یکسره تقلید طبیعت گردد، در عین حال هنری متضمن واقع‌مداری است. هگل از نقاشیهای هلندی صحنه‌های عادی زندگی دفاعی جانانه می‌کند و از وجود امر نازل و ناهنجار. بیش با افتاده و فرومایه در آثار شکسپیر حمایت می‌کند. نگهبانان هملت، خدمتکاران خانه زولیت، ابلهان و دلقکها، میخانه‌ها، پیشانیات، و ککها، همه در نقاشیهای دینی قرون وسطی دربارهٔ میلاد مسیح و نبایش مجوسان نظیر دارند. «گاوهای نر و خرها و آشور و کاه حتماً باید باشند.» حتی در هنر «این کلام باید محقق گردد که فروتنان سرفراز خواهند شد.» (۴۶) در اینجا هگل بصیرت تاریخی و ظریف خویش را نسبت به رابطه میان رشد واقع‌مداری و مسیحیت، و نیز تداعی واقع‌گرایی خاص هلندیها با کیش پروتستانیشان، نشان می‌دهد. (۴۷)

هگل طبق معمول نگرشی دوگانه^{۱۶۳} دارد. از لحاظ کمال مطلوب^{۱۶۴} هنری‌اش، هنر عصر جدید نامرغوب است. لکن ضرورت تاریخی و نیز این واقعیت را می‌بیند که روند اجتماعی نشانان به سوی تشکیل جامعه‌ای مرکب از طبقه متوسط مستلزم پیدایش آن است. نسبت به مطالبات هیل^{۱۶۵} و استرن، و این نظر که کوچکترین شیء، یک درخت، یک جوی آب، را می‌توان با شعر زنده کرد و درشت ساخت، بی‌علاقه نیست. (۴۸) شعر «لذت ناب بردن از اشیا، رها کردن بی‌قیدوشرط قوهٔ وهم، کاری بی‌ضرر» هم وجود دارد، و هگل هم آن را می‌پسندد تا اینکه، در پایان کار، به خود می‌آید و اعلام می‌کند که «در هنر محتوا عامل حیاتی است.» زیرا هنر جز این هدفی ندارد که «امر با معنی و دلالت‌کننده^{۱۶۶} را به وجهی واقعی به مقصود و محسوس» عرضه کند. (۴۹) متألفانه، واژهٔ «Gehalt» در آثار هگل هاله‌های معنایی فلسفی دارد و با حقیقت و «ایده» و مطلق و الوهی پیوند دارد. «با عنایت بخشیدن به امر الهی و بیان آن و زرفترین علایق آدمی و گسترده‌ترین حقایق روح، هنر والا ترین وظیفهٔ خود را ادا

163. ambivalent

164. ideal

165. Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796)، مقدمهٔ نویسنده آلمانی

166. significant

می‌کند» (۵۰) برای نفوذ در «ایده» هنر راهی سهلتر است. «مشکلاتی که آثار هنری بر سر راه رسیدن ذهن آدمی به «ایده» قرار می‌دهند به مراتب کمتر از مشکلات بوسه سخت طبیعت و امور روزمره عالم است» (۵۱) پس بار دیگر هنر جانشین همه پستی فلسفه و دین شده است. نظریهٔ هگل دربارهٔ انواع ادبی و بسیاری از اظهارنظرهای او دربارهٔ فرد فرد نویسندگان نیز آکنده از تأکید بر ریشه‌های دینی هنر و بر هنر به منزلهٔ بیان ملموس برداشتهای دینی هر عصر است. مشکل مفهوم «کلی محسوس»، هنر به منزلهٔ مر آرمانی همراه یا برگشتیدن بیکر تراشی یونانی و اساطیر یونانی، با نظر دیگری که بر مفهوم «ایده» و جنبهٔ الهی مکنون در هنر تأکید می‌کند، حل‌نشده و حل‌ناشدنی باقی می‌ماند. در طرح نوعهای ادبی به شعر غنایی اهمیت کمتر داده می‌شود. اظهار نظرهای هگل در این باره نیز، که کوتاه‌تر و نستجیده‌تر از گفته‌هایش دربارهٔ حماسه و درام است، درخشان‌ترند. اصل ذهنی بودن مهم‌ترین جنبهٔ شعر غنایی به شمار می‌آید. لکن هگل دائم می‌گوید که چنین امری نباید حالتی گذرا باشد، و مستلزم اعتبار و صدق عام است. (۵۲) رده‌بندی قرونوع غنایی، گذشته از مورد واضح امتزاج آن با نوع حماسی — مثلاً در بالاد و زمالت —، بر مبنای روشنی استوار نیست. امر غنایی صرف، یعنی بیان تأملات و حالات درونی، را کم اهمیت جلوه داده است. ترازهٔ قومی، که در نظر هگل نشانی از «فقدان شرح و توضیح» یا بیان «احساس عامه‌پسند صرف» است، به معنایی که هگل آن را محدودکننده می‌داند «ملی» است. او حتی این نظر پیش‌یافتاده را مبراز می‌دارد که ترانه‌های دیگر ملل «کاملاً آن احساس را در ما بر نمی‌انگیزند» که ترانه‌های قومی خودمان بر می‌انگیزند. شعر غنایی را به زمان حاضر و به جنبه‌های آوایی و به موسیقی و تصویر، یعنی تمام آن ویژگیهای وابسته می‌داند که به هنر تسادی مقدم تلقی دارند. (۵۳) تاریخچه‌ای که دربارهٔ تطور شعر غنایی نوشته نسبتاً نژاک مایه است، و به تجلیل سخاوتمندانهٔ اوده‌ای کلوشنوک منتهی می‌شود، ولی مخالفت شدیدش با هرگونه احیای اساطیر توتونی آن را تعدیل می‌کند. چنین کاری به نظر او کهنه‌پسندی کاذب و تعسفی است. (۵۴)

به رغم آنکه در طرح هگل شعر حماسی از لحاظ زمانی بر شعر غنایی مقدم است، بحثش دربارهٔ شعر حماسی به مراتب مبسوط‌تر و دارای هم‌دلی بیشتر است. حماسه عمدتاً هم‌ری و بیان عصری بهلولی و روح ملی است. انجلی هر ملت است. لکن هگل، برخلاف بیشتر معاصران خود، متأثر از نظریات ولف است و فرد را منبع حماسه می‌داند. «هر چند هم که حماسه گویای آرمان کلی یک ملت باشد، خود آن قوم در کلیت خویش قادر به تألیف آن نیست. و فقط افرادند که به این کار دست می‌زنند.» (۵۵) این نظر را قویاً رد می‌کند که حماسه فاقد آغاز و انجام است و از این رو می‌توان آن را به طور نامحدود ادامه داد زیرا ماهیت اثر

هنری را، که همیشه باید کلیتی یکپارچه باشد، نفی می‌کند. (۵۶) هگل بتفصیل به موضوع وحدت ایجاد می‌پردازد و بر آن است که پس از مرگ هکتور آنتی در آن مشهود نیست، «مراسمی که بر جنازه پاتروکلوس بر پا می‌شود، درخواستهای جگرسوز پرپام، بر سر مهر آمدن آتیل، که جنازه پسر [هکتور] را به پدر [پرپام] می‌دهد تا احترامی که شایسته مردگان است به او ادا شود، همه آنها با تمام رویدادهای پیشین جمع می‌شوند و زیبایی تمام‌عیار و ارزش‌کننده پایان حماسه را می‌آفرینند.» (۵۷)

هگل نیپلوتگنلید را چندان نمی‌پسندد، زیرا فاقد القای واقعیت ملموس به آن صورتی است که در آثار همر چنین با موفقیت ایجاد شده است. «اشیا برایمان محسوس نمی‌شوند و فقط تلاش بی‌نرم نویسنده را حس می‌کنیم.» یا کوتسنی که برخی به عمل می‌آورند تا نیپلوتگنلید را حماسه‌ای قلمداد کنند مخالف است. زیرا «داستان مسیح، اورشلیم، بیت‌لحم، حقوق رومی، و حتی جنگ تروا برای ما واقعیتی به مراتب زنده‌تر دارند تا رویدادهای نیپلوتگن.» (۵۸) شخصیت‌های آن خشن و وحشی و بی‌رحم‌اند، و تعجب انتزاعیشان صورتهای جویبی ناشیانه درست شده را به یاد او می‌آورد. نیپلوتگنلید را نمی‌توان همسنگ آثار همر دانست.

اسطوره‌های گمنام و آشفتۀ ادا را نیز خوار می‌دارد، و آسیان را، که در نظرش اصیل و غنایی و مبهم و بی‌نتیجه است، تخطئه می‌کند. (۵۹) لکن نمی‌توان گفت که هگل صرفاً خود را در اختیار تعصبات کلاسیکی قرار داده است. سید^{۱۶۷} آسیانیایها را بسیار دوست دارد، و آن را حماسی و تجسمی و قابل قیاس با بهترین آثار باستان می‌داند. دو صفحه مطالب درخشان هم درباره دانه نوشته و در آن به شرح یکی از مایه‌های محوری زیباشناسی خود، یعنی خاصیت مخلد کردن و الوهیت بخشیدن هنر، پرداخته است. دانه «جهان زنده عمل و رنج بشری را با، دقیقتر بگوییم، [جهان زنده] اعمال و مفدرات فردی را به درون این وجود بی‌تغییر می‌افکند... همانگونه که افراد در حیات و رنج خویش و ثبات و دستاوردهایشان بر روی زمین بودند، به همان ترتیب آنها را پیش روی ما گذاشته، تثبیت‌شده برای همیشه، مانند پیکرهای مفرغی.» شخصیت‌های دانه در خیال ما وجود ندارند، بلکه خود ذاتاً جاوده‌اند. گذار از دوزخ و بررخ و بهشت «تصویر و گزارشی است» از آنچه به راستی دیده شده، وصفی آکنده از تحرک بر توان ولی در عین حال، از لحاظ خشونت شکنجه‌هایش، تجسمی غنی از نظر درخشش برق آسای

^{۱۶۷} *Contar de mio: Poema del Cid*. شعری حماسی به زبان اسپانیایی که حدود ۱۱۴۰ توسط هابزگاری باستانی سروده شده است. این حماسه بر عسای اجداد همرمانند رودریگز را روی دیوار مایور احمدو (۱۰۹۹-۱۰۴۴) نوشته شده که به آل سید (ال احمدی)، عربی احمدو (۱۰۹۹-۱۰۴۴) است.

دهشتی. ولی در عین حال همراه با نسکین حزن انگیز شگفت شخصی دانه در دوزخ؛ برخوردار از فیض بیشتر در برزخ، بی آنکه از تحقق یافتن همه جانی تصویر ذرهای بکاهد؛ و سرانجام شفاف چون نور در بهشت، و برای ابد عاری از شکل مادی در ابدیت اندیشه. (۶۰) معنای محوری طرح دانه، وحدت بخشیدن به عنصر بشری و امر ابدی، ناسوتی با لاهوتی، در اینجا احتمالاً برای نخستین بار به ضابطه درآمده است.

هگل درباره اریستو و ناسو و کاموتش چندان چیزی نمی گوید، و معتقد است که ناسو و کاموتش مقلد و برزیل و «تصنعی» اند. اثید و برزیل را کم اعمیت و «ابداع»^{۶۸} صرف و بر از عجایب ساختگی و اسباب تصنعی می داند. (۶۱) ضعف قطعه ای که درباره میلتن نوشته مولود و سواسی است که درباره خلوص انواع ادبی دارد، در بحث درباره دانه صریحاً می گوید که کمندی الهی حماسه به معنای دقیق آن نیست، اما از بهشت از دست شده بر این اساس انتقاد می کند که بیش از حد نمایشی و غنایی و پندآموز است، و آن را به مراتب نازلتر از کمندی الهی می شمارد. (۶۲) هگل البته مسیح کلویستوک را تقاطعی توخالی توصیف می کند و از میان حماسه های عصر جدید فقط از هرمان و دورونای گونه به عنوان ابدی کلاسیکی با بسزمنه ای حماسی تجلیل می کند. (۶۳)

هگل حماسه را قطعاً به گذشته، به دورانی پهلوانی یا دست کم رمانتیکی، متعلق می داند، وضع موجود دنیا را، با دستگاههای سازمان یافته حکومتی و انتظامی آن، نمی توان زمینه عمل حماسی حقیقی قرار داد، کما اینکه صنعتی شدن جوامع و تقسیم کار ناس و ارتباط زنده افراد را با طبیعت، که از ملزومات حماسه است، قطع کرده است. (۶۴) هگل متوجه است که دنیای جدید در زمان «حماسه طیف متوسط»، جانشینی برای آن یافته، اما چون فاقد پستون حالت شعری در خود دنیا است، آن را تر و غیر هنر و تقلید صرف می خواند. (۶۵) او رمان آموزشی^{۶۹} آلمانیها را مودبانه به باد تمسخر می گیرد زیرا همیشه در پایان رمان مرد جوان با دختر محبوبش ازدواج می کند، به مقامی می رسد، و سرانجام، بی فرهنگ چون دیگران، در جایی آرام می گیرد. (۶۶)

هگل بیش از هر چیز به درام، بویژه به تراژدی، علاقه مند است. درام تلفیقی از حماسه و شعر غنایی، پیچرانشی و موسیقی، است و از این رو برای تعبیر و تفسیر در چارچوب دیالکتیک هگلی از همه مناسبتر است. تراژدی، در نظر هگل، برخورد و درگیری است. درونمایه الهی دارد، نیروی اخلاقی عظیمی است که امر الهی در آن منجشد شده است؛ آن

چیزی که هگل، به تعبیر غریدقیق ما، «ذات اخلاقی»^{۱۷۰} می‌نامد. درگیری میان دو ذات، که هر دوی آنها باید نیروهای اخلاقی راستین و بنابراین موجه باشند، به پیدایش ترازوی می‌انجامد. و باید به آشتی منتهی شود. مثال مورد علاقه هگل، که قبلاً هم آن را در پدیدارشناسی روح بحث کرده، آنتیگون سوفوکل است که متضمن برخورد میان دو نوع وظیفه، یکی به کشور و دیگری به خانواده، است. آنتیگون و کرئون، هر دو، از لحاظ سرسپردگی کامل به آرمان خویش، گناهکارند. آنتیگون نابود می‌شود. و کرئون با از دست دادن همسر و پسرش تنبیه می‌شود. درنظر هگل، مرگ آنتیگون فرعی است بر استقرار هماهنگی در پایان نمایشنامه و حل شدن مسئله برخورد. هگل حتی به وفاداری آنتیگون نسبت به اصلی نازلر [از اصل کرئون] اشاره می‌کند: «خدایانی که می‌پرستند خدایان کمتر دنیای زیرین»^{۱۷۱}. [خدایان] 'درونی' احساس و عشق و خون‌اند. نه خدایان روز، خدایان حیات هشیار و آزاد یک ملت و قوم.» (۶۷) هگل مرگ جسمانی قهرمان را از ملزومات ترازوی نمی‌داند. در الاهیگان انتقام^{۱۷۲} ایشیل برخوردی میان مهر به پدر و مهر به مادر پدید می‌آید. مشکل را تصمیم آتیه^{۱۷۳} حل می‌کند، و اودیس از گناه مادرکشی می‌زای می‌شود. در پایان اودیپ در کولونوس هم به «آشتی درونی» می‌رسیم، زیرا اودیپ، به تعبیر شگفت‌انگیز هگل، به «وحدت و هماهنگی ذات اخلاقی» رسیده است. (۶۸) در ادبیات عصر جدید نیز نمونه‌هایی از برخوردهای مشابه میان نیروهای اخلاقی وجود دارد که درگیری میان عشق و شرف در سید کرنی یا میان حقوق عشق و خانواده در رومئو و ژولیت از آن جمله است. لکن هگل از ترازوی عصر جدید (که در نظر او به معنای آثار شکسپیر و گوته و شیلر است)، به طور کلی، انتقاد می‌کند زیرا در آن چنین برخوردی به‌وضوح بیان نشده و در واقع، با توجه به مقتضیات شخصیت فردی، گنگ و مبهم هم شده است. از همین رو، والنتاین شیلر را ناموفق می‌داند: «زندگی در برابر زندگی؛ لکن فقط مرگ در برابر زندگی سر بر می‌افرازد، و، باورکردنی نیست، اشمعز آوَر است، اما مرگ بر زندگی فایق می‌آید. این نمایشنامه ترازویکی نیست. اقتضاح است؛ روح را جریحه‌دار می‌کند.» (۶۹) در تاسوی گوته هم حق زندگی آرمانی مؤکداً بیان نشده است. تاسو چیزی بیش از موضوع همدلی و شفقت شاعر نیست. اصلاً نمی‌توان او را قهرمان ترازوی واقعی شمرد. (۷۰) قهرمانان شکسپیر هم مشکلائی از همین قبیل دارند. در نظر او در جنبه فردی و خاص آنها غلو شده، هدفشان بیش از اندازه شخصی و خودخواهانه، و حتی در موارد متعدد اهریمنی است. مکبث و اوتلو و رومئو، صرفنظر از میزان استغراقشان در هیجانی مهارناپذیر —

170. «ethical substance»

171. Hades

172. *Eumenides (The Furies)*173. *Althea*, الة جنگ و خرد در اساطیر یونان

جاه طلبی، حسادت، با عتق — اهداف شخصی خویش را دنبال می‌کنند. (۷۱) در هملت، برخورد میان دو نیروی اخلاقی نیست. در این که کین خواهی هملت کاری اخلاقی است نریدمی وجود ندارد. برخورد به درون روح شریف هملت منتقل می‌شود، روحی «که برای چنین جنب و جوشی خلق نشده و از دنیا و زندگی سخت بیزار است». هگل معتقد است که مرگ هملت فقط در ظاهر امری تصادفی است. «مرگ از آغاز کار در بی ذهن اوست؛ سُدّ شنی گرانمندی»^{۷۲} آن را راضی نخواهد کرد. (۷۲) در رومئو و ژولیت هم عشق مانند «گل سرخی ترد و ظریف در وادی این دنیای تصادفات» می‌شکند. در پایان نمایشنامه، احساس ما احساس حلّ معضل تراژیک نیست. احساس درد و «خجستگی غبار در پدافبالی است.» (۷۳) هگل به اندوه غیر تراژیک پایان نمایشنامه‌های شکسپیر معترض است. در گیرشاه و هملت و رومئو و ژولیت، نیکان و بی‌گناهان نابود می‌شوند. آن هم به صورتی تصادفی. در مکبث و ریچارد سوم، قهرمان جنایتکار است و در ما احساس همدلی حقیقی بر نمی‌انگیزد. تفسیر هگل از مکبث، شخص اول نمایش را به مرانب سنگدلتر، مضطرب، با نریدم و عدم اطمینان و احساس گناهی کمتر از آنچه من حکم می‌کند نشان می‌دهد. (۷۴) نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که هگل از درک تراژدی شکسپیری در چارچوب نظریه تراژدی خویش عاجز است. زیرا مفهوم جهان فهم‌ناپذیر و هرگونه همدلی با شخصیتی را که اهریمنی است و در عین حال پهلوانانه سر به عصیان برداشته رد می‌کند.

اجداد شک درباره تفسیر هگل در مورد یک‌یک نمایشنامه‌ها سهل است؛ همه ما به همسنگ کردن آتشیگور و کرتون معترضیم. در برداشتی که از شخصیت هملت دارد و مقبضی از گونه است. با مکبث که او را جنایتکاری سنگدل می‌شمارد، می‌توان شک کرد. لکن ابتدا در قیاس با اعتراض بنیادین هگل اهمیتی ندارند. نزد او، تراژدی به برخوردی تقلیل یافته که ضمن آن شخصیتها، در حکم حاملان اندیشه و دیگر هیچ، مولود تصادف محض‌اند. حتی در مورد آتشیگور نیز مشکل بتوان قبول کرد که قهرمان تراژیک «نمایندگان فردی خداپا‌اند.» (۷۵) حتی در آتشیگور نیز نیروهای اخلاقی درگیر مساوی نیستند. مفهوم می که هگل از تراژدی در ذهن دارد قهرمان را تنگ و نامفهوم می‌کند و بر بی‌رحمی و غیرمنطقی بودن تقدیر سربوش می‌گذارد. در آثار هگل نیز، مانند لسیگ، با نوعی خداشناسی استدلالی مواجهیم، با خوشبینی کهنانی که بنابر آن «امر واقع معقول و امر معقول واقعی است.»^{۷۶} با مشاهده نابودی

^{۷۶} در مقاله‌ای که دربارهٔ فلسفه بنیاده (ME, 17, 411)، جوب تراژدی به نحلی عدل الهی می‌نماید آن را

فهرمان، باید بگوئیم «همینطور است»، زیرا، به نظر هگل، در آثار هنری، اندوه باید زیبا و باطمانینه باشد. (۷۶)

بس هگل با استفاده از ترازوی در حکم نمونه‌ای نمایشی از دیالکتیک آن را به نظام فلسفی خویش وارد می‌کند. در زمان انیسل و سوفوکل، آنگاه که به اعتقاد هگل هنر در تاریخ خود به اوج رسیده، شعر به قلمرو فلسفه وارد می‌شود، و از آن به بعد، در واقع راهی جز به سوی افول طی نمی‌کند شکسیر و دیگر متجددان با شخصیت پر داز محض اند، یا احساس دهشت و ملال بر می‌انگیزند که در نظر هگل نه ترازویکی است و نه حتی هنری.

اگر امر ریوی مایه همه هنرهاست، بس در کمدی هم باید یافت شود. اما در کمدی، امر ریوی به وجهی سلبی^{۱۷۵} در کار است: کمدی با سازشی که هدف ترازوی است آغاز می‌شود لکن، به سبب آزادی و بی بندوباریش، به تلاشی خود هنر می‌انجامد. (۷۷) هم در یونان اریستوفان و هم در زمان خود هگل، با مزاج خود برانگیزان بل و با طنز/کنایه رمانیکی، در پایان کار قرار می‌گیرد. هگل به کمدی آداب و رسوم^{۱۷۶} نم‌نگاهی بیش نمی‌اندازد. تارتوف^{۱۷۷} مولیر را به راستی کمیکی نمی‌داند، زیرا بر ملا کردن جهره واقعی شخصی خبیث است. (۷۸) کمدیهای برماجری اسپانیایی و کمدیهای احساساتی نویسندگان متجدد فرانسه و آلمان نیز به تعبیر او کمدی نیستند. شکسیر تنها نمونه کمدی یونان عصر جدید است که بی قید و شرط مورد تأیید اوست. اگرچه شخصیتی چون فالستاف^{۱۷۸} «سرما یا بی نزاکت است»، با این حال «موجودی هوشمند» و «آزاد» است. «در آثار شکسیر تأیید یا تنجیح وجود ندارد. تأمل صرف در سرنوشت است و دیگر هیچ» (۷۹) بس باز دیگر شکسیر «فیثوف کلاس و همه پسند»ی است که نمونه والای برتری نابغه است و واقع مداری او و قبول دنیا چنانکه هست طمانینه و عقل و آنسی چکیده حکمت اخلاقی و زیباشناختی هگل است.

بدین ترتیب هگل، پائوس وار^{۱۷۹}، جهره‌ای دوگانه به ما عرضه می‌کند: یکی به گذشته می‌نگرد، متناسق آرمان یونانی طمانینه و هنر آرمانی. آمیزش همه جاذبه شکل و محتوا از آن

→

مبحث مورد اعتقاد فراوان است: به عده معروف، شکسیر، نگارگری هنر معجزه و امر واقع در صبح زور آمده است.
Heidegger, *Philosophy*, SW, 8, 17.

175. negatively

176. comedy of manners

177. Tartuffe (1664)

178. Falstaff

179. Pausanias, یکی از کمترین صحنه در روز، در صحن صحنای یونان که در دوران درونی آندس را می‌کشد و شادمانه‌ها را می‌بندد. او به «... در جهره برهنه گرد آمده، یکی در صحن و دیگری در پس ...» که در ابتدا می‌نگرد و با این در گذشته

قبیل که در آثار پیکر تراشان یونانی و هنر و سوفوکل دیده بود؛ و دیگری رو به آینده، شاهد
بی‌اعتنا و حتی خرسند مرگ هنر در حکم مرحله‌ای ماضی از تاریخ بشر. بجاست که او و
آناش را نقطه اوج، فرجام — یا به عبارت بهتر — یز بست — بینگاریم.

خاتمه

سالهای حدود ۱۸۳۰ گسستگی ژرفی در تاریخ ادبی و تاریخ نقد پدید آورده‌اند. نسلی از بزرگان درگذشتند: در آلمان، فریدریش شلگل (۱۸۲۹)، هگل (۱۸۳۱)، و گوته (۱۸۳۲) یکی پس از دیگری مردند؛ در انگلستان، هزلت (۱۸۳۰)، کوثریج (۱۸۳۴)، و لم (۱۸۳۴)؛ در ایتالیا فوسکولو (۱۸۲۷) و لنوینادی (۱۸۳۷). آنهایی که زنده ماندند، دست‌کم در زمینه نقد، سکوت اختیار کردند. اوگوست ویلهلم شلگل متخصص شکرین شده بود؛ و ردزورت در شعرهایش تجدید نظر می‌کرد؛ مانسونی اصلاً نویسندگی را کنار گذاشت، در فرانسه، بیروزی آرنانی و انقلاب ژوئیه، هر دو در ۱۸۳۰، حاکی از تغییر در فضای موجودند.

نسل تازه‌ای ندا برداشت. آلمان، کشوری که در آن زمان باتی بیشترین خدمت به زبان‌شناسی و نقد بود، دستخوش دوران افول فکری سرهی شده بود. پس از مرگ هگل، جندی نگذشت که بیروانش به جان هم افتادند: بر مبنای مسائل سیاسی و دینی، دو جناح — یکی چپ و دیگری راست — تشکیل شد. اعضای کمابیش سنی جناح راست به تألیف آثار بیشتر در زمینه زبان‌شناسی و شعرشناسی و تاریخ ادبی پرداختند و آرای هگل را مورد استفاده قرار دادند و از عبار آنها کاستند. هگلی باوری^۱ غیمه‌شب‌بازی دل‌آزار مفاعیمی شد که ضمن آن تفسیر هگلی ادبیات به صورت بازی انواع «مفهوم کلی» از اثر هنری درآمد. بویژه تألیفات مفسران آلمانی آثار شکسپیر، گروبنوس^۲ و اولریشی^۳ و روجر^۴ و دیگران،

1. Hegelianism

۱ George Gottfried Gervinus (1805-1871)، مورخ آلمانی.

۲ Hermann Ulrici (1806-1884)، فیلسوف و منتقد آلمانی.

۳ Heinrich Theodor Roetscher (1803-1871)، منتقد و زبان‌شناس آلمانی.

بر از عقل‌مداری و پندآموزی ناشایسته است. فیشر^۲ در یک رشته مجلدات حجیم با عنوان زیباشناسی^۳ (۵۱ جلد، ۱۸۴۶-۱۸۵۷) که آن را می‌توان سنگ قبر نظرپردازی زیباشناسی آلمانیها شمرد، به تنسیق و تجدید زیباشناسی هگلی پرداخت. دستکم، قریب‌ترش هیلنماشنامه نویسی، تحت تأثیر هگل و زولگر، نظریه‌ای دربارهٔ تراژدی فراهم کرد. اعضای جناح چپ بیروان هگل بر جنب و جوشی تر بودند؛ آن‌تولد روگه^۴ از منتقدان تیزهوش رمانیسم بود و مارکس و انگلس، گرچه مشکل بتوان منتقد ادیبان خوانند، تا مدت‌ها پس از مرگشان بر نقد ادبی در قرن بیستم، حتی در کشورهای دورافتاده، تأثیری عمیق داشتند. این دو دیالکتیک هگل را آفاسی کردند لکن فلسفه مابعدطبیعت او را نیز برفتند. ولی تمایلات و آرای ادبی آنها، که هنوز عمیقاً تحت تأثیر کلاسیسم آلمان بود، قریح بر علایق سیاسی و اجتماعی‌شان بود. (۱) تا به آخرین دههٔ قرن نوزدهم، به بلخائوف^۵ و فرانسیس برینگ^۶، نسیم نمی‌توان از نقد ادبی مارکسیستی سخن گفت.

گرایشی به سیاست، شعار تازهٔ هنر در خدمت هدف اجتماعی، طرد زیباشناسی نظری، استعزای رمز و راز رمانتیک، و حمله به گونه، همی نمایندهٔ (یا نمایندهٔ فرضی) شیوهٔ هنری زندگی، همه از جنبه‌های عامّ جنبشی ادبی است که در ۱۸۳۹ با نام «آلمان جوان»^۷ با به عرصه وجود گذاشت. سخنگوی این جنبش در زیباشناسی، لودویگ ویتارگ^۸، در کتاب لشکرکشیهای هنری^۹ (۱۸۴۶)، هنوز همهٔ پیوندهای خود را با گذشته نبریده است. (۲) بی‌برده زان بل و زولگر را تحسین می‌کند، لکن هدفش، که اجتماعی و سیاسی و آزادخواهانه است، با هدف آنها تفاوت بسیار دارد. هاینه، که امروزه بلندآوازه‌تر از دیگر اعضای گروه است، به گفتهٔ خود «رمانتیک خلق‌لباس‌شده‌ای» بود که، گرچه همراه با غم‌خیزیت و اندوه بر سر به پایان آمدنش، به رمانیسم می‌خندید. (۳) کتاب مکتب رمانتیک^{۱۰} (۱۸۴۴) بررسی هجوآمیز تصویر آلمانی‌شده‌ای است که برادران شلگل و مادام دوستال از آلمان کشیده بودند. واکنشی بر ضد گونه نشانه دیگری از وضع آن ایام است، و هر دو آردوگاه سیاسی، مثنوی محافظه‌کار و آزادخواه‌دن نندرد، در آن شرکت دارند. ولفگانگ

۲. Friedrich Theodor Vischer (1807-1887). *Maßstab der Kunst und Wissenschaften*. ۲. *Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen*.

۳. Arnold Ruge (1805-1880). *Die deutsche Literatur*.

۴. Georg Valentinovich Plekharov (1857-1918). *Die deutsche Literatur*.

۵. Franz Mehring (1846-1929). *Die deutsche Literatur*.

۱۰. «Junges Deutschland».

۱۱. Adolf Wierzborg (1802-1872). *Die deutsche Literatur*.

۱۲. *Deutsche Poesie*.

۱۳. *Die deutsche Schule*.

منتقل^{۱۴}. در کتابی جنجال برانگیز درباره ادبیات آلمان (۱۸۲۸)، به گونه و همدلی فرضی او با ضعف ملی و انحطاط سیاسی حمله کرد. روزنامه نگار تندرو لودویگ بورن^{۱۵} کناره گیری گونه را از سیاست مورد انتقاد قرار داد و پایان «دوران هنری»^{۱۶} آلمان را اعلام کرد. روطه میان محافل علمی از طرفی و نقد عملی و غالباً سیاسی و کتابگزارهای روزانه عمیقتر شد. با سرخوردگی نسبت به مشرب فلسفی هگل و کلی جریان فلسفه نظری که در دانشگاهها نفوذ کرد، منتقدان حرفه ای به کهن پژوهی^{۱۷} رو آوردند. آنها از لحاظ نظری شکاک و نسبت مدار، یا حداقل کسانی بودند که آموزه های ایدئالیسم کلاسیکی آلمان را به صورتی رقیقتر تکرار می کردند. آلمان، در نیمه دوم قرن نوزدهم، مقام رهبری را در نظریه و نقد ادبی یکسره از دست داد.

در ایتالیا هم وضعی مشابه آلمان حکمفرما بود. در آنجا نیز اشتغالات سیاسی بیش از پیش علایق ادبی را به خود جذب کرد. جوزپه مانتینی^{۱۸}، بزرگترین نیروی اخلاقی در پس نهضت استقلال ایتالیا، منتقدی با علایق گسترده بود که هنر را در خدمت بهبود وضع اجتماع و بیان اندیشه های پیشرو زمان می خواست. فرانچسکو د سانکتیس، که در انقلاب ۱۸۴۸ نابل شرکت داشت، تنها کسی بود که شور ملی و اجتماعی را با بصیرت نسبت به زیباشناسی هگلی و نظریه رمانتیک برادران شکل جمع داشت. لکن د سانکتیس سه گرچه از جمله بزرگترین منتقدان قرن نوزدهم است، آن هم نه فقط در ایتالیا سه تنها و بی بدیل بود. آرای او، که بیان مجده کیش رمانتیک بودند، تأثیر فوری نداشتند. نقد ایتالیایی، درست مانند آلمان، به دوران جدایی مهلک میان کتابگرایی هواخواهانه و ملائطه گیری دانشگاهی وارد شد.

در انگلستان و اسکاندینا نیز سالهای پس از مرگ هنزل و کولریج را باید سالهای انحطاط نامید. تنها رجل تازه و میوز، تاسس کارلایل، که دیری نگذشت نقد را رها کرد، وظیفه عرضه کردن آرای آلمانی را عهده دار شد. (۴) د کوئینسی نیز، که به کولریج و آلمانیها متکی بود، حرف تازه ای نداشت. (۵) در زمینه نظریه نقد شاهد گرایش به هجیان مداري صرف و به این نگرش هستیم که شعر فیضان احساسات و صرفاً بیان مای الضمیر شطخوش شاعر است. جان استوارت میل^{۱۹}، که امروزه او را به مشرب منطقی پسند و غیر احساساتی اصالت سود^{۲۰}

۱۴. Wolfgang Menzel (1798-1873)، منتقد و مورخ آلمانی و از مخالفان گروه آلمان جوان.

۱۵. Ludwig Börne (1786-1837)، نویسنده و مجریه نویسی آلمانی.

16. Kunstperiode

17. antiquarianism

۱۸. Giuseppe Mazzini (1805-1872)، رهبر دولت ایتالیایی.

۱۹. John Stuart Mill (1806-1873)، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی.

منتسب می‌دانیم. این نگرش را به وجهی بغایت روشن و افرامی در دوران جوانی خود به ضابطه درآورد، (۱۶) و جان کیپل^{۲۱}، سرانده سال مسیحی^{۲۲}، حتی آثار هم را هم بر این اساس تفسیر کرد. از گفته‌های اوست که «شعر نوعی داروست، که عاطفه پنهان را تسکین می‌بخشد، اما بر خویش‌داری فروتنانه اثر منفی برجا نمی‌گذارد.» (۷) بخش اعظم نوشته‌های انتقادی پندآموز و احساساتی و اخلاقی‌مدار شد. مکالمی، که مشکل بتوان او را نسبت به ارزشهای شعر حساس دانست، دست‌کم احساس خوانندگان را نسبت به گذشته تندتر و گرم‌تر کرد. نظریه شعر تقریباً وجود خارجی نداشت، تنها متیو آرنولد^{۲۳} در دهه ۱۸۶۰ دست به کاری زد که بدان نیاز مبرم وجود داشت و آن احیای نقد ادبی بود.

در فرانسه، که در قرن هجدهم کشور نقد بود و با معیار ذوق خود بر بخش اعظم قرن هجدهم حاکم بود، اوایل قرن نوزدهم چندان چیزی که اهمیت ماندگار داشته باشد پدید نیامد. اما در اواخر دهه ۱۸۲۰ و در دهه ۱۸۳۰ نقد فرانسوی ناگهان قوت گرفت. گروهی از مؤرخان و فیلسوفان، گیزو و کوزن، و در ادبیات قوریل (که چندان چیزی منتشر نکرد، ویلمن^{۲۴} زبان آورد، و آمبر^{۲۵} سخن‌گوش، تاریخ ادبی فرانسه را در عصر جدید خلق کردند. مردم جوانی، سنت یو، که نخستین کتابش در ۱۸۲۸ منتشر شد، به آنها پیوست ولی از آنها فراتر رفت و، با جیره‌دستی بارز، همه شیوه‌های ممکن را، اعم از تاریخ ادبی و ارزیابی و توصیف روانی و درون‌بینی ذوقی، با هم ترکیب کرد. سنت یو بر عصر خود استیلا یافت، و با زحمات دیربای خود حیثیت انتقادی فرانسه را احیا کرد. هنوز هم در نظر بسیاری از مردم فرانسه و دیگران، سنت یو متفقد علی‌الاطلاق است.

در میان فرانسویانی که در سالهای بلافاصله پس از انقلاب زوتیه به کار نقد اشتغال داشتند، سنت یو موضعی مباین دارد، زیرا نقد در این سالها به راهها و جهات گوناگون گشاده شده بود. مثلاً بازگشت حسنگیری به نگرش نئوکلاسیکی منهدم است که دزیره نزار^{۲۶} بلیغ‌ترین سخنگوی آن شد. در یک منتهالیه این طیف گسترده، گوتیه نظریه هنر برای هنر^{۲۷} را به ضابطه درآورد و در منتهالیه دیگر آن کم‌کم آموزه رئالیسم پدید آمد که در دهه ۱۸۵۰، با ترویج نام

^{۲۱} John Keble (1792-1866)، شاعر و کاتب انگلیسی

22. *The Christian Year*

^{۲۲} Matthew Arnold (1822-1888)، شاعر و منتقد انگلیسی

^{۲۳} Abel-François Villemain (1790-1870)، مورخ و منتقد ادبی و سیاستمدار فرانسوی.

^{۲۴} Jean-Jacques Ampère (1800-1864)، مورخ ادبی و مقاله‌نویس فرانسوی.

^{۲۵} Désiré Nisard (1800-1888)، منتقد و روزنامه‌نگار فرانسوی و استاد در سوربن.

^{۲۶} *art for art's sake* Tv: توضیحات متعمد در پایان کتاب، در: خود آن aestheticism.

و شعاری آن توسط شافلوری^{۲۸}، به نیروی ادبی و اجتماعی مهمی تبدیل شد. (۸) همزمان، دیدگاه نماداندیش^{۲۹} نیز در فرانسه بیانی مجدد یافت. این دیدگاه از طریق رمانتیسم آلمان و از روایات جدید آن توسط کارلایل و امرسن و یو به آنجا رسیده بود. (۹) بودلر، که خود حفاً منتقدی بزرگ است، نخستین شارح این نگرش بود. همراه با گسترش مشرب موجبیت علمی^{۳۰} در دهه ۱۸۶۰ تغییرات حسی زرفتری صورت گرفت و ایبولیت بین کاربرد نظریات مربوط به آن را در ادبیات نشان داد. فرانسه، به حکم قریحه و استعداد محض و گوناگونی دیدگاههایی که منتقدانش ارائه کردند، باز دیگر رهبری اروپا را به جنگ آورد.

پس از ۱۸۳۰، در زمینه نقد، کشورهای دیگری به مجموعه مغرب‌زمین پیوستند. در روسیه، که در سراسر قرن هجدهم از نظریه‌های فرانسوی پیروی می‌کردند، منتقد نیرومندی چون ویساریون بلینسکی (۱۸۱۱-۱۸۴۸) پدید آمد. او که نسبت غربی در آرای شلینگ و هگل بود کیش کلی رمانتیکها را ترویج می‌کرد. ولی بعداً از حامیان نگرش اجتماعی به هنر شد. (۱۰) آثار او نقطه عزیمت گروهی از منتقدان تندرو نظیر حرنیشفسکی^{۳۱} و دوروئیووف^{۳۲} و پساروف^{۳۳} گردید که خود از طلابه داران مارکسیسم به شمار می‌آیند. لکن بلینسکی، برخلاف بسیاری از اخلاف خود، با ماهیت هنر آشنا بود. شهرت و مقام نویسندگانی چون پوشکین^{۳۴} و گوگول^{۳۵} و لرماتوف^{۳۶} و نیز مقام نویسندگان جوانی مانند داستایووسکی^{۳۷} و تورگنیف^{۳۸} و گنچاروف^{۳۹} را او تثبیت و آثارشان را ارزیابی کرد. اما در روسیه نیز، مانند آلمان و ایتالیا، شکاف میان کتابگزاری روزنامه‌ای و عمدتاً سیاسی و مشرب اصالت تاریخ محافل دانشگاهی عمیقتر می‌شد.

دیگر کشورهای اسلاو نیز آموزه‌های رمانتیکي آلمانها را اقباس کردند. اگرچه نخستین منتقد مهم لهستان، کازیمیش بروچسکی^{۴۰}، مبلغ به‌واقع مین و معنول آرای جدید است.

۲۸. Champfleury (1821-1889)، نام واقعی او Jules Fleury-Husson ، Jules Husson، رمان‌نویس فرانسوی و از رهبران مکتب رناتیسو.

29. symbolist

30. scientific determinism

۳۱. Nikolai Chernyshevsky (1828-1889)، منتقد روس

۳۲. Nikolai Dobrolyubov (1836-1861)، روزنامه‌نگار و منتقد روس

۳۳. Dmitri Pisarev (1840-1868)، روزنامه‌نویس تندرو روس

۳۴. Alexander Sergeyevich Pushkin (1799-1837)، شاعر و نماینده نام‌نویس و رمان‌نویس روس

۳۵. Nikolai Vasilyevich Gogol (1809-1852)، داستان‌نویس و نماینده نام‌نویس روس

۳۶. Mikhail Yurevich Lermontov (1814-1841)، رمان‌نویس و شاعر روس

۳۷. Fyodor Mikhailovich Dostoevski (1821-1881)، رمان‌نویس روس

۳۸. Ivan Sergeyevich Turgenev (1818-1883)، رمان‌نویس روس

۳۹. Ivan Alexandrovich Gontcharov (1812-1891)، رمان‌نویس روس

۴۰. Karimiers Brodzinski (1791-1835)، شاعر و پژوهش‌آهسته‌آهسته

لهستانها به طور کلی به رمز و راز آیینهای باطنی و موعود طلایی و نمونه های بغایت عاطفی رمانتسم گرایش وافر داشتند. (۱۶۱) بعد رازآمیز و نماداندیش رمانتسم بر چکها اثری نداشت. نظریه شعری ایشان عمدتاً از آرای هرود متأثر بود. و بازگشت به قوم و شعر قومی را تبلیغ می کرد و از احساسات مثبت خواهی الهام می گرفت. فقط فرانیشک بالانسکی^{۱۶۲} موزخ بزرگ بوهمبایی، در جوانی خود تحت تأثیر کانت و فریس^{۱۶۳} به نظر بر دانهای زیباشناختی پرداخت. (۱۶۴)

پس از به آنها رسیدن دوران سیطره فرانسویان، مردم کشورهای اسکاندیناوی نیز، مانند کشورهای اسلاو، از لحاظ ادبی عمدتاً تحت تأثیر اندیشه های آلمانها بودند. در اواخر قرن هجدهم، توماس نوربگ^{۱۶۵} سوندی شارح برجسته دیدگاه هرود بود. (۱۶۶) در اوایل آن قرن نیز، در سوند، نوعی رمانتسم عرفانی شبیه به نظریه های شلیک نزد اتریم^{۱۶۷} و گروهش دیده می شود. بوهان هاببرگ^{۱۶۸} برجسته ترین منتقد دالمارک، سیرو مشرب هگلی بود. با این حال، کشورهای اسکاندیناوی روی هم رفته به پیامدهای نقد رمانتیک آلمان از لحاظ مثبت خواهی و فرهنگ قومی بیشتر علاقه مند بودند تا به موضع دیالکتیکی.

رمانتسم به دلایل فرهنگی و جغرافیایی از مسیر فرانسه و ایتالیا به پرتغال و اسپانیا وارد شد. اما در چنینهای رمانتیک اسپانیا و پرتغال، که هم در شروع شدند و هم اندک مدتی دوام آوردند، نقد ارزنده و جندان چیزی که بیش از تکرار بحث فرانسویان بر سر رمانتسم باشد به وجود نیامد. (۱۶۹)

آموزه های نقد رمانتیک به ایالات متحد نیز رسید. ولی پیش از دهه ۱۸۴۰ نتیجه ارزشمندی به بار نیاورد. تألیفات برایت^{۱۷۰} برواک اندیشه های السن و جفری است. (۱۷۱) بر سکا^{۱۷۲} موزخ از جمله نخستین کسانی است که استفاده از آرای انتقادی آلمانها را توصیه کرده است. لکن امرین، گرچه با الکا بر تألیفات کولریج و کارلایل و برخی از آلمانها، نخستین کسی است که در آن کشور نظریه ای قطعاً شخصی در زمینه زیباشناسی به ضابطه درمی آورد. (۱۷۳) ادگار آلن پو نیز، با تلقین مشرب رازآمیز و احساساتی و نوعی خردمدراری تقریباً فن شناسانه، نظریه شعری خودش را بدون ساخت. (۱۷۴) بدین ترتیب، قلمرو نقد

۱۶۱ Frantisek Palacký (1798-1876)، مورخ و سیاستمدار

۱۶۲ Jakob Friedrich Fries (1773-1843)، فیلسوف آلمانی

۱۶۳ Thomas Thorold (1759-1808)، شاعر و دوربانه نگار سوندی

۱۶۴ Per Daniel Amalrikus Agerholm (1780-1855)، شاعر و فیلسوف مورخ ادبی سوندی

۱۶۵ Johan Ludvig Heiberg (1854-1928)، ادیب شایس دانمارکی

۱۶۶ William Cullen Bryant (1794-1878)، شاعر و سیاستمدار آمریکایی

۱۶۷ William Hickling Prescott (1796-1859)، مورخ آمریکایی

رمانتیک‌ای از پائیمور تا پترزبورگ، و از ناپل تا ادینبرو. را در بر گرفت.

با این حال، نقد رمانتیک‌ی به سرعت متلاشی شد: رنالیسم و ناتورالیسم نیرومندترین عناصر نیمه دوم قرن نوزدهم بودند؛ چندی نمی‌گذرد که در انگلستان (آرنولد) و فرانسه (لویز-برونیه) و ایتالیا (کاردوچی)^{۲۸} می‌توان از بازگشت کلاسیسیسم سخن گفت. در بسیاری از کشورها نیز رمانتیسم نیروی محوری — مفهوم نماداندیش درباره شعر — را از دست داد و تنها به صورت توجیهی برای هيجان‌مداری و ملیت‌خواهی درآمد. لکن همهٔ پلهایی که به قرن بیستم منتهی می‌شدند از بیخ‌وبین برجیده نشدند: در آلمان، حتی دانشمندی نظیر ویلهلم شرر^{۲۹}، با علاقهٔ ژرفی که به آرمانهای علوم طبیعی داشت، تماس با سنت عصر بزرگ را قطع نکرد؛ و ویلهلم دیلنای، با عمر دراز خود، بر دو سوی شکاف بلی زد. (۱۸۸۱) در قرن بیستم در همه‌جا نشانه‌هایی از بازگشت به اندیشه‌های سالیانی که بررسی کرده‌ایم مشهود است. در ایتالیا، و سانکتیس واسطه‌ای برای کروجه گردید، و کروجه هم خود مستقیماً از آثار هگل و شلایرماخر بهره‌مند شد. در فرانسه، نهضت سمبولیسم ذاتاً نقد رمانتیک‌ی را بازیافت و آن را به قرن بیستم منتقل کرد. در انگلستان و ایالات متحد، سمبولیستهای فرانسوی و کروجه و مثلاً کسانی که در آلبانی اندیشه‌های کولریج دخیل بودند در تولد دوبارهٔ نقدی که در سی سال اخیر^{۳۰} شاهد آن بوده‌ایم تأثیری بسزا داشته‌اند.

امیدواریم که تا اینجا نشاط نقد را در هشتاد سالی^{۳۱} که مورد بررسی قرار گرفت نشان داده باشیم، و تلاوم و پیوند آن را با زمان خود و ربط آن را به قرن بیستم به اثبات رسانیده باشیم. البته طی بیش از یک قرن که از ۱۸۳۰ گذشته تعبیرات خطیری روی داده که وصف و توضیح و ارزیابی آنها موضوع مجلدات بعدی ما خواهد بود.

^{۲۸} Giovanni Carlucci (1835-1907)، شاعر و منتقد ادبی ایتالیایی

^{۲۹} Wilhelm Scherer (1841-1886)، لغت‌شناس آلمانی متولد در اتریش

^{۳۰} کتاب حاضر نخستین بار در ۱۹۵۵ منتشر شد

^{۳۱} جلد اول و دوم این کتاب هم‌زمان منتشر شد و منظور از هشتاد سال دورانی است که در هر دو جلد مورد بحث قرار گرفته است

PDF.tarikhe
PDF.tarikhe

کتاب شناسیها و یادداشتهای مؤلف

نشانه ها و عنوانهای کوتاه شده

برای عنوانهایی که در زیر یافت نمی شوند به کتاب شناسهای فصلهای مختلف رجوع کنید.

ELH: English Literary History

JEGP: Journal of English and Germanic Philology

JHI: Journal of the History of Ideas

MLQ: Modern Language Quarterly

MLR: Modern Language Review

MP: Modern Philology

PMLA: Publications of the Modern Language Association

PQ: Philological Quarterly

RR: Romantic Review

Saintsbury: George Saintsbury, *A History of Criticism and Literary Taste in Europe*, 3 vols. Edinburgh, 1900-04

SP: Studies in Philology

کتاب شناسی: مقدمه

گذشته از سیتسری، هیچ اثر دیگری درباره نقد و نظریه رمانتیکی در سطحی بین‌المللی وجود ندارد. در کتاب زیر به طور کلی چندین درونمایه در ادبیات انگلیسی دنبال شده و فقط گهگاه به آلمان هم نیم‌نگاهی می‌اندازد:

Meyer Abrams, *The Mirror and the Lamp* (N.Y. 1953).

با هیچ تاریخ نقد ادبی آلمان در عصر رمانتیسم آشنا نیستیم. در مورد زیباشناسی + تاریخهای عمومی تألیف Zimmermann و Schasler و Bosanquet و Croce و Gilbert-Kuhn که در جلد اول این کتاب از آنها یاد شده، و نیز:

Hermann Lotze, *Geschichte der Aesthetik in Deutschland*, Munich, 1868;

Eduard von Hartmann, *Die deutsche Aesthetik seit Kant*, Berlin, 1886.

کتاب زیر صرفاً حاوی نظرهای مختلف است:

P. Reiff, *Die Aesthetik der deutschen Frühromantik* (Urbana, Ill., 1946).

کتابهای عمومی درباره رمانتیسم آلمانی و ادبیات آلمانی این دوران حاوی بحث درباره زیباشناسی و بوطیقا، همراه با بحث درباره فلسفه و اخلاق و متون ادبی و جز آن هستند. از آن جمله کتابهای زیر در زمینه مورد نظر ما بسیار ارزشمندند:

Marie Joachimi-Dege, *Die Weltanschauung der deutschen Romantik*, Jena, 1909.

Oskar Walzel, *Deutsche Romantik*, 2 vols. 4th ed. Leipzig, 1918; Eng. trans. A. E. Lusk, *German Romanticism*, New York, 1932.

عنوان کتاب زیر دقیق نیست، زیرا بیشتر درباره زیباشناسی رمانتیکی آلمانها و اثر ادبی در حکم کل سازمان و نظریه نشانه و جز آنهاست:

Oskar Walzel, *Grenzen der Poesie und Unpoesie*, Frankfurt, 1937.

کتاب زیر تاریخی عمومی است که در آن مؤلف به بوطیقا و زیباشناسی هم پرداخته است:

Hermann A. Korf, *Der Geist der Goethezeit*, 4 vols. Leipzig, 1923-48.

کتاب شناسی: فریدریش شلگل

نقل قول از آثار فریدریش شلگل از دو منبع زیر است:

Sämtliche Werke, 2nd ed. 15 vols. Vienna, 1846 (cited as *Werke*).
Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 1804 bis 1806, ed. C.J.H.
 Windischmann, 2 vols. Bonn, 1837.

همچون شلگل نوشته های مقدمه خود را حباب بکرده و با در آنها تغییرات اضافی داده. این نوشته ها را از منبع زیر نقل می کند.

Jakob Minor, re-edition, *Friedrich Schlegel 1794-1802: seine prosaischen Jugendschriften*, 2 vols. Vienna, 1882 (cited as *Minor*).

چند کتابگرایی که در منابع دیگر یافت می شوند از گردآوری آثار اوگوست ویلهلم و فریدریش شلگل توسط Oskar Walzel در مجموعه زیر نقل شده اند.

Kürschner's series, *Deutsche Nationalliteratur*, 143, Stuttgart, 1892.

مقدمه های بسیار مهم بر کتاب زیر از حباب اصلی نقل شده اند.

Lessings Geist aus seinen Schriften, 3 vols. Leipzig, 1894.

تجدید چاپ ۱۸۶۰ بدون هیچ تغییری.

Josef Körner یادداشت های فریدریش شلگل در درباره «Beauty in Poetry» از

درمستقلا نوشته مؤلف در منبع زیر حباب کرده است:

Friedrich Schlegel, *Neue philosophische Schriften*, Frankfurt, 1935.

یادداشت های «Zur Philologie» را نیز Körner در منبع زیر منتشر کرده است:

"Friedrich Schlegel's Philosophie der Philologie," *Logos*, 17 (1928), 1-72.

در چاپ های متعدد نامه های فریدریش شلگل نظریات انتقادی بسیار یافت می شود. برای مثال:

Oskar Walzel's ed. of the *Briefe an seinen Bruder August Wilhelm*, Berlin, 1890; in Josef Körner's *Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel*, Berlin, 1926; and in the same editor's *Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis*, 2 vols. Brünn, 1936. Josef Körner, with Ernst Wicke, edited also *Die Brüder August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel im Briefwechsel mit Schiller und Goethe*, Leipzig, 1926. Henry Ludeke edited *Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel: Briefe mit Einleitung und Anmerkungen*, Frankfurt, 1930.

در باره فریدریش شلگل، و توره زندگی و اخلاقیات و تغییر مذهب و فلسفه او، آثار متعدد تألیف شده است. از لحاظ مسائل مورد طرح، آثار زیر را بعایت ارزشمند یافتیم.

Rudolf Haym, *Die romantische Schule*, Berlin, 1870.

وحنی مطول که هنوز هم ارزشمند است.

Josef Körner, *Romantiker und Klassiker, Die Brüder Schlegel in ihren Beziehungen zu Schiller und Goethe*, Berlin, 1924.

که در آن از دست‌نوشته‌های چاپ نشده نقل قول می‌کند.

Carl Friedrich Enders, *Friedrich Schlegel. Die Quellen seines Wissens und Wirkens*, Leipzig, 1913.

دو کتاب به زبان فرانسه که مکمل یکدیگرند چندان جبری نیست از Haym و Enders دارند:

J. Rouge, *Frédéric Schlegel et la genèse du romantisme allemand (1791-1797)*, Paris, 1904; and Alfred Schlegelhauffen, *Frédéric Schlegel et son groupe. La doctrine de l'Athenaeum (1798-1800)*, Paris, 1934.

Oskar Walzel, بویزه در

Romantisches(Bonn, 1934) و *Grauen von Poesie und Unpoesie*(Frankfurt, 193

مسائل همی مطرح کرده است. در کتاب تئوریز طالب سودمدی یافت می‌شود.

Margaret Gröben, *Friedrich Schlegels Entwicklung als Literaturhistoriker und Kritiker*, Essen, 1934.

کتاب زیر نیز از لحاظ کلیات درباره فریدریش شکل خوب است:

Friedrich Gundolf, *Romantiker* (Berlin and Wilmersdorf, 1930), pp. 9-140.

در زبان انگلیسی در مقالات زیر، از جمله در دو مقاله توسط A. O. Lovejoy برخی از مسائل به نحو قاطع حل شده‌اند:

A. O. Lovejoy, "The Meaning of Romantic in Early German Romanticism" and "Schiller and the Genesis of German Romanticism," in *Essays in the History of Ideas* (Baltimore, 1948), and Raymond Immerwahr, "The Subjectivity or Objectivity of Friedrich Schlegel's Poetic Irony," *Germanic Review*, 26 (1951), 173-91.

تألیفات زیر را نیز ببینید:

H. Henel, "Friedrich Schlegel und die Grundlagen der modernen literarischen Kritik," in *GR*, 29 (1945), 81-93; E.R. Curran, "Friedrich Schlegel und Frankreich," in *Kritische Essays zur europäischen Literatur* (Bern, 1950), pp. 78-94; Howard Hugo, "An Examination of Friedrich Schlegel's "Gesprach über Poesie," " *Monisthefte*, 40 (1948), 221-31.

نرمه انگلیسی

Lectures on the History of Literature, Ancient and Modern, trans. J. Lockhart, 2 vols. Edinburgh, 1818.

یادداشتها: فریدریش شلگل

1. *Prosaische Jugendschriften*, ed. Minor, 1, 143: "Die griechische Bildung überhaupt war durchaus originell und national, ein in sich vollendetes Ganzes, welches durch bloße innere Entwicklung einen höchsten Gipfel erreichte, und in einem völligen Kreislauf auch wieder in sich selbst zurück sank."

2. *Ibid.*, p. 146: "eine ewige Naturgeschichte des Geschmacks und der Kunst."

3. *Ibid.*, pp. 312-3.

4. *Deutsches Museum*, 1 (1812), 283: "Die beste Theorie der Kunst ist ihre Geschichte."

5. Minor, 2, 424: "Die Quelle objektiver Gesetze für alle positive Kritik."

6. *Lessings Geist*, 1, 13: "ein grosses durchaus zusammenhängendes und gleich organisiertes, in ihrer Einheit viele Kunstwelten umfassendes Ganzes und einriges Kunstwerk."

7. *Briefe an seinen Bruder*, ed. Walzel, Letter to A. W., March, 1798: "Mich eckelt vor jeder Theorie die nicht historisch ist."

8. MS quoted in *Neue Philosophische Schriften*, p. 342: "Die Vollen dung [einer Wissenschaft] ist oft nichts als das philosophische Resultat ihrer Geschichte."

9. Minor, 2, 48: "Die Methode jede Blume der Kunst, ohne Würdigung, nur nach Ort, Zeit und Art zu betrachten, würde am Ende auf kein andres Resultat führen, als dass alles sein müsste, was es ist und war."

10. Review reprinted in Kürschner, *Nationalliteratur*, 143, 412-13: "dass alles aber kommen musste, grade so wie es kam, nach der bei unsern Zeugnissen so beliebten Philosophie des Königs Gorboduc: dass alles, was ist, ist. . . . Nur können wir uns nicht entschliessen, die Bücher unter die Zahl der ursprünglichen Kreaturen zu setzen."

11. Minor, 2, 11: "Das einzige Geschäft [des kritischen Genies] ist, den Wert oder Unwert poetischer Kunstwerke zu bestimmen."

12. We have fragments and drafts for a "Philosophie der Philologie" (1797), published by J. Körner in *Logos*, 17 (1928), 1-72, and a piece never reprinted, "Vom Wesen der Kritik," introducing his *Lessing* anthology (1804).

13. Minor, 2, 173: "Aus reiner Philosophie oder Poesie ohne Philologie kann man wohl nicht lesen."

14. *Ibid.*, p. 186: "Ein Kritiker ist ein Leser, der wiederkaut. Er sollte also mehr als einen Magen haben."

15. *Ibid.*, p. 123: "Man sollte sich ordentlich kunstmassig üben, eben sowohl ausserst langsam mit steter Zergliederung des Einzelnen, als auch schneller und in einem Zuge zur Übersicht des Ganzen lesen zu können."

16. *Ibid.*, p. 473, and *Lessings Geist*, I, 29-30: "Die erste Bedingung alles Verständnisses, und also auch das Verständnis eines Kunstwerks, ist die Anschauung des Ganzen."

17. *Minor*, I, 170: "dem nachspahn, was er unserm Blick entziehen, oder doch nicht zuerst zeigen wollte . . . die geheimen Absichten, die er im Stillen verfolgt, und deren wir beim Genius . . . nie zu viele voraussetzen können."

18. *Ibid.*, pp. 11, 275.

19. *Ibid.*, pp. 131, 147, 376: "in der Kunstgeschichte nur eine Masse die andre mehr erklärt und aufhellt. Es ist nicht möglich einen Teil für sich zu verstehen."

20. *Lessings Geist*, I, 34: "Diese Konstruktion und Erkenntnis des Ganzen ist . . . die eine und wesentlichste Grundbedingung einer Kritik."

21. *Neue Philosophische Schriften*, p. 382: "Die Charakteristik erfordert 1) gleichsam eine Geographie. . . 2) eine geistige und ästhetische Architektonik des Werks, seines Wesens, seines Tons; und endlich 3) eine psychologische Genesis, die Entstehung aus seiner Veranlassung, durch Gesetze und Bedingungen der menschlichen Natur."

22. *Lessings Geist*, I, 40-1: "Und doch kann man nur dann sagen, dass man ein Werk, einen Geist verstehe, wenn man den Gang und Gliederbau nachkonstruieren kann. Dieses gründliche Verstehen nun, welches, wenn es in bestimmten Worten ausgedrückt wird, Charakterisieren heisst, ist das eigentliche Geschäft und innere Wesen der Kritik."

23. *Minor*, I, 11, 273.

24. *Lessings Geist*, I, 31-2: "Für die Kritik ist aber damit immer nicht viel gewonnen, so lange man den Kunstsinn nur erklären will, statt dass man ihn allseitig üben, anwenden und bilden sollte."

25. *Minor*, I, 229: "Fast alle Kunsturteile sind zu allgemein oder zu speziell. Hier in ihren eignen Produkten sollten die Kritiker die schone Mitte suchen, und nicht in den Werken der Dichter."

26. *Ibid.*, p. 191: "Wenn manche mystische Kunstliebhaber, welche jede Kritik für Zergliederung, und jede Zergliederung für Zerstörung des Genusses halten, konsequent dächten: so wäre fast tausend das beste Kunsturteil über das würdigste Werk. Auch giebt's Kritiken, die nichts mehr sagen, nur viel weitläufiger."

27. *Ibid.*, I, 309:

einen Widerschein des Werks selbst zu geben, seinen eigentümlichen Geist mitzuteilen, den reinen Eindruck so darzustellen, dass

die Gestalt der Darstellung schon das künstlerische Bürgerrecht ihres Urhebers beglaubigt; nicht bloss ein Gedicht über ein Gedicht, um eine Weile zu glänzen; nicht bloss den Eindruck, welchen das Werk gestern oder heute auf diesen oder jenen macht oder gemacht hat, sondern den es immer auf alle Gebildete machen soll.

28. *Ibid.*, 2, 383: "die fertige Ansicht eines Werks ist immer ein kritisches Faktum . . . die Einladung, dass jeder seinen eignen Eindruck eben so rein zu fassen und streng zu bestimmen suche."

29. *Ibid.*, p. 200: "Poesie kann nur durch Poesie kritisiert werden. Ein Kunsturteil, welches nicht selbst ein Kunstwerk ist, entweder im Stoff, als Darstellung des notwendigenindrucks in seinem Werden, oder durch eine schöne Form, und einen im Geist der alten römischen Satire liberalen Ton, hat gar kein Bürgerrecht im Reiche der Kunst."

30. *Leitungs Geist*, 3, 10-11. "Eine Kritik, die nicht so wohl der Kommentar einer schon vorhandenen, vollendeten, verblühten, sondern vielmehr das Organon einer noch zu vollendenden, zu bildenden, ja anzuliegenden Literatur wäre. Ein Organon der Literatur, also eine Kritik, die nicht bloss erklärend und erhaltend, sondern die selbst produzierend wäre, wenigstens indirekt durch Lenkung, Anordnung, Erregung."

31. *Minor*, 1, 24: "Das lurchbare und doch fruchtlose Verlangen sich ins Unendliche zu verzweigen; der heisse Dunst das Einzelne zu durchdringen."

32. Karschner, *Nationalliteratur*, 143, 236-7; *Minor*, 1, 89: "Sehnsucht."

33. *Ibid.*, p. 108: "Der Gipfel der modernen Poesie."

34. *Ibid.*, p. 115.

35. *Ibid.*, p. 300.

36. *Ibid.*, 2, 183: "ein manierierter Hymnus in Prosa auf das Objektive in der Poesie."

۳۷. تاریخچه پیچیده واز ادبیاتشیکه را در مقاله زیر دنبال کرده ام:

R. Welick, "The Concept of Romanticism in Literary History," *Comparative Literature*, 1 (1949), esp. 2-17.

38. *Minor*, 2, 220:

Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. . . . Ihre Bestimmung ist nicht bloss, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen . . . die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. . . . Die roman-

tische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, uns gleichsam die Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie romantisch sein. . . . Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität.

39. *Ibid.*, p. 358: "die romantische Grundlage des modernen Drama."

40. *Ibid.*, p. 377: "unaussprechlich modern und doch im geringsten nicht romantisch . . . das eigentliche Zentrum, der Kern der romantischen Fantasie . . . in jenem Zeitalter der Ritter, der Liebe und der Mährchen, aus welchem die Sache und das Wort selbst herstammt."

41. *Ibid.*, p. 368: "die einzigen romantischen Erzeugnisse unsers unromantischen Zeitalters."

42. *Ibid.*, p. 381.

43. *Ibid.*, 2, 189.

44. *Ibid.*, 2, 384: "wir fordern, dass die Begebenheiten, die Menschen, kurz das ganze Spiel des Lebens wirklich auch als Spiel genommen und dargestellt sei."

45. *Ibid.*, p. 190: "Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut und gross ist."

46. *Ibid.*, p. 222.

47. *Ibid.*, p. 187: "Um über einen Gegenstand gut schreiben zu können, muss man sich nicht mehr für ihn interessieren . . . So lange der Künstler erfindet und begünstigt ist, befindet er sich für die Mittheilung wenigstens in einem illiberalen Zustande."

48. *Ibid.*, p. 196: "sich selbst über ihr Höchstes zu erheben."

49. *Ibid.*, p. 296: "Ironie ist klares Bewusstsein der ewigen Agilität, des unendlich vollen Chaos."

50. *Ibid.*, p. 189: "transzendente Buffonerie . . . die Stimmung welche alles übersieht, und sich über alles Bedingte unendlich erhebt, auch über eigne Kunst, Tugend, oder Genialität."

51. *Ibid.*, p. 171: "auf sein Meisterwerk selbst von der Höhe seines Geistes herabzulächeln scheint."

52. *Ibid.*, p. 189.

53. *Ibid.*, p. 361: "ein hieroglyphischer Ausdruck der umgebenden Natur."

54. *Ibid.*, p. 370: "diese künstlich geordnete Verwirrung, diese reizende Symmetrie von Widersprüchen, dieser wunderbare, ewige Wechsel von Enthusiasmus und Ironie . . . eine indirekte Mythologie."

55. *Ibid.*, p. 362: "die schone Verwirrung der Fantasie, das ungeprügelte Chaos der menschlichen Natur, für das ich kein schöneres Symbol bis jetzt kenne, als das kunte Gewimmel der alten Götter." The last queer phrase alludes to Goethe's "Brant von Korinth," line 57.

56. *Ibid.*, p. 364: "alle Schönheit ist Allegorie. Das Höchste kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch sagen."

57. *Philosophische Vorlesungen*, 2, 244: "ein Zweig der göttlichen

Magie."

58. Cf. Kant's *Kritik der reinen Vernunft*, 2d ed., p. 106.

59. *Neue philosophische Schriften*, p. 376.

60. *Minor*, 2, 984: "Alle heiligen Spiele der Kunst sind nur ferne Nachbildungen von dem ursprünglichen Spiele der Welt, dem ewig sich bildenden Kunstwerk."

61. *Philosophische Vorlesungen*, 2, 244: "Die Kunst ist eine sichtbare Erscheinung des Reichs Gottes auf Erden."

62. *Ibid.*, 2, 46: "Schon kann nur sein, was eine Beziehung auf das Unendliche und Göttliche enthält."

63. *Werke*, 8, 192: "die Poesie selbst [ist] nichts anderes als der reine Ausdruck dieses innern ewigen Wortes."

64. *Minor*, 2, 294, 200.

65. Kürschner, *Nationalliteratur*, 243, 300: "ein anderer Ausdruck derselben transzendentalen Ansicht der Dinge . . . nur durch die Form von ihm verschieden."

66. *Werke*, 2, 247.

67. *Minor*, 2, 339: "die formlose und bewusstore Poesie, die sich in der Pflanze regt, im Lichte strahlt, im Kinde lächelt, in der Blüthe der Jugend schimmert, in der lebenden Brust der Frauen glüht!"

68. *Ibid.*, p. 354: "Ist denn alles Poesie?"

69. *Ibid.*, 1, 284, 215 n., 219 n.

70. *Ibid.*, p. 287, 222-3.

71. *Ibid.*, p. 288.

72. *Ibid.*, 2, 368.

73. *Ibid.*, p. 369: "weil seine Fantasie weit kränklicher, also weit wunderlicher und fantastischer ist."

74. *Ibid.*, pp. 374-5.

75. *Ibid.*, p. 381.

76. *Ibid.*, p. 223: "Wenn man einmal aus Psychologie Romane schreibt oder Romane liest, so ist es sehr inkonsequent, und klein, auch die langsame und ausführlichste Zergliederung unnatürlicher Löwe, grässlicher Marter, emporender Infamie, ekelhafter sinnlicher oder geistiger Impotenz scheuen zu wollen."

77. *Ibid.*, 1, 37.

78. *Ibid.*, p. 142: "schwingt sich endlich frei empor."

79. *Ibid.*, p. 107: "vor der ewigen kolossalen Dissonanz, welche die Menschheit und das Schicksal unendlich trennt."

80. *Werke*, 2, 85: "wo die Welt und das Leben in ihrer vollen Mannigfaltigkeit, in ihren Widersprüchen und seltsamen Verwicklungen, wo der Mensch und sein Dasein, dieses vielverschlungene Rätsel, als solches, als Rätsel dargestellt wird. . . . das Ewige aus dem irdischen Untergange hervorgeht."

81. *Minor*, 1, 89, 102.

82. *Leibniz Geist*, 1, 34: "wie jedes Ding, so auch jedes Werk nur

in seiner Art und Gattung vortrefflich sein soll, oder sonst ein wesenloses Allgemeinding wird.“

83. Minor, 2, 335: Die Fantasie des Dichters soll sich nicht in eine chaotische Ueberhauptpoesie ergiessen, sondern jedes Werk soll der Form und der Gattung nach, einen durchaus bestimmten Charakter haben. Die Theorie der Dichtungsarten würde die eigentümliche Kunstlehre der Poesie sein. [Addition in Werke, 4, 191:] Die wesentliche Form der Poesie liegt in den verschiedenen Dichtungsarten und ihrer Theorie; so weit gebe ich ihre Behauptung zu. Nicht aber das Wesen selbst; dieses ist einzig und allein die rastlos sinnende und schaffende, ewige Fantasie.

84. *Lessings Geist*, 1, 336-40:

... aus ewigen Verhältnissen der Harmonie gleichsam stolze Tempel erbaut, so dass, wenn die Töne auch schon äusserlich verklungen sind, das Ganze noch fest wie ein Denkmal in der Seele des Hörers stehen bleibt ... wenn nicht am Schluss eines Gedichts das Ganze wie Ein Bild in Einer Anschauung klar vor den Augen des Hörers, oder selbst des Lesers stünde ... Dieses ist aber der Tod alles Kunstgefühls, als welches zuerst und zuvörderst auf der Anschauung des Ganzen beruht.

85. Minor, 2, 185, 353: "erst eine Sage der Helden, dann ein Spiel der Ritter, und endlich ein Handwerk der Bürger war, nun auch bei eben denselben eine gründliche Wissenschaft wahrer Gelehrten und eine tüchtige Kunst erfindsamer Dichter sein und bleiben."

86. Cf. Friedrich Gundolf, *Romantiker* (Berlin, 1930), p. 35.

87. Minor, 2, 293: "Ein isolierter Egoist." *Ibid.*, p. 305: "Selbst in den äusserlichen Gebräuchen sollte sich die Lebensart der Künstler von der Lebensart der übrigen Menschen durchaus unterscheiden. Sie sind Braminen, eine höhere Kaste, aber nicht durch Geburt, sondern durch freie Selbsteinweihung geadeht."

88. *Ibid.*, p. 122.

89. *Ibid.*, p. 139.

90. *Lessings Geist*, 1, 149-51.

پسرک در نامه ای به اوگوست و بهله، مورخ ۱۶ و ۱۸-۲ (Kürschner, *Nationalliteratur*, 143, 361-9, 93)

(*Kritische Jahrg.*, 1, 246) ۱۸-۲ و ۱۶ مورخ ۱۶ و ۱۸-۲

91. *Werke*, 2, 54.

92. *Ibid.*, 1, 259: "doch ist es an sich immer nicht das rechte Verhältnis, wenn die Poesie, welche den Geist der gesamten Nation ergreifen, rege erhalten, und weiter entwickeln soll, dem Volke allein überlassen bleibt."

93. *Ibid.*, 2, 65: "Ich bin übrigens weit entfernt, jenen nationalen Gesichtspunkt für den einzigen zu halten, aus dem der welthistorische Wert einer Literatur zu beurteilen ist."

94. Minor, 1, 118: "Die sinnbildliche Kindersprache der jugend-

lichen Menschheit.“

96. *Ibid.*, p. 120.

97. *Ibid.*

98. *Werke*, 2, 84.

99. *Minor*, 1, 121; 2, 220.

100. *Die romantische Schule*, sec. on “Die Gebrüder Schlegel”: “Friedrich Schlegel übersieht hier die ganze Literatur von einem hohen Standpunkte aus, aber dieser hohe Standpunkt ist doch immer der Glockenturm einer katholischen Kirche.”

101. *Minor*, 1, 243-4: “Wir sollten die hellenischen Orgien und Mysterien also nicht als fremdartige Flecken und zufällige Ausschweifung, sondern als wesentlichen Bestandteil der alten Bildung, als eine notwendige Stule der allmähigen Entwicklung des hellenischen Geistes mit Ehrfurcht betrachten.”

102. 1794. *Minor*, 1, 11.

103. *Ibid.*, p. 140: “die göttliche Trunkenheit des Dionysos, die tiefe Erfindsamkeit der Athene, und die leise Besonnenheit des Apollo.”

104. *Werke*, 1, 32: “im gewaltigen Kampf zwischen dem alten Chaos und der Idee des Gesetzes und der harmonischen Ordnung.”

105. *Ibid.*, p. 34: “bewunderswerte Ahnung des Göttlichen.”

106. *Minor*, 2, 396 ff.

107. *Ibid.*, p. 411.

108. *Ibid.*, 1, 98.

109. *Werke*, 2, 7.

110. *Ibid.*, 8, 36 ff.

111. *Ibid.*, 1, 212.

112. *Ibid.*, 8, 63.

113. *Ibid.*, 2, 181.

114. *Ibid.*, pp. 71-2: “vom Geist des Albertums durchdrungen, und selbst in der Form gross und edel, wie das Drama der Griechen.”

115. *Minor*, 1, 106-7.

116. *Ibid.*, 2, 315, 393: “einer der absichtlichsten Künstler.”

117. *Ibid.*, p. 352: “Der Gipfel seiner Kraft.”

118. *Werke*, 8, 88: “in welcher unermesslichen Weite von der Bühne.”

119. *Ibid.*, 2, 93: “vielmehr ein altnordischer Dichter, als ein christlicher.”

120. *Ibid.*, 8, 89: “eine allgemein nordische und wahrhaft deutsche Poesie.”

121. *Ibid.*, 2, 74-5.

122. *Ibid.*, p. 67.

123. *Ibid.*, 8, 41.

124. *Minor*, 1, 176: “nur eine leere Formalität ohne Kraft, Reiz und Stoff, sondern auch ihre Form selbst ist ein widersinniger, barbarischer Mechanismus, ohne inneres Lebensprinzip und natürliche Organisa-

tion."

125. *Ibid.*, 2, 352-3.

126. *Werke*, 2, 108.

127. *Ibid.*, p. 110.

128. *Ibid.*, pp. 122, 126.

129. *Ibid.*, p. 145.

130. *Ibid.*, p. 101.

131. Minor, 2, 273: "Denn vom Sinn für die Poesie findet sich in Harris, Home und Johnson, den Koryphäen der Gattung, auch nicht die schamhafteste Andeutung."

132. *Werke*, 8, 183-200.

133. *Ibid.*, p. 198.

134. *Ibid.*, 2, 147: "Ein Mosaik aus einzelnen Bruchstücken der romantischen Sage."

135. *Ibid.*, pp. 21, 31, 33.

136. *Ibid.*, pp. 184, 182.

137. Minor, 2, 460: "diese Mischung von Literatur, Polemik, Witz und Philosophie."

138. See Josef Körner, *Romantiker und Klassiker. Die Brüder Schlegel in ihren Beziehungen zu Schiller und Goethe*, Berlin, 1924.

139. Minor, 2, 177: "Die Stärke der Empfindung, die Hoheit der Gesinnung, die Pracht der Phantasie, die Würde der Sprache, die Gewalt des Rhythmus, die *Brust und Stimme*."

140. *Ibid.*, 2, 4.

141. *Ibid.*, pp. 5-6: "der Krampf der Verzweiflung . . . mit einer, ich möchte fast sagen, erhabenen Unmässigkeit . . . Die einmal zerstörte Gesundheit der Einbildungskraft ist unheilbar."

142. *Ibid.*, p. 40.

143. Körner, *Romantiker und Klassiker*, p. 78: "ein rhetorischer Sentimentalist . . . ein portischer Philosoph, aber kein philosophischer Dichter."

144. *Werke*, 2, 129: "der wahre Begründer unserer Bühne . . . ganz und gar dramatischer Dichter. . . . leidenschaftliche Rhetorik."

145. Körner, pp. 103, 170.

146. Minor, 2, 106: "eine unwiderlegliche Beglaubigung, dass das Objektiv möglich, und die Hoffnung des Schönen kein leerer Wahn der Vernunft sei."

147. *Ibid.*, p. 114.

148. *Ibid.*, 2, 13.

149. *Ibid.*, pp. 22-3.

150. Körner, pp. 90-1: "Goethe ist ohne Wort Gottes . . . Meister ist deshalb unvollkommen, weil er nicht ganz mystisch ist."

151. *Ibid.*, p. 103: "den mechanischen Kunstwerken viel ähnlicher, wie die Alten und Shakespeare und die romantischen . . . In Goethes

Werken keine Einheit, keine Ganzheit; nur hier und da ein Ansatz dazu."

152. *Werke*, 8, 150: "Jeder Roman, jedes Liebgedicht, das wahrhaft poetisch ist, bildet ein eignes Individuum für sich." Cf. *ibid.*, p. 147.

153. *Ibid.*, p. 156.

154. *Ibid.*, 2, 228.

155. Körner, p. 188; letter dated January 16, 1813: "seine innere Schlechtigkeit." Friedrich speaks also of his "innre Ruchlosigkeit" and calls him "der alte Fratz" (to August Wilhelm, July 15, 1805; *Kritische Jahre*, 1, 214); "der alte Grasaße" (September 6, 1805; *ibid.*, p. 230).

156. Minor, 2, 278-80: "pikante Geschmacklosigkeit . . . anreihende Schwerfälligkeit."

157. *Werke*, 2, 230.

کتاب شناسی: اوگوست ویلهلم شلگل

چاپ دوم از آثار اوگوست ویلهلم شلگل عالی است.

Sämmtliche Werke, 12 vols. Leipzig, 1846-47 (cited as SW), edited by Eduard Böcking.

وکی تأسیساته با تمام و امروزیه هیئت آن عملاً غیرممکن است. گذشته از آناری که با اشاره به جلد و صفحه از آنها نقل قول می‌کنم، نحوه ارجاع در موارد زیر هم به این ترتیب است: چاپ دوم سخنرانیهای وی درباره هر سخنایی، یعنی

Über dramatische Kunst und Literatur (3 vols. Heidelberg, 1817).

یا با عنوان *Vienna*

Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, ed. J. Minor; *Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts*, 17-19, Stuttgart, 1884

یا با عنوان *Berlin*

Vorlesungen über philosophische Kunstlehre, ed. August Wilmshie (Leipzig, 1911)

یا با عنوان *Lectures* 1798.

Geschichte der deutschen Sprache und Poesie, ed. Josef Körner; *Deutsche Literaturdenkmale*, 147 (Berlin, 1913)

یا با عنوان *Bonn*

این آثار را می‌توان با حدودی با کتاب زیر تکمیل کرد.

A. W. Schlegel's Lectures on German Literature from Goethe to Goethe Given at the University of Bonn and Taken Down by George

Toyenbe in 1833, ed. H. G. Fiedler, Oxford, 1944.

عمده آثار او به زبان فرانسه در کتاب زیر گردآوری شده است:

Essais littéraires et historiques, Bonn, 1842.

دستنویست مقاله ۱۸۰۲ درباره *Encyclopædia* هنوز به چاپ نرسیده است. شرح گوناگونی در کتاب زیر وجود دارد:

R. Haym, *Romantische Schule* (Berlin, 1870), pp. 846-52.

بخشی نیز در کتاب W. Jesinghaus که عنوانش بعداً ذکر می‌شود، مقالات برانگنده او را، مثلاً درباره *Nüchternenlied* در مجله *Deutsches Museum* فریدریش شلگل (جلد اول و دوم، ۱۸۱۲، وین) باید در محل انتشار اصلی آنها دید. به کتاب زیر دسترسی داشتیم:

A. W. Schlegel, *Vorlesungen über Theorie und Geschichte der bildenden Kunst*, Berlin, 1827.

بر مبنای شرحی که Minor داده، در مقدمه بر *Vorlesungen*، جلد اول، وی سی و یک به بعد در همه بخشها مطالب سخنرانیهای برلین را دنبال کرده است.

بیشتر کتابهایی که در مورد نامه‌های فریدریش شلگل ذکر شد حاوی نامه‌های برادرش نیز هستند. این دو کتاب نیز باید به آنها اضافه شوند:

Josef Körner, ed. *Briefe von und an A.W. Schlegel* (2 vols. 1930) and Comtesse Jean de Pange, *Schlegel et Madame de Staël* (Paris, 1938).

کتاب نخست حاوی فهرست نامه‌های چاپ شده و کتاب اخیر شامل نامه‌های او به مادام دوستال است.

گذشته از طرح مختصری توسط Bernhard von Brentano (۱۸۳۲)، شرح حالی از اوگوست ویلهلم شلگل در دست نیست. در کتاب Madame de Pange (مذکور در فوق) و کتاب زیر بخشهایی از زندگی او مورد بحث قرار گرفته و حاوی اطلاعات دقیقتری است:

Josef Körner, *Romantiker und Klassiker* (Berlin, 1924).

عجیب اینکه بحث مستوفایی درباره شلگل در مقام منتقد و مورخ ادبی نیز موجود نیست. کتاب زیر که زندگی ادبی او را تا حدود ۱۸۰۲ شرح می‌دهد هنوز بسیار با ارزش است:

Rudolf Haym, *Die Romantische Schule* (Berlin, 1870).

کتاب زیر نیز حاوی طرح کلی و مختصری است:

Walter F. Schirmer, *Kleine Schriften* (Tübingen, 1950), pp. 153-200.

از میان مطالعات تخصصی، آثار زیر را سودمند یافتیم:

Josef Körner, *Die Botschaft der deutschen Romantik an Europa*, Augsburg, 1929 (on Schlegel's Dramatic Lectures and their influence); Hans Zehnder, *Die Anfänge von August W. Schlegels kritischer Tätigkeit*, Mulhouse,

1990; Wilhelm Schwartz, *A. W. Schlegels Verhältnis zur spanischen und portugiesischen Literatur*, Halle, 1913; E. Salzer-Gebing, "Schlegel und Dante," in *Germanistische Abhandlungen Hermann Paul dargebracht* (Strasbourg, 1902), pp. 99-134 (mostly on the translation); Walter Jesinghaus, *A. W. Schlegels Meinungen über Ursprache, Dialektlorf*, 1913; J. J. Bertrand, "Guillaume Schlegel, Critique de Molière," *Revue de littérature comparée*, 2 (1922), 201-37; Philaëte Chasles, "Euripide et Racine," in *Études sur l'antiquité* (Paris, 1847), pp. 245-53; and August Emmerleben, *Die Antike in der romantischen Theorie: Die Gebrüder Schlegel und die Antike*, Berlin, 1937.

ترجمه های انگلیسی

A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature, trans. John Black, 2 vols. London, 1815; revised by A. J. W. Morrison, London, 1846.

یادداشتها: اوگوست ویلهلم شگل

1. Berlin, 3, 211.
2. *SW*, 7, 3-23.
3. *Ibid.*, 10, 113.
4. *Ibid.*, p. 376.
5. *Ibid.*, 11, 183.
6. Paris, 1807.
7. 1795; see *SW*, 11, 71.
8. *SW*, 3, 100: "Hingegen in die Zusammensetzung eines fremden Wesens eindringen, es erkennen, wie es ist, belauschen, wie es wurde."
9. Vienna, 1, 5-6: "Aber ein ächter Kenner kann man nicht sein ohne Universalität des Geistes, d.h. ohne die Biegsamkeit, welche uns in den Stand setzt, mit Verläugnung persönlicher Vorliebe und blinder Gewohnung, uns in die Eigenheiten anderer Völker und Zeitalter zu versetzen, sie gleichsam aus ihrem Mittelpunkt heraus zu fühlen."
10. Berlin, 2, 38: "es fehlt gänzlich an der zur kritik so nothwendigen Kenntnis der universellen Geschichte der Poesie."
11. *Ibid.*, p. 83: "Da wir nun in der menschlichen Bildungsgeschichte überhaupt das Naturgesetz einer wechselnden Flut und Ebbe . . ."
12. *SW*, 8, 209: "Wir sind, darf ich wohl behaupten, die Kosmopoliten der europäischen Kultur."
13. Paris, 1818.
14. 1832-34.
15. See *Deutsches Museum*, ed. F. Schlegel, Vols. 1, 2.
16. *SW*, 7, 98.
17. *Ibid.*, p. 133.
18. *Ibid.*, p. 136.

19. *Ibid.*, p. 104.

20. *Ibid.*, p. 99.

21. See passage from 1803, "Privatvorlesungen über Encyclopädie," quoted in W. Jünglinghaus, *A. W. Schlegels Meinungen über Uebersache*, p. 61.

22. Berlin, *i*, 92.

23. *Ibid.*, p. 93.

24. *Ibid.*, *i*, 74: "Die Poesie kann nicht zu fantastisch sein, in einem gewissen Sinne also auch nicht überreiben. Keine Vergleichung des entferntesten, des grössten und kleinsten, wenn sie sonst nur treffend und bedeutsam, ist ihr zu kühn."

25. *Ibid.*, *i*, 292: "Alle Dinge stehen in Beziehungen auf einander, alles bedeutet daher alles, jeder Teil des Universums spiegelt das Ganze."

26. *Ibid.*, p. 93: "In jenen schrankenlosen Übertragungen des poetischen Stils liegt also, der Ahndung und Anforderung nach, die grosse Wahrheit dass eins alles und alles eins ist."

27. *Ibid.*, p. 93: "die Fantasie räumt dieses störende Medium hinweg und versenkt uns in das Universum, indem sie es als ein Zauberreich ewiger Verwandlungen, worin nichts isoliert besteht, sondern alles aus allem durch die wunderbarste Schöpfung wird, in uns sich bewegen lässt."

28. *Ibid.*, p. 292: "Die Poesie ist, wenn ich so sagen darf, Spekulation der Fantasie."

29. *Ibid.*, p. 293: "Allein die wahrhaft schönen Bilder sind unsterblich, und mögen sie noch so oft gebraucht worden sein, unter der Hand eines echten Dichters verjüngen sie sich immer von neuem."

30. *Ibid.*, pp. 284-5.

31. *Ibid.*, pp. 327-8. Cf. *SW*, *i*, 422; Vienna *3*, 63 f.

32. *SW*, *i*, 226: "Wir treten überall auf festen Boden, umgeben von einer Welt der Wirklichkeit und des individuellen Seins."

33. Vienna, *i*, 153-4: "Allegorie ist die Personifikation eines Begriffes, eine lediglich in dieser Absicht vorgenommene Dichtung; sonderlich aber ist das, was die Einbildungskraft zwar auf andere Veranlassungen gedichtet, oder was sonst eine von dem Begriff unabhängige Wirklichkeit hat, was aber dennoch einer sinnbildlichen Auslegung sich willig fügt, ja sie von selbst darbietet."

34. *SW*, *i*, 346.

35. 1798 Lectures, p. 23.

36. Vienna, *i*, 45.

37. *SW* *7*, 30 (1796): "und folglich kann in seinen Schöpfungen nicht wohl ein andie Art von Dunkelheit stattfinden, als die Unergründlichkeit der schaffenden Natur, deren Ebenbild er im Kleinen ist."

38. Berlin, 1, 103: "Jedes schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers ist daher im Kleinen ein Abdruck des höchsten Schönen im grossen Ganzen der Natur." Cf. Vol. 1 of this *History*, p. 209.

39. *Ibid.*, p. 103.

40. *Ibid.*, 2, 291.

41. *Ibid.*, p. 292.

42. *Ibid.*, 1, 90: "Das Schöne ist eine symbolische Darstellung des Unendlichen."

43. *SW*, 8, 144-5; letter to Fouqué, 1806: "Was ist es denn, was im Homer, in den Nibelungen, im Dante, im Shakespeare die Gemüter so unwiderstehlich hinreißt, als jener Orakelspruch des Herzens, jene tiefen Ahnungen, worin das dunkle Rätsel unseres Daseins sich aufzulösen scheint?"

44. Berlin, 1, 330.

45. *Ibid.*, pp. 331-3.

46. *Ibid.*, p. 337.

47. *Ibid.*, 2, 83.

48. *SW*, 10, 400.

49. *Ibid.*, 11, 198; 1798 Lectures, p. 111; and Berlin, 2, 206.

50. Berlin, 3, 200: "Die wesentlichsten Naturkräfte werden dem Dichter Symbole des geistigen Seins, und so geht aus der Vereinigung seiner Physik mit seiner Theologie eine wissenschaftliche Mythologie hervor, so dass, wenn man die Möglichkeit bezweifelt, dass die Poesie Organ des Idealismus werden könne, man sie hier schon realisiert findet."

51. *Ibid.*, pp. 194-5.

52. *Ibid.*, 2, 92: "Idealismus jetzt in seiner strebendsten Entwicklung. Dem Dichter, der ihn zu brauchen versteht, ist dadurch der Zaubersab in die Hand gegeben, mit Leichtigkeit den Geist zu verkörpern, und das Materielle zu vergeistigen, da die Poesie ja eben zwischen der sinnlichen und intellektuellen Welt sich schwebend erhalten muss."

53. *Ibid.*, p. 315.

54. *Ibid.*, p. 119.

55. *Ibid.*, p. 119.

56. *Ibid.*, p. 119.

57. *SW*, 8, 77.

58. Vienna, 3, 48: "Und ich bei näherer Betrachtung, wenn sie wirklich vortreffliche Werke geliefert, ausgezeichnete Kultur der Geisteskräfte, grüßte Kunst, rühlich überlegte und würdige Absichten."

59. Berlin, 3, 161.

60. *SW*, 8, 75.

61. Berlin, 1, 82.

62. *Ibid.*, p. 83.

63. *Ibid.*

64. *Ibid.*, p. 84.

65. *Ibid.*, 2, 84: "Man muss nur wissen, dass die Fantasie, wodurch

uns erst die Welt entsteht, und die wodurch Kunstwerke gebildet werden, dieselbe Kraft ist, nur in verschiednen Wirkungsarten.“

66. *Ibid.*, 1, 102: “Das heisst nämlich, sie soll wie die Natur selbstständig schaffend, organisiert und organisierend, lebendige Werke bilden.”

67. *Ibid.*, 2, 90: “So muss auch der heutige Dichter über das Wesen seiner Kunst mehr im klaren sein, als es ehemalige grosse Dichter konnten, die wir daher besser begreifen müssen, als sie sich selbst; eine höhere Reflexion muss sich in seinen Werken wieder in Unbewusstsein untertauchen.”

68. *SW*, 7, 33: “Wie aber, wenn ein dramatisches Gedicht dieser Art noch mehr Ähnlichkeit mit höheren Organisationen hätte, an denen zuweilen die angeborene Missgestalt eines einzigen Gliedes nicht geheilt werden kann, ohne dem Ganzen an's Leben zu kommen?”

69. Berlin, 2, 338:

Wenn Kunstwerke als organisierte Ganze zu betrachten sind, so ist diese Insurrektion der einzelnen Teile gegen die Einheit des Ganzen eben das, was in der organischen Welt die Verwesung, welche um so schrecklicher und ekelhafter zu sein pflegt, je edler das durch sie zerstörte organische Gebilde war, und daher eben bei dieser vorzüglichsten aller poetischen Gattungen, mit dem grössten Widerwillen erfüllen muss. Freilich sind die meisten Menschen für den Eindruck dieser geistigen Verwesung nicht so empfänglich als für den der körperlichen.

70. Vienna, 3, 8:

Mechanisch ist die Form, wenn sie durch äussere Einwirkung irgend einem Stoffe bloss als zufällige Zutat, ohne Beziehung auf dessen Beschaffenheit erteilt wird, wie man z.B. einer weichen Masse eine beliebige Gestalt giebt, damit sie solche nach der Erhärtung beibehalte. Der organische Form hingegen ist eingeboren, sie bildet von innen heraus, und erreicht ihre Bestimmtheit zugleich mit der vollständigen Entwicklung des Keimes. . . . Auch in der schönen Kunst wir im Geleite der Natur, der höchsten Künstlerin, sind alle achten Formen organisch, d.h. durch den Gehalt des Kunstwerkes bestimmt. Mit Einem Worte, die Form ist nichts anders als ein bedeutsames Ausseres, die sprechende durch keine störenden Zufälligkeiten entstehende Physiognomie jedes Dinges, die von dessen verborgnem Wesen ein wahrhaftes Zeugnis ablegt.

71. *SW*, 8, 122: “Einheit und Unerblichkeit.”

72. *Ibid.*, 11, 187: “Nur durchgängige Vollständigkeit und innere Wechselbestimmung des Ganzen und der Teile kann die Vernunft befriedigen . . .”

73. Berlin, 1, 49-50.

74. *Ibid.*, p. 291.

75. *Ibid.*, 1, 79-80: "So kann man auch ein Gedicht oder sonst ein Kunstwerk mit Recht idealisch nennen, wenn sich in ihm Stoff und Form, Buchstabe und Geist bis zur völligen Ununterscheidbarkeit gegenseitig durchdrungen haben."

76. *Ibid.*, 3, 209: "Solche Menschen haben freilich keinen Begriff, wie die Form vielmehr Werkzeug, Organ für den Dichter ist, und gleich bei der ersten Empfangnis eines Gedichts, Gehalt und Form wie Seele und Leib unvertrennlich ist."

77. *SW*, 10, 134: "Wir müssen nun betrachten, in wiefern sie die poetische Form, den Stil, den Ton, die Farbe der Darstellung der homerischen Gesänge getroffen oder verfehlt hat, was eigentlich das Wichtigste ist, weil es sich über das Ganze erstreckt, und weil auch aller Inhalt eines Gedichts doch nur durch das Medium der Form erkannt wird."

78. *Vienne*, 2, 97: "Indere ich eine weit tiefer liegende, innigere, geheimnisvollere Einheit."

79. *Ibid.*, p. 95.

80. *Ibid.*, 3, 366.

81. *Berlin*, 2, 303.

82. *Ibid.*, 3, 183: "Allein die achten Formen muss man betrachten wie Gattungen von Organisationen, in welchen das Leben erst gebunden ist, die aber noch einen grossen Spielraum für Individualität zulassen."

83. *Ibid.*, p. 69: "Allgemein betrachtet, ist ein gewisses Gesetz der Form sogar Bedingung freier Individualität in der Kunst wie in der Natur, denn was zu keiner Gattung von Organisationen gehört, ist monströs."

84. *Ibid.*, 2, 163.

85. *SW*, 11, 188, 190, 208, 219.

86. *Ibid.*, p. 190.

87. 1798 Lectures, p. 125.

88. *SW*, 11, 195. E.g. *Aeneid*, iv, 408 ff.

89. *Berlin*, 2, 179-80.

90. 1798 Lectures, p. 216.

91. *Ibid.*, p. 217.

92. E.g. Diderot's, *SW*, 8, 7.

93. *Berlin*, 3, 17.

94. *Ibid.*, 1, 43.

95. *Ibid.*, 2, 319.

96. *Ibid.*, 1, 43.

97. *Ibid.*, 2, 319.

98. *Ibid.*, p. 319.

99. *Ibid.*, p. 319.

100. *Vienne*, 3, 224: "dass Shakspeare die poetische Gerechtigkeiten im rechten Sinne des Wortes, wo es nämlich die Offenbarung des unsicht-

baren segens oder Fluches, der auf menschlichen Gesinnungen und Taten ruht, auf das genaueste beobachtet hat."

101. *Ibid.*, 1, 62-3.

102. Berlin, 2, 320; Vienna, 3, 112-3.

103. 1798 Lectures, p. 161; Vienna, 1, 63.

104. *Ibid.*, pp. 63-4.

105. *Ibid.*, p. 273.

106. *Ibid.*, pp. 277-8: "sie sucht die buntesten Gegensätze, und immerfort sich kreuzenden Widersprüche."

107. *Ibid.*, 3, 72.

108. *Ibid.*, 1, 60-1: "Hier nur so viel, dass es ein in die Darstellung selbst hinzugelegtes mehr oder weniger leise angedeutetes Eingeständnis ihrer übertreibenden Einseitigkeit in dem Anteil der Fantasie und Empfindung ist."

109. *Ibid.*, 3, 72: "sondern frei über ihm schwebt, und dass er den schönen, unwiderstehlich anziehenden Schein, den er selbst hervorgezaubert, wenn er anders wollte, unerbittlich vernichten könnte."

110. *Ibid.*, 1, 58-9:

Das lyrische Gedicht ist der musikalische Ausdruck von Gemütsbewegungen durch die Sprache. Das Wesen der musikalischen Stimmung besteht darin, dass wir irgend eine Regung, sei sie nun an sich erheulich oder schmerzlich, mit Wohlgefallen festzuhalten, ja innerlich zu verewigen suchen. Die Empfindung muss also schon in dem Grade gemildert sein, dass sie uns nicht durch Streben nach der Lust oder Flucht vor dem Schmerz über sich selbst hinausweise, sondern dass wir, unbekümmert um den Wechsel, welchem die Zeit herbeiführt, in einem einzelnen Augenblick unsers Daseins einheimisch werden wollen.

111. 1798 Lectures, pp. 139 ff.

112. Berlin, 1, 15.

113. *Ibid.*, p. 17: "Sonst aber muss ein jedes Kunstwerk aus seinem Standpunkte betrachtet werden: es braucht nicht ein absolut höchstes zu erreichen, es ist vollendet, wenn es ein Höchstes in seiner Art, seiner Sphäre, seiner Welt ist; und so erklärt sich, wie es zugleich ein Glied in einer unendlichen Reihe von Fortschritten, und dennoch an und für sich befriedigend und selbstständig sein kann."

114. *Ibid.*, pp. 19, 18, 21.

115. *Ibid.*, 3, 9: "Unser Bestreben hingegen ist darauf gerichtet, die Kunstkritik so viel als möglich auf den historischen Standpunkt zu führen, d. h. wiewohl jedes Kunstwerk nach innen zu in sich beschlossen sein soll, es als zu einer Reihe gehörig nach den Verhältnissen seiner Entstehung und Existenz zu betrachten, und aus dem, was zuvor gewesen und was darauf gefolgt ist oder noch folgt, zu begreifen."

116. *SW*, 7, 109: "Sie kann sie anschauen; denn indem man erklärt, wie die Kunst wurde, zeigt man zugleich auf das Einleuchtendste, was

sie sein soll.”

117. *Ibid.*, 10, 379.

118. *Ibid.*, 8, 701.

Mit dem Hinstellen für die äussere Anschauung ist das Gedicht oder sonstige Erzeugniss des Geistes von der Person des Hervorbringers eben so abgetrennt, wie die Frucht, welche genossen wird, vom Baume; und wenn gleich die sammtlichen Gedichte eines Mannes seinen poetischen Lebenslauf darstellen, und zusammen gleichsam eine künstlerische Person bilden, in welcher sich die Eigentümlichkeit der wirklichen mehr oder weniger, unmittelbar oder mittelbar offenbart: so müssen wir sie doch als Erzeugnisse der Freiheit, ja der Willkür, ansehen, und es dahin gestellt sein lassen, ob der Dichter sein Inneres nicht auf ganz andere Weise in seinen Werken hätte abspiegeln können, wenn er gewollt hätte.

119. Berlin, 1, 23.

120. *SW*, 12, 39: "auch giebt es in jeder Kritik, sie mag noch so förmlich sein, irgend einen Punkt, wo das Motivieren ein Ende hat, und wo es nur darauf ankommt, ob der Leser mit dem Beurtheiler übereinstimmen kann und will."

121. Berlin, 2, 31: "Weit entfernt ein solches im Ganzen nach seinem Bau und Wesen konstruieren zu können."

122. *SW*, 7, 26.

123. Berlin, 1, 25.

124. *SW*, 10, 285: "ist es viel leichter, mit Verstand zu tadeln, als geistvoll zu loben. Jenes kann man tun, und doch bei der Aussenseite, gleichsam bei dem technischen Gerüste eines Geisteswerkes, stehen bleiben; dieses setzt voraus, das man wirklich in das Innere gedrungen, und zugleich Meister im Ausdruck sei, um die dem blossen Begriffe entziehende Eigentümlichkeit des geistigen Gepräges zu fassen."

125. Berlin, 1, 26.

126. *Ibid.*, 1, 28: "Es können verschiedene Menschen wirklich denselben Mittelpunkt vor Augen haben, aber weil jeder von einem verschiedenen Punkte des Umkreises ausgeht, so beschreiben sie auch dahin verschiedene Radien."

127. 1798 Lectures, pp. 217, 221, 214: "ein vollendetes Meisterwerk der höheren romantischen Kunst."

128. *Ibid.*, p. 151.

129. *SW*, 8, 80: "unmittelbar aus reinen Kunstgesetzen."

130. Berlin, 1, 22: "So kann man sich die antike Poesie als den einen Pol einer magnetischen Linie denken, die romantische als den andern, und der Historiker und Theoretiker, um beide richtig zu betrachten, würde sich möglichst auf dem Indifferenzpunkte zu halten suchen müssen."

131. *Ibid.*, pp. 356-7 (1802)

132. *Ibid.*, 1, 6.

133. *Ibid.*, 3, 13: "Übrigens liegt unserm Geist und Gemüt unstreitig die romantische Poesie näher als die klassische."

134. *Ibid.*, p. 240.

135. Vienna, 1, 14: "In der Musik hat Rousseau den Gegensatz anerkannt, und gezeigt, wie Rhythmus und Melodie das herrschende Prinzip der antiken, Harmonie der modernen Musik sei."

136. *Ibid.*, p. 16: "Das Pantheon ist nicht verschiedener von der Westminster-Abtei oder der St. Stephans-Kirche in Wien, als der Bau einer Tragödie des Sophokles von dem eines Schauspiels von Shakespear."

137. *Ibid.*, p. 25: "In der griechischen Kunst und Poesie ist ursprüngliche bewusste Einheit der Form und des Stoffes; in der neueren, so fern sie ihrem eigenthümlichen Geiste treu geblieben wird innigere Durchdringung beider als zweier Entgegengesetzten gesucht."

138. *Ibid.*, 3, 14.

139. *Ibid.*, pp. 14-5:

so ist die gesamte alte Poesie und Kunst gleichsam ein rhythmischer Nomos, eine harmonische Verkündigung der auf immer festgestellten Gesetzgebung einer schön geordneten und die ewigen Urbilder der Dinge in sich abspiegelnden Welt. Die romantische hingegen ist der Ausdruck des geheimen Zuges zu dem immerfort nach neuen und wundervollen Gebarten ringenden Chaos, welches unter der geordneten Schöpfung, ja, in ihrem Schoosse sich verbirgt. . . . Jene ist einfacher, klarer, und der Natur in der selbständigen Vollendung ihrer einzelnen Werke ähnlicher; diese, ungeachtet ihres fragmentarischen Ansehens, ist dem Geheimniss des Weltalls näher.

140. *SW*, 22, 183.

141. Berlin, 2, 126 ff.

142. *Ibid.*, pp. 333 ff.

143. *Ibid.*, 1, 76 ff.

144. Vienna, 1, 179; Berlin, 2, 345.

145. *Ibid.*, pp. 351 ff.; Vienna, 1, 198 ff.

146. Berlin, 2, 378; Vienna, 1, 268 ff.

147. Berlin, 2, 189.

148. *Ibid.*, p. 299.

149. *Ibid.*, p. 295.

150. *Ibid.*, p. 282.

151. *Ibid.*, pp. 282, 283, 300-1.

152. *Ibid.*, pp. 262, 306.

153. Vienna, 1, 316 ff.

154. *Deutsches Museum* (1812).

155. Berlin, 2, 222: "Jenes ist ein Werk von kolossalem Charakter, nicht nur von unerreichter sinnlicher Energie sondern von erstaunenswürdiger Höhe in den Gesinnungen; es endigt wie die Ilias, nur in

weit geworfenen Masstabe, mit dem überwältigenden Eindrucke allgemeiner Zerstörung.“

156. *SW*, 3, 207, 224.

157. *Berlin*, 3, 191 ff.

158. *Ibid.*, pp. 203 ff.

159. *Ibid.*, pp. 238 ff.

160. *SW*, 11, 275. Cf. *Berlin*, 3, 251-2.

161. *Vienna*, 3, 344.

162. *SW*, 11, 409: "In dieser Rücksicht beruht Alles auf dem grossen Kontrast zwischen paradieschen und romantischen Massen, der immer unaussprechlich reizend und harmonisch ist, zuweilen aber, wie bei der Zusammensetzung des verrückten Cardenio mit dem verrückten Don Quixote, ins Erhabene übergeht."

163. *Ibid.*, 10, 54.

164. *Ibid.*, 7, 31: "Man kann sich recht gut denken, dass Shakspeare mehr von seinem Hamlet wusste als ihm selbst bewusst war."

165. *Ibid.*, p. 71: "Er hatte also feinere, geistigere Begriffe von der dramatischen Kunst, als man gewöhnlich ihm zuschreiben pflegt ist."

166. *Ibid.*, p. 87: "ein harmonisches Wunder"; p. 97: "Durch ihn eine grosse Antheile."

167. *Ibid.*, p. 97.

168. *Ibid.*, p. 77.

169. *Ibid.*, 11, 281: "Gegen unsre Konvenienz, das möchte sein, aber gewiss nicht gegen die seines Zeitalters und Volkes, und selten gegen die in der Natur gegründete Schickslichkeit."

170. *Ibid.*, 8, 294 (1798):

So ist er auch systematisch wie kein anderer: bald durch jene Antithesen, die Individuen, Massen, ja Welten in malerischen Gruppen kontrastieren lassen; bald durch musikalische Symmetrie desselben grossen Masstabes, durch gigantische Wiederholungen und Refrains; oft durch Parodie des Buchstabens und durch Ironie über den Geist des romantischen Drama, und immer durch die höchste und vollständige Individualität und die vielseitigste, alle Stufen der Poesie von der sinnlichsten Nachahmung bis zur geistigsten Charakteristik vereinigende Darstellung derselben.

171. *Berlin*, 2, 326: "Den Shakspeare aber, der ein Abgrund von Absichtlichkeit, Selbstthronenstein und Reflexion ist."

172. *Vienna*, 1, 70: "Man wäre übel beraten, wenn man die Aeusserungen der Personen über sich selbst und andre immer im blosen Munde nähme."

173. *Ibid.*, p. 54.

174. *Ibid.*, p. 90.

175. *Ibid.*, p. 57.

176. *Ibid.*, p. 90.

177. *Ibid.*, p. 111.
178. *Ibid.*, p. 165.
179. *Ibid.*, p. 156.
180. *Ibid.*, pp. 174-75.
181. *Ibid.*, p. 108.
182. *Ibid.*, p. 142.
183. *Ibid.*, p. 159: "er hat einen natürlichen Hang dazu, krumme Wege zu gehen."
184. *Ibid.*, pp. 229 ff.
185. *Ibid.*, p. 198: "Die drei letzten Stücke sind nicht nur unbezweifelt von Shakespeare, sondern sie gehören, meines Erachtens, unter seine reifsten und vortrefflichsten Werke."
186. *Ibid.*, p. 243.
187. *Ibid.*, p. 169.
188. *Ibid.*, p. 271.
189. *Ibid.*, p. 307.
190. *Ibid.*, 2, 138.
191. *Ibid.*, p. 159.
192. *Ibid.*, p. 200.
193. *Ibid.*, p. 198.
194. *Ibid.*, 2, 250: "Kammerdiener-moral."
195. *Ibid.*, p. 256.
196. *Ibid.*, pp. 262-3.
197. *Ibid.*, p. 275.
198. Berlin, 2, 206.
199. *Ibid.*, p. 208.
200. *Ibid.*, p. 209.
201. Vienna, 3, 314.
202. *Ibid.*, p. 373.
203. *Ibid.*, p. 374.
204. Berlin, 2, 213 ff.
205. Vienna, 2, 218.
206. *Ibid.*, p. 284.
207. Berlin, 2, 286: "frostig."
208. *Ibid.*, pp. 309-11.
209. *Ibid.*, p. 229.
210. *Ibid.*, p. 126: "der Gipfel der Verkehrtheit."
211. SW, 7, 86: "Duckhautige Fühllosigkeit."
212. Berlin, 2, 58-64.
213. 1800; see SW, 8, 38.
214. SW, 11, 269.
215. Vienna, 2, 58.
216. *Ibid.*, 3, 388 ff.
217. SW, 8, 49.
218. Berlin, 3, 80 ff.

219. Quoted in R. Haym, *Die romantische Schule* (1870), p. 848, from MS of lectures on *Encyclopaedia* (1803).
220. Berlin, 2, 21.
221. *SW*, 8, 64 ff.
222. Josef Körner, *Romantiker und Klassiker*, is a detailed history of the relationship.
223. E.g. Berlin, 2, 375–6; *SW*, 11, 275.
224. *SW*, 8, 67; 12, 67.
225. Vienna, 3, 407–15.
226. See A. W. Schlegel, *Lectures on German Literature*, ed. H. G. Fiedler (Oxford, 1946), pp. 43–4. The student was George Torzber in 1855.
227. Cf. *SW*, 10, 7, 16.
228. *Ibid.*, pp. 62–3.
229. *Ibid.*, 11, 183.
230. *Ibid.*, p. 221: "Hermann und Dorothea ist ein vollendetes Kunstwerk im grossen Stil."
231. See *ibid.*, p. 231–66, "Schreiben an Goethe" (1805).
232. Vienna, 2, 307: "Man muss wohl eingestehn, dass Goethe *zuas* unendlich viel dramatisches aber nicht eben so viel theatralisches Talent besitzt."
233. *Ibid.*, p. 306: "Das stärkste erschütternde Pathos findet sich im Egmont, aber der Schluss dieses Trauerspiels ist ebenfalls ganz aus der äussern Welt in das Gebiet einer idealischen Seelenmusik entrückt."
234. Fiedler, p. 40.
235. Vienna, 3, 301–2.
236. *SW*, 10, 87–8.
237. *Ibid.*, 12, 27; 11, 156.
238. *Ibid.*, 10, 963.
239. See H. Lüdtke, ed., *Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel*, Frankfurt, 1930.
240. Cf. the letters in *Krisenjahre der Frühromantik*, ed. J. Körner (Brünn, 1939), 2, 390–2, etc.
241. Novalis, *Werke*, ed. Selig, 3, 293 (April 5, 1800): "Drins ist allemal eigentümlich—das seinige historisch und allgemein."

کتاب‌شناسی: نخل تخت رمانتیک‌های آلمان

۱. نخل قول از آثار تبلیغ از من زیر است:

Sämtliche Werke, ed. K. F. A. Schelling, 14 vols. 1856–61.

نامدها و اشعار او را در منبع زیر می‌توان دید:

Ans Schellings Leben in Briefen, ed. G. L. Plitt, 3 vols. 1869–70.

از میان آثار فراوانی که درباره او موجود است از دو تألیف زیر استفاده کرده‌ام

M. Adam, *Schellings Kunstphilosophie*, in *Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte*, 4, 1907; and Jean Gibelin, *L'Esthétique de Schelling d'après la Philosophie de l'art*, Paris, 1934.

۸. نقل قول از آثار نوالیس از متن زیر است.

Gesammelte Werke, ed. Carl Seeling, 5 vols. Zürich, 1945.

کتاب زیر چندان مفید نیست:

Eduard Havenstein, *Friedrich von Hardenbergs ästhetische Anschauungen*, Palaestra, 84 (Berlin, 1909).

مؤلف در مقاله زیر گفته‌های نوالیس را خوب تعبیر و تفسیر کرده است.

Helmut Rehder, "Novalls and Shakespeare," *PMLA*, 63 (1948), 604-24.

۹. آثار واکنرودر را از منابع زیر نقل کرده‌ام.

Werke und Briefe, Berlin, 1938, reprint [1948].

دربارۀ واکنرودر سه مقاله خوب موجود است که آخری از همه بهتر است.

Heinrich Wölfflin, "Die Heizenstigmatisierungen eines Kunstliebenden Klosterbruders," in *Studien zur Literaturgeschichte: Michael Bernays gewidmet* (Hamburg, 1893), pp. 61-73; I. Rouge, "Wackenroder et la genèse de l'esthétique romantique," in *Mélanges Henri Lichtenberger* (Paris, 1934), pp. 185-203; and Gerhard Fricke, "Bemerkungen zu Wilhelm Heinrich Wackenroders Religion der Kunst," in *Festschrift Paul Kluckhohn und Hermann Schneider gewidmet* (Tübingen, 1948), pp. 345-71.

۱۰. نوشته‌های انتقادی تیک را از منابع زیر نقل کرده‌ام.

Kritische Schriften, 4 vols. Leipzig, 1848-52 (cited as *Krit. Schr.*) and from *Das Buch über Shakespeare*, ed. Henry Lodge, Halle, 1950.

در دو کتاب زیر بحث مستوفایی دربارۀ تیک یافت می‌شود:

Robert Minder, *Un poète romantique allemand: Ludwig Tieck*, Paris, 1936; and Edwin H. Zeydel, *Ludwig Tieck, the German Romanticist*, Princeton, 1935.

دربارۀ منابعیات نو یا ادبیات انگلیسی:

H. Lodge, *L. Tieck und das alte englische Theater*, Frankfurt, 1922; and Edwin H. Zeydel, *Ludwig Tieck and England*, Princeton, 1931.

دربارۀ کالدرون و تیک:

J.-J. Bertrand, *Tieck et le théâtre espagnol*, Paris, 1914.

در کتاب زیر بر روی مطالب به مسأله مورد بحث قرار گرفته.

Raymond M. Immerwahr, *The Aesthetic Intent of Tieck's Fantastic Comedy*, St. Louis, 1953.

مفادات و نوشته های تحفه پند در کتاب شناسی کتاب Minder ذکر شده است.

۲ کتاب *Vorschule der Aesthetik* زان بل از جلد ۱۱ منبع زیر نقل شده است.

Sämtliche Werke, ed. Eduard Berend, Weimar, 1935 (cited as *SW*, II).

کتاب زیر بهترین بررسی آثار زان بل است.

Eduard Berend, *Jean Paul's Aesthetik* (Berlin, 1909).

پادداشتها: نسل نخست رمانیکهای آلمان شلینگ

1. See "Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus," in Hölderlin, *Werke*, ed. Pigenot (3d ed., Berlin, 1943), 3, 623-30.

Ich bin nun überzeugt, dass der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfasst, ein ästhetischer Akt ist, und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschluckt sind. Der Philosoph muss ebensoviel ästhetische Kraft besitzen, als der Dichter. Die Poesie bekommt dadurch eine höhere Würde, sie wird am Ende werden, was sie am Anfang war—Lehrerin der Menschheit; denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben.

من این طر مواظم که بعدها دستوری را شلینگ نوشته و به فولدرین.

Cl. Ludwig Strauss, "Hölderlins Anteil an Schellings frühem Systemprogramm," *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 5 (1927), 679-747.

2. In *Kritisches Journal der Philosophie*, ed. Schelling and Hegel, 2 (Tübingen, 1803), 35-39.

3. *Sämtliche Werke*, 3, 624.

4. *Ibid.*, pp. 620, 627.

5. *Ibid.*, p. 614.

6. *Ibid.*, p. 626.

7. *Ibid.*, 4, 127.

8. *Ibid.*, 5, 348-9.

9. *Ibid.*, p. 348: "Ineinsbildung."

10. *Ibid.*, 7, 292-3.

11. *Ibid.*, p. 301: "nur wie durch Sinnbilder redender Naturgeist".

p. 302: "diese unverfälschte Kraft der Schöpfung und Wirksamkeit der Natur wie in einem Umriss."

12. *Ibid.*, p. 316: "Die Gewissheit, dass aller Gegensatz nur scheinbar, die Liebe das Band aller Wesen, und reine Güte Grund und Inhalt der ganzen Schöpfung ist."

13. *Ibid.*, p. 328: "Was wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in geheimer wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Rätsel sich enthüllen, würden wir die Odyssee des Geistes darin erkennen, der wunderbar getauscht, sich selber suchend, sich selber flieht."

14. *Ibid.*, p. 405, 399-1.

15. *Ibid.*, p. 395.

16. *Ibid.*, p. 411.

17. *Ibid.*, p. 432: "Insofern war Christus zugleich der Gipfel und das Ende der alten Gotterwelt."

18. *Ibid.*, p. 433.

19. *Ibid.*, p. 436.

20. *Ibid.*, p. 437.

21. *Ibid.*, p. 439.

22. *Ibid.*, p. 441.

23. *Ibid.*, p. 442.

24. *Ibid.*, p. 445.

25. *Ibid.*, p. 446.

26. *Ibid.*, p. 447.

27. *Ibid.*, p. 607.

28. *Ibid.*, p. 577.

29. *Ibid.*, p. 593: "wenn die Architektur überhaupt die erstarrte Musik ist."

30. *Ibid.*, p. 630.

31. *Ibid.*, p. 646.

32. *Ibid.*, p. 667.

33. He refers to the "famous Meda," apparently an error for Medoro; *ibid.*, p. 671.

34. *Ibid.*, p. 683.

35. *Ibid.*, p. 683.

36. *Ibid.*, p. 683.

37. *Ibid.*, pp. 686-7.

38. *Kritischer Journal*, 2, 57-62. Not in collected edition.

39. See *La parca di Dante* (Rati, 1978), pp. 180-1.

40. *Neuzeitliche Werke*, 1, 169n.

41. *Ibid.*, p. 710.

42. *Ibid.*, p. 720.

43. *Ibid.*, p. 729.

44. *Ibid.*, p. 729.

45. *Ibid.*, p. 732.

46. *Ibid.*, p. 736.

1. *Saintsbury*, 3, 386–7.

2. *Gesammelte Werke*, ed. Seelig, 4, 302.

3. *Ibid.*, p. 301: "Wer es nicht unmittelbar weiss und fühlt, was Poesie ist, dem lässt sich kein Begriff davon beibringen."

4. *Ibid.*, p. 167.

5. *Ibid.*, p. 219.

6. *Ibid.*, 3, 141: "Die Poesie ist das echt absolut Reelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie. Je poetischer, je wahrer."

7. *Ibid.*, 1, 260: "Poesie einen besondern Namen hat und die Dichter eine besondere Zunft ausmachen. Es ist gar nichts Besonderes. Es ist die eigentümliche Handlungsweise des menschlichen Geistes. Dichter und trachtet nicht jeder Mensch in jeder Minute?"

8. *Ibid.*, p. 260: "oder die Liebe ist selbst nichts als höchste Naturpoesie."

9. *Ibid.*, p. 258: "Die beste Poesie liegt uns ganz nahe, und ein gewöhnlicher Gegenstand ist nicht selten ihr liebster Stoff."

10. *Ibid.*, p. 259: "Die Poesie beruht ganz auf Erfahrung."

11. *Ibid.*, 4, 294.

12. *Ibid.*, 3, 41: "Der echte Dichter ist aber immer Priester, so wie der echte Priester immer Dichter geblieben—und sollte die Zukunft nicht den alten Zustand der Dinge wieder herbeiführen?"

13. *Ibid.*, 1, 231: "Es sind die Dichter, diese seltsamen Zugmensch, die zuweilen durch unsere Wohnsitz wandeln und überall den alten, ehrwürdigen Dienst der Menschheit und ihrer ersten Götter, der Gestirne, des Frühlings, der Liebe, des Glücks, der Fruchtbarkeit, der Gesundheit und des Frohsinns, erneuern."

14. *Ibid.*, 3, 98: "Der echte Dichter ist allwissend—er ist eine wirkliche Welt im kleinen."

15. *Ibid.*, p. 320: "Die Trennung von Poet und Denker ist nur scheinbar und zum Nachteil beider. Es ist ein Zeichen einer Krankheit und krankhaften Konstitution."

16. *Ibid.*, 4, 314.

17. *Ibid.*, 3, 41.

18. *Ibid.*, 4, 286: "Je persönlicher, lokaler, temporeller, eigentümlicher ein Gedicht ist, desto näher steht es dem Zentro der Poesie. Ein Gedicht muss ganz unerschöpflich sein wie ein Mensch und ein guter Spruch."

19. *Ibid.*, p. 266: "Errählungen ohne Zusammenhang, jedoch mit Association, wie Traume, Gedichte, bloss wohlklingend und voll schöner Worte, aber auch ohne allen Sinn und Zusammenhang, hochstens einzelne Strophen verständlich; sie müssen wie lauter Bruchstücke aus den verschiedenartigsten Dingen sein. Hochstens kann wahre Poesie einen allegorischen Sinn ins grossen haben und eine indirekte

40. *Ibid.*, 3, 89-90: "Die Kunst zerfällt, wenn man will, in die wirkliche, vollendete, durchgeführte, miteht der äussern (Leiter) Organe wirksame Kunst—und in die eingeübte (unterwegs in den innern Organen aufgehaltene, in den innern Organen als Nicht-Leiter isolierte) und nur mähelt dieser wirksame Kunst."

41. *Ibid.*, p. 94: "Wir wissen etwas nur, insofern wir es ausdrücken—id est, machen können."

42. *Ibid.*, 2, 41: "Was Schlegel so scharf als Ironie charakterisiert, ist, meinem Bedünken nach, nichts anderes als die Folge, der Charakter der echten Besonnenheit, der wahrhaften Gegenwart des Geistes."

43. *Ibid.*, 1, 258.

44. *Ibid.*, p. 259.

45. *Ibid.*, p. 386. Cf. 3, 72, on "Hieroglyphistik."

46. *Ibid.*, 3, 23.

47. *Ibid.*, p. 12: "Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung. Welcher Geist ruft—ein solcher erscheint."

48. *Ibid.*, p. 23: "Wir Kleider der Heiligen noch wunderbare Kräfte behalten, so ist manches Wort durch irgendein herrliches Andenken geheiligt und fast allein schon ein Gedicht geworden. Dem Dichter ist die Sprache nie zu arm, aber immer zu allgemein. Er bedarf oft wiederkehrender, durch den Gebrauch ausgespielter Worte."

49. *Ibid.*, p. 107: "Die Welt ist ein Universaltropus des Geistes, ein symbolisches Bild desselben."

50. *Ibid.*, p. 26: "Von der Bearbeitung der transzendentalen Poesie lässt sich eine Tropik erwarten, die die Gesetze der symbolischen Konstruktion der transzendentalen Welt begreift."

51. *Ibid.*, p. 23: "Durch Poesie entsteht die höchste Sympathie und Koaktivität, die innigste Gemeinschaft des Endlichen und Unendlichen."

52. *Ibid.*, 4, 302: "Kritik der Poesie ist Unding. Schwer schon ist zu entscheiden, doch einzig mögliche Entscheidung, ob etwas Poesie sei oder nicht."

53. *Ibid.*, 3, 24: "Zur echten Kritik gehört die Fähigkeit, das zu kritisierende Produkt selbst hervorzubringen."

54. *Ibid.*, 2, 192:

"Tadel nichts Menschliches! Alles ist gut, nur nicht überall, nur nicht immer, nur nicht für alle. So mit der Kritik. Bei Beurteilung von Gedichten z.B. meinet man sich in acht, nicht zu tadeln als, streng genommen, eigentlicher Kunstfehler, Miston in jeder Verbindung ist. Man weise möglichst genau jedem Gedichte seinen Bezirk an, und dies wird Kritik genug für den Wahr ihrer Verlässen sein. Denn nur in dieser Hinsicht sind Gedichte zu beurteilen, ob sie einen weiten oder engen, einen nahen oder entlegnen, einen finstren oder hellen, einen hellen oder dunkeln, erhabenen oder niedrigen Standort haben wollen. So schreibt Schiller für wenige,

Goethe für viele. Man ist heutzutage zu wenig darauf bedacht gewesen, die Leser anzuweisen, wie das Gedicht gelesen werden muss—unter welchen Umständen es allein gefallen kann. Jedes Gedicht hat seine Verhältnisse zu den mancherlei Lesern und den vielfachen Umständen. Es hat seine eigne Umgebung, seine eigne Welt, seinen eignen Gott.

55. *Ibid.*, 3, 66-7.

56. *Ibid.*, 4, 262:

Shakespeare war kein Kalkulator, kein Gelehrter—er war eine mächtige, buntkräftige Seele, deren Erfindungen und Werke wie Erzeugnisse der Natur das Gepräge des denkenden Geistes tragen und in denen auch der laute scharfsinnige Beobachter noch neue Übereinstimmungen mit dem unendlichen Gliederbau des Weltalls, Begegnungen mit spätern Ideen, Verwandtschaften mit den höhern Kräften und Sinnen der Menschheit finden wird. Sie sind sinnbildlich und vieldeutig, einfach und unerschöpflich wie jene, und es dürfte nichts Sinnloseres von ihnen gesagt werden können, als dass sie Kunstwerke in jener eingeschränkten, mechanischen Bedeutung des Worts seien.

57. *Ibid.*, p. 299.

58. *Ibid.*, p. 301.

59. *Ibid.*, p. 258.

60. *Ibid.*, p. 299: "Shakespeares Verse und Gedichte gleichen ganz der Boccaccischen und Cervantischen Prosa: ebenso gründlich, elegant, nett, pedantisch und vollständig."

61. *Ibid.*, p. 293: "Shakespeare ist mir dunkler als Griechenland. Den Spass des Aristophanes versteh ich, aber den Shakespeares noch lange nicht. Shakespeare versteh ich überhaupt noch sehr unvollkommen."

62. *Ibid.*, 5, 156: "Der Ersieher des künftigen Jahrhunderts."

63. *Ibid.*, p. 163.

64. *Ibid.*, 4, 60.

65. *Ibid.*, p. 257.

66. *Ibid.*, p. 266.

67. *Ibid.*, 3, 291.

68. *Ibid.*, p. 290.

69. *Ibid.*, 1, 304.

والکرو در و نیک

1. *Werke und Briefe*, p. 15.

2. این نکته را ماریون یادداشت H.H.Borchardt برحساب هوریتی در *Herznerausgewählungen*

آورده، ۱۹۲۹، ص ۱۲۶ هست.

3. *Werke und Briefe*, pp. 69-70.

Sie redet durch Bilder der Menschen und bedient sich also einer Hieroglyphenschrift, deren Zeichen wir dem Äussern nach kennen

und verschlucken. Aber sie schmelzt das Geistige und Unsinnliche . . . in die sichtbaren Gestalten hinein . . . ruhren unsere Sinne sowohl als unsern Geist; oder vielmehr scheinen dabei . . . alle Teile unsers (uns unbegreiflichen) Wesens zu einem einzigen, neuen Organ zusammenzuschmelzen, welches die himmlischen Wunder auf diesem zweifachen Wege faßt und begreift.

4. *Ibid.*, p. 147: "Und es ist mir eine sehr bedeutende und geheimnisvolle Vorstellung, wenn ich sie zweien magischen Hohlspiegeln vergleiche, die mir alle Dinge der Welt sinnbildlich abspiegeln, durch deren Zauberbilder hindurch ich den wahren Geist aller Dinge erkennen und verstehen lerne."

5. *Ibid.*, p. 67: "Nur das Unsichtbare, das über uns schwebt, ziehen Worte nicht in unser Gemüt herab."

6. *Ibid.*, p. 222: "Wer das, was sich nur von innen heraus fühlen läßt, mit der Wünschebrust des untersuchenden Verstandes entdecken will, der wird ewig nur Gedanken über das Gefühl, und nicht das Gefühl selber, entdecken. Eine ewige feindselige Kluft ist zwischen dem fühlenden Herzen und den Untersuchungen des Forschens beständig. . . . So kann auch das Gefühl überhaupt nur vom Gefühl erfasst und ergriffen werden."

7. *Ibid.*, p. 211: "Wie ich denn überhaupt glaube, dass das der echte Genuss, und zugleich der echte Prüfstein der Vortrefflichkeit eines Kunstwerks sei, wenn man über dies eine alle andern Werke vergisst, und gar nicht daran denkt, es mit einem andern vergleichen zu wollen."

8. *Ibid.*, p. 52: "Ihm ist der gotische Tempel so wohlgefällig als der Tempel des Griechen; und die rohe Kriegsmusik der Wilden ist ihm ein so lieblicher Klang, als kunstreiche Chöre und Kirchengesänge."

9. *Ibid.*, p. 54: "Schönheit: ein wundereltsames Wort! Erfindet erst neue Worte für jedes einzelne Kunstgefühl, für jedes einzelne Werk der Kunst!"

10. *Ibid.*, p. 55: "So laßt uns denn dieses Glück benutzen, und mit heitern Blicken über alle Zeiten und Völker umherschweifen und uns bestreben, an allen ihren mannigfaltigen Empfindungen und Werken der Empfindung immer das Menschliche herauszufühlen."

11. *Ibid.*, p. 124: "Das Ich, statt frei zu fliegen, erst lernen mußte, in dem unbehelflichen Gerüst und Käfig der Kunstgrammatik herumzuklettern!"

12. *Ibid.*, p. 130: "Warum wollte der Himmel, dass sein ganzes Leben hindurch der Kampf zwischen seinem ätherischen Enthusiasmus und dem niedrigen Elend dieser Erde ihn so unglücklich machen und endlich sein doppeltes Wesen von Geist und Leib ganz voneinanderreißen sollte!"

13. *Ibid.*, p. 128: "Er geriet auf die Idee, ein Künstler müsse nur für sich allein, zu seiner eignen Herzenserhebung und für einen oder ein

paar Menschen, die ihn verstehen, Künstler sein."

14. *Ibid.*, p. 131: "mehr dazu geschaffen war, Kunst zu geniessen als auszuüben?"

15. *Ibid.*, p. 147.

16. *Ibid.*, p. 206: "Es scheinen uns diese Gefühle, die in unserm Herzen aufsteigen, manchmal so herrlich und gross, das wir sie wie Reliquien in kostbare Monstranzen einschliessen, freudig davor niederknien, und im Taumel nicht wissen, ob wir unser eignes menschliches Herz, oder ob wir den Schöpfer, von dem alles Grosse und Herrliche herabkommt, verehren."

17. *Ibid.*, p. 217: "dass das ganze Leben des Menschen, und das ganze Leben des gesamten Weltkörpers nichts ist, als so ein unaufhörliches, seltsames Brettspiel solcher weissen und schwarzen Felder, wobei am Ende keiner gewinnt als der leidige Tod." Cf. *ibid.*, p. 226. *Dichten comes from dörstete and has nothing to do with verdichten (to condense).*

18. *Ibid.*, p. 197.

19. *Ibid.*, p. 227: "Und eben diese frevelhafte Unschuld, diese furchtbare, orakelmässig merkwürdige Dunkelheit, macht die Tonkunst recht eigentlich zu einer Goethe für menschliche Herzen."

20. A much fuller treatment is in Robert Minder, *Un poète romantique allemand: Ludwig Tieck*, esp. pp. 305 ff.

21. See the quotations and discussion in Marie Joachimi, *Die Weltanschauung der deutschen Romantik* (Jena, 1905), pp. 181 ff.

22. See Rudolf Köpke, *Ludwig Tieck* (Leipzig, 1855), 2, 173, 238; and *Schriften* (Berlin, 1828), 6, xxvii-xxix.

23. Köpke, *Tieck*, 2, 173, 237.

24. Köpke, "Unterhaltungen mit Tieck, 1819-1853," *Tieck*, 2, 167-236.

25. *Kritische Schriften*, 2, 183: "die unmittelbarste, nächste Empfindung meiner Persönlichkeit."

26. There is ample information in the books by Henry Lüdeke, ed. *Das Buch über Shakespeare*, and Edwin Zeydel, *Ludwig Tieck, the German Romanticist*.

27. *Krit. Schr.*, 1, 237: "im Zusammenhange."

28. *Ibid.*, 1, 230, 234, 283, 303; on Middleton see pp. 293 ff. Tieck translated *Volpone* (1796) and the *Silent Woman* (1800). On his studies of Ben Jonson see Walther Fischer, "Zu Ludwig Tiecks elisabethanischen Studien: Tieck als Ben Jonson-Philologe," *Shakespeare-Jahrbuch*, 62 (1926), 98-131.

29. *Das Buch über Shakespeare*, ed. Lüdeke, p. 406: "den Dichter nicht mehr als eine isolierte Erscheinung zu betrachten, sondern ihn aus seiner Zeit und Umgebung abzuleiten, hauptsächlich aber ihn aus seinem eigenen Gemüt zu entwickeln."

30. *Krit. Schr.*, 1, 37, 38, 63, 73, etc.

31. *Ibid.*, pp. 149, 152, 159: "kein gedruckter Engländer."

32. *Schriften* (28 vols. Berlin, 1828–54), 28, 258 ff., esp. 265–9.
33. *Kri. Schr.*, 4, 318 ff. See the full account of Tieck's visit in *Zeydel Ludwig Tieck and England*, pp. 48 ff.
34. Cf. *Nachgelassene Schriften*, ed. R. Köpke (Leipzig, 1875), 2, 154 ff.; *Dramaturgische Blätter* (Breslau, 1825–26), 2, 73, 108. Goethe in reviewing this book rejects Tieck's view of Lady Macbeth, *Hecker* 38, 22: "eine zärtliche liebevolle Seele." Also *Kri. Schr.*, 3, 257: "ein wahrer Staatsmann"; cf. pp. 264, 277.
35. *Schriften*, 28, 265, 256: "als würde ich erst durch mein Gefühl erschaffen, und mein eigenes Wesen zum Leben gebracht."
36. On Tieck's Spanish studies cf. the two books by J. J. Bernard, *Tieck et le théâtre espagnol*, Paris, 1914; and *Cervantes et le roman intime allemand*, Paris, 1914. See *Schriften*, 23, 261 f.; in "Eine Sonnerreise."
37. *Kri. Schr.*, 2, 194–5, 249. Letters to Solger, Nov. 10 and Dec. 17, 1818, in *Tieck and Solger. The Complete Correspondence*, ed. Percy Matenko (New York, 1933), pp. 476, 493–4.
38. *Kri. Schr.*, 2, 61–92.
39. *Ibid.*, 1, 185–214. J. Grimm, *Kleinere Schriften* (8 vols. Berlin, 1869–90), 1, 6; 4, 7.
40. The eds. of Lenz, 1828, Novalis, 1802 and 1846, and Kleist, 1826.
41. *Kri. Schr.*, 2, 173 ff., esp. 187, 205, 207, 208, 230.
42. *Ibid.*, p. 243.
43. *Ibid.*, pp. 24, 34, 55: "eine dunkle Macht . . . ein plötzliches, grelles Gelüst, beide zu überspringen, und das Leere, Nichtigte, dennoch höher als die Wirklichkeit zu stellen . . . ein grossartiger Manierist."
44. Köpke, 2, 22 ff.
45. *Kri. Schr.*, 2, 309, 347, 349. Köpke, 2, 193 ff. In *Dramaturgische Blätter* there are several laudatory papers on Schiller's plays, e.g. on *Wallenstein*.
46. *Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel*, ed. H. Lüdeke (Frankfurt, 1930), p. 169; letter of August 26, 1815: "Ich habe überhaupt keine Freude an allen den Sachen, die wir veranlasst haben." Köpke, 2, 173.
47. *Ibid.*, 206, 204, etc. On Bettina see letter of Tieck to Solger, May 5, 1818; *Tieck and Solger*, pp. 456–8.
48. Köpke, 2, 208. See letter to Brinckmann, Nov. 17, 1835, in *Euphonia*, Supplement 23, p. 71.
49. *Schriften*, 6, 213: "Poesie, Kunst, und selbst die Andacht [ist] nur verkleidete, verhüllte Wollust . . . Sinnlichkeit und Wollust sind der Geist der Musik, der Malerei und aller Künste . . . Schönheitszinn und Kunstgefühl sind nur andere Dialekte und Aussprachen, sie bezeichnen nichts weiter, als den Trieb des Menschen zur Wollust."
50. *Ibid.*, 18, 69, 62: "zu schaffen und zu vernichten. . . in Seh-

sucht nach dem Unsichtbaren . . . das Ewige mit dem Indischen.”

51. Wackenroder, *Werke und Briefe*, Berlin [1948?], pp. 195, 232, 230, 231: “lasset uns darum unser Leben in ein Kunstwerk verwandeln . . . Das ist's, dass der Künstler ein Schauspieler wird, der jedes Leben als Rolle betrachtet . . . die Kunst ist eine verführerische, verbotene Frucht; wer einmal ihren innersten, süssesten Saft geschmeckt hat, der ist unwiederbringlich verloren für die tätige, lebendige Welt . . . Und mitten in diesem Gemümel bleib' ich ruhig sitzen, wie ein Kind auf seinem Kinderstuhle, und blase Tonstücke wie Seifenblasen in die Luft.”

52. *Schriften*, 3, 308, conclusion of Act I of *Verkehrte Welt* (1798): “Ach du schwaches, leichtzerbrechliches Menschenleben! Ich will dich immer als ein Kunstwerk betrachten, das mich ergötzt und das einen Schluss haben muss, damit es ein Kunstwerk sein und mich ergötzen könne. Dann bin ich stets zufrieden, dann bin ich von gemeiner Freude und von dem lastenden Trübsinne gleich weit entfernt.”

53. Bettina von Arnim, *Frühlingskonzert*, ed. W. Oehlke (Berlin, 1949), 1, 371: “das grösste mimische Talent was jemals die Bühne nicht betreten.”

54. *Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel*, ed. Lüdtke, p. 144; letter to Friedrich Schlegel, Dec. 16, 1803: “ich bin un so mehr ein Individuum, um so mehr ich mich in alles verlieren kann.” *Tieck and Solger*, ed. Matenko, p. 363; letter to Solger, March 24, 1817: “es ist mir schon sonst so gegangen, dass ich Gedanken, die nachher mein Leben wurden, vorher wohl ein Jahr in mir, ich möchte sagen, nur mimisch nachgemacht habe.” *Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel*, p. 146; to F. Schlegel: “Vorzüglich ängstigte mich Alles, was mir bis dahin das Liebste gewesen war: meine Liebe zur Poesie, mein Talent schienen mir recht eigentlich das Böseste in mir, was mich ganz zu Grunde richten musste.”

Albert Béguin, *L'Âme*

55. در مورد نظر نیک در باره رویا و کاربرد آن

romantique et le rêve (2d ed. Paris, 1946), pp. 217-38.

زبان

1. *Forichule*, in *Sämtliche Werke*, ed. Berend, 11, 8, 14, 74.

2. See esp. “Jubiläe-Vorlesung” in *Forichule*, *SW*, 11, 377 ff. also now in “Clavis Fichtelana,” *SW*, 9, 476. Unprinted notes on the Schlegel, in Berend, *Jean Pauls Aesthetik*, pp. 37-8, and cf. p. 104.

3. E.g. *SW*, 11, 74-5, 75n., 80. The preface to the 2d ed. of *Quintus Fixlein* (1796) attacks Schiller's *Briefe über ästhetische Erziehung*.

4. In *Denkwürdigkeiten aus dem Leben von J. P. Richter*, ed. Ernst Förster (Munich, 1863), 3, 39: “Eine höhere kritische Schule als in der hohen von Jena” (1799).

5. *SW*, 11, 19: "Meine insigige Überzeugung ist, dass die neuere Schule im ganzen und grossem recht hat."

6. *Ibid.*, pp. 22, 25–27.

7. *Ibid.*, pp. 415, 234: "Blosse Zeichen geben; aber voll Zeichen steht ja schon die ganze Welt, die ganze Zeit; das Lesen dieser Buchstaben eben fehlt; wir wollen ein Wörterbuch und eine Sprachlehre der Zeichen. Die Poesie lehrt lesen."

8. *Ibid.*, pp. 255, 21.

9. *Ibid.*, p. 38: "Die Phantasie macht alle Teile zum Ganzen . . . sie totalisiert alles."

10. *Ibid.*, p. 46: "Im Genius stehen alle Kräfte auf einmal in Blüte." Cf. p. 53.

11. *Ibid.*, pp. 49, 196. There a note from *Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf* (Gera, 1799), p. 147. Albert Réguin, *L'Âme romantique et le rêve*, pp. 167 ff., has a good chapter on Jean Paul's dreams.

12. *SW*, 11, 196: "Er muss euch—wie ja im Traume geschieht—eingeben, nicht ihr ihm. . . . Ein Dichter, der überlegen muss, ob er einen Charakter in einem gegebenen Falle ja oder Nein sagen zu lassen habe, werf' ihn weg, es ist eine dumme Leiche."

13. *Ibid.*, p. 48: "Die Teile werden von der Ruhe errogen."

14. *Ibid.*, pp. 28, 46, on "Besonnenheit"; see pp. 123 and *passim*.

15. Especially Leibgeber in *Siebenkäs* and Schoppe in *Titan*. A history of the double in literature, with a section on Jean Paul, is in Oskar Fischer, *Duile a dvoce* (Prague, 1929), esp. pp. 179 ff., and in Ralph Tymms, *Doubles in Literary Psychology*, Cambridge, 1949.

16. *SW*, 11, 41, 44.

17. *Ibid.*, p. 49.

18. *Ibid.*, p. 56.

19. *Ibid.*, p. 57: "Dieses schönheitsdrunkne Volk noch mit einer heitern Religion in Aug' und Herz."

20. *Ibid.*, pp. 75–6, 79: "Ein Petrarch, der kein Christ ist, wäre ein unmöglicher. Die einzige Maria adelt alle Weiber romantisch."

21. *Ibid.*, pp. 76, 80.

22. *Ibid.*, p. 80: "Jedes Jahrhundert ist anders romantisch."

23. *Ibid.*, pp. 74–5.

24. *Ibid.*, p. 254: "Das Epos stellt die *Begebenheit*, die sich aus der *Vergangenheit* entwickelt, das Drama die *Handlung*, welche sich *im* und *gegen* die *Zukunft* ausdehnt, die Lyrik die *Empfindung* dar, welche sich in die *Gegenwart* einschliesst."

25. E. S. Dallas, *Poetics*, London, 1852; Emil Staiger, *Grundbegriffe der Poetik*, Zurich, 1946.

26. *SW*, 11, 142.

27. *Ibid.*, p. 255: "Poetische Enzyklopädie." Cf. pp. 234–5.

28. *Ibid.*, p. 231.

29. *Ibid.*, p. 204.

30. *Ibid.*, pp. 202, 197.

31. *Ibid.*, p. 194: "Rassen des innern Menschen"; p. 206: "Seelenmythologie."

32. *Ibid.*, p. 193.

33. *Ibid.*, pp. 208–9: "Dieser hüpfende Punkt . . . Hauptton (*tonica dominante*)."

34. *Ibid.*, p. 211: "Wurzelworte des Charakters." On naming see pp. 257–3.

35. *Ibid.*, p. 212.

36. *Ibid.*, pp. 260, 275, 303, 177 ff.

37. See Friedrich Vischer's *Aesthetik*, 2 (Reutlingen, 1846) on the objective comic (the farce), the subjective comic (wit), the absolute comic (humor); on Jean Paul, *ibid.*, e.g. pp. 334–5, 383, and *passim*. S. T. Coleridge, *Miscellaneous Criticism*, ed. T. M. Rayson, pp. 117–20, 440–6. George Meredith, *On the Idea of Comedy and the Uses of the Comic Spirit* (1877).

38. I accept here, though not completely, Croce's view. See "L'umorismo" in *Problemi di estetica* (1909; 4th ed. Bari, 1949), p. 281. See also *Estetica* (Bari, 1946), pp. 100, 383.

39. *SW*, 11, 158.

40. *Ibid.*, p. 170.

41. *Ibid.*, p. 178: "Eine wilde Paarung ohne Priester."

42. *Ibid.*, p. 179.

43. *Ibid.*, pp. 184 ff.

44. *Ibid.*, p. 102: "Der sinnlich angestchaute unendliche Unverstand." "Den Widerspruch, wozin das Bestreben oder Sein des lächerlichen Wesens mit dem sinnlich angestauten Verhältnis steht, nenn' ich den objektiven Kontrast."

45. *Ibid.*, p. 97: "Wir leihen seinem Bestreben unsere Einsicht."

46. *Ibid.*, p. 99: "Unterschiebung." Vischer, *Aesthetik*, 1, 383. Theodor Lipps, *Komik und Humor* (Hamburg, 1898), pp. 60 ff.

47. *Ibid.*, p. 112: "Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Es gibt für ihn keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt."

48. *Ibid.*, pp. 116, 113, 114–5.

49. See the chapter on Friedrich Schlegel, above, and literature on irony quoted in note on p. 15.

50. *SW*, 11, 124. On Yahoos, MS quoted in Berend, *Jean Pauls Aesthetik*, pp. 110–11: "Wie kann man Swift die Yahoos so übelnehmen, da sie doch nur die satirische Karikatur enthalten, wenn er auch im Leben über Menschen zürnte!—Warum soll jedes satirische, d.h. poetische Wort von ihm ein wahres sein?"

51. *SW*, 11, 134: "Schein des Ernstes."

52. On Jean Paul's fictional attack on aestheticism see K. J. Obernauer, *Die Problematik des ästhetischen Menschen in der deutschen Literatur* (Munich, 1933), pp. 182 ff.

53. Much is collected in Berend, *Ästhetik*, and in Paul Nerrlich, *Jean Paul und seine Zeitgenossen*, Berlin, 1876.

54. See the "lecture" on Herder concluding *Vorschule*, SW, 11, 410 ff.; reviews of Fouqué in *Kleine Bücherschau* (1823), and in SW, 16, 357, 360, 370. Jean Paul wrote an introduction to E. T. A. Hoffmann's *Phantasiestücke* (1814); in *ibid.*, pp. 288-93. On relations to Tieck, Novalis, etc. see Nerrlich, pp. 146, 250, 252, 253-6.

55. SW, 11, 200-1, 235; on Milton, p. 227. Shakespeare was "his God": *Wahrheit aus Jean Pauls Leben*, under March 21, 1805.

56. SW, 11, 133.

57. *Ibid.*, 16, 297, 329. Carlyle translated Jean Paul's review of *De l'Allemagne* in *Fraser's Magazine* (1830). See Carlyle, *Works*, Centenary ed. (London, 1899), 26, 476-501.

58. SW, 16, 468.

59. *Ibid.*, p. 61: "In jeder guten Rezension verbirgt oder entdeckt sich eine gute Ästhetik und noch dazu eine angewandte und freie und kürzeste und durch die Beispiele—hellste."

60. First ed. of *Vorschule* (Hamburg, 1804), pp. 805 ff.: "Die beste Poetik wäre, alle Dichter zu charakterisieren."

61. SW, 11, 259.

62. *Ibid.*, p. 343: "Denn alle echte positive Kritik ist doch nur eine neue Dichtkunst, wovon ein Kunstwerk der Gegenstand ist"; p. 350: "Fehler lassen sich beweisen, aber Schönheiten nur weisen."

63. MS quoted in Berend, *Ästhetik*, p. 77: "Das Beste in jedem Autor ist, was nicht im einzelnen liegt, und gar nicht zu zeigen ist, weil der Glanz des Zusammenhangs keinen einzelnen Fingerzeig verträgt." Cf. SW, 11, 355, 337-8.

کتاب شناسی: از جفری تا شلی

گلدسته از Abrams و Saintsbury، در مورد نقد انگلیسی در دوره رمانتیسم آثار زیر نیز

موجود است.

The Romantic Theory of Poetry by A. E. Powell (Mrs. E. R. Dodds), London, 1926; and Walter J. Bate, *From Classic to Romantic*, Cambridge, Mass., 1946.

René Wellek, "The Concept of Romanticism — در مورد واژه رمانتیسم — in Literary History," *Comparative Literature*, 1 (1949), 1-23, 147-72.

آثار جفری را از منبع زیر نقل کرده ام.

Contributions to the Edinburgh Review, 4 vols. London, 1844 (cited as

Contributions).

در مواردی که کتاب مرور واقعی به مقصود باشد از *Edinburgh Review* استفاده کرده‌اند. Cockburn شرح حال او را نوشته و با نام *Francis Jeffrey* (2 vols. Edinburgh, 1852) و در کتاب زیر نیز مؤلف با نام *Francis Jeffrey of the Edinburgh Review*, by James A. Greg, Edinburgh, 1948 (revised as Greg).

از مقالات بسیاری که درباره او نوشته شده، گذشته از Carlyle و Leslie و Stephen، به منابع زیر می‌توان مراجعه کرد:

G. Saintsbury's in *Essays in English Literature, 1780-1850*, London, 1890; Lewis E. Gates' in *Three Studies in Literature*, New York, 1899; Merritt V. Hughes' "The Humanism of Francis Jeffrey," *MLR*, 16 (1921), 243-51; and Byron Gayer's "Francis Jeffrey's Essay on Beauty," *Huntington Library Quarterly*, 13 (1949-50), 71-85.

Russell Noyes, Wordsworth and Jeffrey in *Contrast*, Indiana University Publications, Humanities Series, 3, Bloomington, 1941; and Robert Daniel, "Jeffrey and Wordsworth," *Sewanee Review*, 51 (1942), 193-213.

از وجود بحث معروفی درباره آثار خطای مادی می‌توان به یاد آورد.
درباره آثار اشعار

Margaret Ball, *Sir Walter Scott as Critic of Literature*, New York, 1907; and the good remarks on Scott's *Life of Dryden* in James M. Osborn, *John Dryden: Facts and Problems* (New York, 1942), pp. 72-87.

نوشته‌های ابتدای بایرون، در منبع زیر می‌توان یافت.

Letters and Journals, ed. Lord Prothero (London, 1904), esp. Vols. 4 and 5.

Clement Tyson Goode, *Byron as Critic*, Weimar, 1923. — درباره بایرون.

نوشته‌های ابتدای سالی، در منبع زیر نقل کرده‌اند.

Shelley's Literary and Philosophical Criticism, ed. John Shawcross, London, 1909 (revised as Shawcross).

پیشگفتارها در منبع زیر آمده‌اند.

The Complete Poetical Works, ed. Thomas Hutchinson, Oxford, 1904.

چهار عصر شعر بیگانه (*Peacock's Four Ages of Poetry*) از چاپ H. F. B.

Brett-Smith ایستن (۱۹۶۶) است. *Defence* شلی بر در همین منبع آمده است. درباره *Defence* شلی + مقدمه ها و یادداشت‌های موجود در چاپ‌های Shawcross و Brett-Smith و Albert S. Cook. در این باره مقاله ارزشمندی در منبع زیر وجود دارد.

A. C. Bradley, *Oxford Lectures on Poetry*, Oxford, 1909.

متفرد و خفیه بحث در مورد منابع افلاطونی شلی را می‌توان در کتاب زیر یافت: James A. Ntoutpoulos, *Shelley's Platonism*, Durham, N. C., 1960.

کتاب زیر تقریباً فاقد ارزش است. Lucas Verklaren, *A Study of Shelley's Defence* (Amsterdam, 1937).

در مقاله زیر، گروهی از اظهار نظرهای حال حاضر گردید: B. Croce, "Difesa della poesia," *Ultimi saggi* (Bari, 1948), pp. 58-78.

یادداشت‌ها: از جفری تا شلی

^۱ این مطلب را در مقاله زیر به صورت مستدل و مستند بیان داده‌ام.

Wellek, "The Concept of Romanticism in Literary History," *Comparative Literature*, 1 (1949), 1-23, 147-72.

^۲ نسخه ای از *De l'Allegorie*، همراه با یادداشتی مشروح از بایرون، در کتابخانه هاروارد موجود است. مادام دوستال سخنان زیادی را برای بایرون فرستاد. —

Byron, *Letters and Journals*, ed. Lord Prothero (London, 1901), 2, 343; *ibid.*, 4, 462.

3. Introduction to *Specimens of the Later English Poets* (London, 1807), p. xxix.

4. See Merritt V. Hughes, "The Humanism of Francis Jeffrey," *MLR*, 16 (1921), 243-51; Byron Guyer, "Francis Jeffrey's Essay on Beauty," *Huntington Library Quarterly*, 13 (1949-50), 71-85; James A. Greig, *Francis Jeffrey of the Edinburgh Review*.

5. *Edinburgh Review*, 1 (1802-03), 63.

6. *Contributions*, 1, 160.

7. *Ibid.*, 2, 290-1; 1, 167, 209, 212.

8. *Ibid.*, 2, 292.

9. *Ibid.*, 1, 158, 163.

10. *Ibid.*, 2, 284-5.

11. *Ibid.*, p. 287.

12. *Ibid.*, 3, 102.

13. *Ibid.*, pp. 103-4.

14. *Ibid.*, 2, 362, 388.

15. *Ibid.*, 3, 466.

16. *Ibid.*, 1, 167.
17. See Robert Daniel, "Jeffrey and Wordsworth," *Sewanee Review*, 31 (1942), 195-213.
18. *Contributions*, 4, 320-7.
19. See the review of Southey, *Lay of the Laureate*, in *Edinburgh Review*, 26 (1816), 441-9, and of Wat Tyler in *ibid.*, 28 (1817), 151-74. But Jeffrey praised *Roderick* generously; see *Contributions*, 3, 133.

۲۰. *Ibid.*, 1, 3. این مورد بعضی مقاله هر نوع از ریس انتقادی در مقاله زیر آمده است.

Guyet, "Francis Jeffrey's Essay on Beauty."

21. 1, 30, 33-73-7.
22. *Edinburgh Review*, 11 (1808), 227. *Contributions*, 3, 243-6.
23. *Ibid.*, p. 9; 2, 421.
24. *Ibid.*, 3, 9, 239.
25. *Edinburgh Review*, 1 (1802), 71.
26. *Contributions*, 1, 93 ff., 104.
27. *Ibid.*, 3, 198; 2, 386.
28. *Ibid.*, p. 370.
29. *Ibid.*, p. 372.
30. *Ibid.*, p. 372; 3, 441, 457.
31. *Ibid.*, 2, 464; 3, 474.
32. *Ibid.*, 2, 484-7.
33. *Ibid.*, 3, 5, 6 ff., 27-8, 14.
34. *Ibid.*, 1, 411-13.
35. *Ibid.*, 2, 397, 389.
36. *Ibid.*, p. 393.
37. *Ibid.*, pp. 302 ff.
38. *Ibid.*, 1, 267-8.
39. *Ibid.*, p. 347.
40. *Ibid.*, 3, 530.
41. *Ibid.*, pp. 283, 296-7.
42. *Ibid.*, pp. 102, 113-4, 119.
43. *Edinburgh Review*, 24 (1815), 163.
44. *Contributions*, 3, 120 ff., 2, 422.
45. *Ibid.*, 1, ix, x (preface).
46. *Ibid.*, p. 257-8.
47. *Ibid.*, p. 263.
48. These further developments are described in Alta H. Warren, *English Poetic Theory 1825-1865*, Princeton, 1950.
49. *Specimens of the Later English Poets* (London, 1807), 1, xvii.
50. *Works of Couper* (London, 1836), 2, 114, 123, 129, 138.
51. *Critical Review*, 2d ser., 37 (1815), 212.
52. Saintsbury, 3, 236. On Spenser see *The Doctor* (London, 1849).

pp. 382 ff.

53. *The Doctor*, p. 99.

54. Lockhart, *Life of Scott* (London, 1902), 1, 477; 2, 132.

55. "Introductory Remarks on Popular Poetry," in *Minstrelsy of the Scottish Border*, ed. T. Henderson (London, 1931), 1, 501. See also "Essay on Imitations of Ancient Ballads," *ibid.*, pp. 535-62.

56. *Essay on English Poetry* (London, 1819), pp. 221-2. Originally the preface to *Specimens of the British Poets*, 7 vols.

57. "Lectures on Poetry," in *New Monthly Magazine*, 1, (1821), 139.

58. *Letters and Journals*, ed. Lord Prothero (London, 1901), 4, 169; 5, 559, 551, 560, 347, 323.

59. *Ibid.*, pp. 318; 5, 403; 5, 582, 213, 336; 4, 11, 43.

60. *Ibid.*, 5, 553-4.

61. *Shelley's Literary and Philosophical Criticism*, ed. Shawcross, pp. 124, 154, 156, 128, 152.

۶۲ در ۱۱ و ۱۲ مارس ۱۸۲۱، مری جلی *Defence* جدیدی را برای شلی نوشت.

Edward Dowden, *Life of Shelley*, 2, 384.

نخل قول شلی از تاسو قلند وقت لازم است

Tasso, *Discorsi del poema eroico* (1594), III, 22 (Shawcross, p. 156).

63. Shawcross, p. 153.

64. *Ibid.*, p. 129.

65. *Poetical Works*, ed. Hutchinson, pp. 203, 33.

66. *Ibid.*, p. 201. Shawcross, p. 146.

67. Shawcross, p. 156.

68. *Ibid.*, p. 125.

69. *Ibid.*, p. 127.

70. *Ibid.*, p. 126.

71. H. F. B. Brett-Smith's ed. of *the Four Ages* (Boston, 1921), pp. 14, 18, 16, 19.

72. See Vol. 1 of this *History*, pp. 127, 187. Further comments are in Wellek, *Rise*, p. 126; *idem*, "De Quincey's Status in the History of Ideas," *PQ*, 23 (1944), esp. 268.

73. Shawcross, pp. 123, 134-5; 157-9.

74. *Ibid.*, pp. 124, 139, 146.

75. *Ibid.*, p. 148.

76. *Poetical Works*, pp. 53-6, 202.

77. Shawcross, p. 159.

78. *Letters*, ed. M. B. Forman (4th ed. Oxford, 1952), p. 143 (May 3, 1818).

کتاب شناسی: وردزورث

از منابع زیر نقل می‌کنم:

Wordsworth's Literary Criticism, ed. Nowell C. Smith, London, 1905 (cited as Smith); from *The Prelude*, ed. E. de Selincourt, Oxford, 1926; and from *Poetical Works*, ed. de Selincourt and H. Darbishire, 5 vols. Oxford, 1940-49.

نام‌های او را از:

Early Letters (Oxford, 1935), *The Middle Years* (2 vols. Oxford, 1939), and *The Later Years* (3 vols. Oxford, 1939), all ed. by de Selincourt. *The Correspondence of Crabb Robinson with the Wordsworth Circle*, ed. E. Mosley, 2 vols. Oxford, 1927.

در کتاب زیر بررسی مفیدی از آثار مربوط به وردزورث به عمل آمده است:

E. Bernbaum in *The English Romantic Poets: A Review of Research*, ed. Thomas M. Rayson, New York, 1950.

کتاب زیر، مجموعه‌ای از آرای انتقادی وردزورث، بسیار سودمند است:

The Critical Opinions of William Wordsworth, by Markham L. Pascoek (Baltimore, 1950).

کتابها و مقالات زیر از لحاظ نظریه وردزورث مفید واقع شده

Marjorie L. Bastow, *Wordsworth's Theory of Poetic Diction*, New Haven, 1917.

J. C. Smith, *A Study of Wordsworth* (Edinburgh, 1946), pp. 49-65.

On Imagination:

D. G. James, *Scepticism and Poetry* (London, 1937), pp. 141 ff., esp. pp. 164 ff.

C. D. Thorpe, "The Imagination: Coleridge versus Wordsworth," *PQ* 18 (1939), 1-18.

Raymond D. Havens, *The Mind of a Poet* (Baltimore, 1941), esp. pp. 103 ff.

Newton P. Stallknecht, *Strange Seas of Thought*, Durham, N. C., 1945.

On individual points:

T. S. Eliot, *The Use of Poetry and the Use of Criticism* (London, 1933), esp. pp. 6 ff.

Frederick A. Pottle, *The Idiom of Poetry* (2d ed. Ithaca, 1946), esp. pp. 51 ff.

Klaus Dockhorn, *Wordsworth und die rhetorische Tradition in England*, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften, 11, Göttingen, 1944.

Josephine Miles, *Pathetic Fallacy in the Nineteenth Century* (Berkeley, Calif., 1947), pp. 201 ff., 251 ff.

Florence Marsh, *Wordsworth's Imagery* (New Haven, 1932), pp. 111 ff.

یادداشتها: وردزورت

1. *Wordsworth's Literary Criticism*, ed. Smith, p. 202 cf. pp. 19, 1, 14-5.

2. "به مناسبت 'Upon Epitaph' از ۱۸۱۰ نوشت، ولی تنها بهترین آنها در همان سال در *The Friend* به چاپ رسید. دو مقاله دیگر در ۱۸۱۶ منتشر شدند.

3. See the analysis of *Descriptive Sketches* and *Evening Walk* (1795) in Eng. trans. of Émile Legouis, *Early Life of W. Wordsworth* (1921), pp. 127 ff.

4. Smith, pp. 46, 45, 43, 189.

5. *Ibid.*, pp. 45-6, 20, 114-5.

6. *Ibid.*, pp. 126-7.

7. *Ibid.*, pp. 246-7; letter to A. Dyce in 1833.

8. Preface to 1815 ed. of *Poems*, in *Poetical Works*, ed. de Selincourt, 2, 431.

9. Smith, pp. 47-9.

10. Smith, pp. 11, 13, 14, 21, 24, 30.

11. *Ibid.*, pp. 90, 117.

12. *Ibid.*, pp. 11, 22.

13. *Ibid.*, pp. 24, 43.

14. Smith, p. 193, on Bürger see *ibid.*, pp. 188 ff.; also letter to Coleridge, Feb. 27, 1799; *Early Letters*, p. 222. Also, the letter quoted in a letter by Coleridge to William Taylor (Jan. 25, 1800) in *Unpublished Letters of S. T. C.*, ed. Griggs, 1, 133-4. On Burns the main locus is "Letter to Friend of Burns" (1816), in Smith, pp. 202 ff.

15. Smith, p. 190.

16. On Lucretius see Emerson, *English Traits*, dated August 28, 1833. On his translation of parts of the *Aeneid* see letter to Lord Londale, February 17, 1819; *Letters: Middle Years*, 3, 840. On Horace see Christopher Wordsworth's report in Grosart's ed. of *Prose Works*, 3, 459, 469.

17. Smith, p. 234; letter to Dyce, Jan. 12, 1829.

18. Letter to G. Beaumont, May 1, 1805; *Early Letters*, p. 489.

19. Smith, pp. 94, 103, 113, 125, 115, 108, 117.

20. *Ibid.*, pp. 113-4, 112.

21. *Ibid.*, p. 211.

22. *Ibid.*, pp. 34-5.

23. *Ibid.*, pp. 150-1.

24. Letter to Gillies, December 22, 1814; *Letters: Middle Years*, 2, 614.

25. Letter to A. Hayward, 1828, and letter of Nov. 22, 1831 (Smith, p. 245). Cf. "The logical faculty has infinitely more to do with poetry than the young and the inexperienced, whether writer or critic, ever dreams of" (letter to W. R. Hamilton, September 24, 1827; *Letters: Later Years*, 1, 275).

26. "Inward impulse," to James Montgomery, Jan. 24, 1824; *Letters: Later Years*, 1, 156, "came spontaneously" in *Prelude*, 1, 51-2; "torrent," to Beaumont, May 1, 1805 (*Early Letters*, p. 488); "poured from the heart out," to Dora and I. Fenswick, April 7, 1840; *Letters: Later Years*, 2, 106. See Smith, p. 121, for epitaphs.

27. *Prelude*, xii, 203. "The Waggoner," iv, 108-10.

28. Smith, p. 7.

29. *Ibid.*, p. 10.

30. *Ibid.*, pp. 17, 28, 196.

31. *Ibid.*, pp. 198, 202, 200.

32. *Prelude*, vii, 547, from the passage on Burke.

33. *Early Letters*, p. 259; letter to Fox, Jan. 14, 1801.

34. Wordsworth's own description from *Guide to the Lakes*, ed. E. de Selincourt (London, 1926), p. 67.

35. To Sir George Beaumont, Jan. or Feb., 1808; *Letters: Middle Years*, 1, 170.

36. *Excursion*, iii, 335-7.

37. Smith, p. 26.

38. *Ibid.*, pp. 31, 21, 33, 35, 34.

39. *Ibid.*, p. 21. This distinction had been drawn by William Enfield in an article "Is Verse Essential to Poetry?" *Monthly Magazine*, 2 (1796), 452 ff.

40. "The Tables Turned," *Prelude*, ii, 216-7, 214-5; *Excursion*, iv, 1254-5.

41. R. P. Graves, *Life of William R. Hamilton* (Dublin, 1882-89), 1, 313. Interview dated August, 1829.

42. Smith, p. 28.

43. By James, *Scepticism and Poetry*, p. 167.

44. Smith, p. 27.

45. *Ibid.*, p. 175.

46. Robert Percival Graves, *Afternoon Lectures on Literature and Art* (Dublin, 1869), pp. 319-21. Letter to Southey (1815) in Smith, pp. 224-5. Letter to H. Alford, February 21, 1840, expresses fear that he "might err in points of faith . . . Even Milton, in my humble judgment, has erred, and grievously" (*Letters: Later Years*, 3, 1007).

47. *Prelude*, xiii, 375-6.

48. Smith, pp. 13, 169.

49. *Prelude* (1805 version), xiii, 79, 88-9, 94-5, 105, 121-2, 166-70.

50. Letter to Landor, January 21, 1824; Smith, p. 163.
51. Smith, pp. 157, 162. The quotation from Lamb comes from "On the Genius and Character of Hogarth" (1811), *Works*, ed. Hutchinson (Oxford, 1924), 1, 95-6. The example of "hanging" comes from Goldsmith's essay "Poetry Distinguished from Other Writing." See J. L. Lowes, "Wordsworth and Goldsmith," *The Nation*, 92 (1911), 289-92.
52. Smith, pp. 52-4; letter to Lady Beaumont, May 21, 1807.
53. Fancy's "fixities," in *Biographia Literaria*, ed. Shawcross, 1, 202; "the plastic," in Smith, p. 164.
54. Smith, p. 164.
55. *Ibid.*, pp. 165-6.
56. *Ibid.*, p. 164.
57. To W. R. Hamilton, Dec. 23, 1819; *Letters: Later Years*, 1, 496-7.
58. Allusions to "Peter Bell," "Lines written in Early Spring," and *Excursion*, 1, 204-5.
59. Smith, p. 178.
60. *Ibid.*, pp. 171, 191.
61. *Ibid.*, pp. 224, 247; letter to Southey (1813); letter to A. Dyer (1833).

کتاب‌شناسی: کولریج

مآلهای انتقادی مورد استفاده به قرار زیر است:

Biographia Literaria, ed. J. Shawcross (2 vols. Oxford, 1907); *Shakespearean Criticism*, ed. T. M. Raynor (2 vols. London, 1930), and *Miscellaneous Criticism*, ed. T. M. Raynor (London, 1936).

به این منابع به ترتیب با علائم اختصاری BL و SC و MC اشاره شده است. نوشته‌های فلسفی

کولریج را باید از کتاب *Logic* Bohn and Pickering نقل کرد.

The Friend (London, 1865) as *Fr.*; *Asks to Reflection* (London, 1913) as *AR*; *Lay Sermons* (London, 1839), as *LS*; and *Specimens of the Table Talk* (London, 1851) as *TT*.

از همه کتاب‌های زیر استفاده کرده‌ام.

Treatise on Method, ed. Alice Snyder (London, 1931) as *TM*; *Coleridge on Logic and Learning*, ed. Snyder (New Haven, 1929) as *LL*; and *The Philosophical Lectures*, ed. Kathleen Coburn (London, 1949) as *PL*.

پانده‌انتهای روزانه کولریج را از منابع زیر نقل کرده‌ام.

Anima Poetae, ed. E. H. Coleridge (London, 1895) as *AP*; and *Inquiring Spirit*, ed. K. Coburn (London, 1951) as *IS*.

نام‌ها را از آن‌ها نقل شده در آن آورده‌ام.

Letters, ed. E. H. Coleridge (2 vols. London, 1895) as *L.*; and *Unpublished Letters*, ed. E. L. Griggs (2 vol. London, 1932) as *UL*.

در اشعار مختلف حاشیه‌نویسهای پراکنده‌ای وجود دارد که در یادداشتها از آنها نقل قول شده است.

آثار پیشنهادی را که دربارهٔ کولریج نوشته شده در منبع زیر مورد بحث قرار داده‌ام.

The English Romantic Poets: A Review of Research, ed. T. M. Raysor, New York, 1950.

منتخبی از این آثار در زیر می‌آید.

هنوز هم بهترین بررسی فکر کولریج را در کتاب زیر می‌توان یافت.

J. H. Muirhead, *Coleridge as Philosopher* (London, 1930).

دربارهٔ منابع آلمانی کولریج

Wellek, *Kant in England* (Princeton, 1931), pp. 63-135; Elisabeth Winkelmann, *Coleridge und die Kantische Philosophie*, Leipzig, 1933; Anna Augusta von Helmholtz (Mrs. Phelan), *The Indebtedness of Samuel Taylor Coleridge to August Wilhelm Schlegel*, Madison, Wis., 1907; A. C. Dunstan, "The German Influence on Coleridge," *MLR*, 17 (1922), 272-81, and 18 (1923) 183-201; Joseph Warren Beach, "Coleridge's Borrowings from the German," *ELH*, 9 (1942), 36-58.

بحث دربارهٔ زیبایی‌شناسی و نقد

W. J. Bate, "Coleridge on the Function of Art," *Perspectives of Criticism*, ed. H. Levin (Cambridge, Mass., 1950), pp. 125-60.

P. L. Carver, "Coleridge and the Theory of Imagination," *University of Toronto Quarterly*, 9 (1940), 452-65.

J. Haas, "Coleridge's Critical Terminology," *Essays and Studies by Members of the English Association*, 21 (1936), 86-104.

F. R. Leavis, "Coleridge in Criticism," *Scrutiny*, 9 (1940), 57-69; also in *The Importance of Scrutiny*, ed. Eric Bentley (New York, 1948), pp. 76-87.

F. L. Lucas, *The Decline and Fall of the Romantic Ideal* (Cambridge, 1936), 157-200.

G. McKenzie, *Organic Unity in Coleridge*, Berkeley, 1939.

E. Pizzo, "Samuel Taylor Coleridge als Kritiker," *Anglia*, 40 (1916), 201-55.

A. E. Powell, *The Romantic Theory of Poetry* (London, 1926), pp. 73-121.

T. M. Raysor, "Coleridge's Criticism of Wordsworth," *PMLA*, 34 (1933), 496-510.

Herbert Read, "Coleridge as Critic," *Sewanee Review*, 36 (1918).

597-624. Also in *Lectures in Criticism: The Johns Hopkins University*, ed. H. Cairns (New York, 1949), pp. 73-116; and *The True Voice of Feeling* (London, 1953), pp. 157-88.

1. A. Richards, *Coleridge on Imagination*, London, 1934.

Alice D. Snyder, *The Critical Principle of the Reconciliation of Opposites as Employed by Coleridge*, Ann Arbor, Mich., 1918.

Clarence D. Thorpe, "Coleridge as Aesthetician and Critic," *JHI*, 1 (1944), 387-414.

Clarence D. Thorpe, "The Imagination: Coleridge vs. Wordsworth," *PQ*, 18 (1939), 1-18.

B. Willey, *Coleridge on Imagination and Fancy*, Warton Lecture, Oxford, 1946.

کتاب (J. M. Moore, *Herder and Coleridge* (Bern, 1951) و مقدمه عجیب

Formable Coleridge (New York, 1950) از A. A. Richards و پنج مقاله زیر را باید به

مارتین لوردر در فوق افزود: R. L. Brett, "Coleridge's

Theory of Imagination," *English Studies* 1949, ed. Sir Philip Magnus (London, 1949), pp. 75-90; James Beniger, "Organic Unity: Leibniz to Coleridge," *PMLA*, 46 (1931), 24-48; Charles Pasterson, "Coleridge's Conception of Dramatic Illusion in the Novel," *ELH*, 18 (1931), 123-37; E. L. Stahl, "Zur Theorie der Dichtung bei Coleridge im Hinblick auf Goethe," and L. A. Willoughby, "English Romantic Criticism," both in *Weltliteratur: Festgabe für Fritz Strich*, Bern, 1932. I had overlooked a good German thesis: Elisabeth Raab, *Die Grundanschauungen von Coleridges Aesthetik*, Gießen, 1934.

یادداشتها: کولریج

1. Saintsbury, *J*, 230.
2. Introduction to Everyman ed. (1906), p. x.
3. *Coleridge as Philosopher* (London, 1930), p. 117.
4. *Coleridge on Imagination* (London, 1934), p. 232.
5. "Coleridge as Critic," in *Lectures in Criticism* (New York, 1949), pp. 88, 103.
6. See the references in the Introduction to this *History*, Vol. 1, p. 3.
7. Sarah Coleridge's introduction to the 1847 ed. of *Biographia Literaria* is an able defense. For the "divine ventriloquist" see *Biographia Literaria* (BL), ed. Shawcross, 1, 103.
8. The evidence can be seen best in Sara Coleridge's ed. and in BL.
9. *Letters from the Lake Poets . . . to Daniel Stuart* (London, 1889), p. 233. Cf. *Table Talk* (Jan. 1, 1834), pp. 300-1.
10. See notes in BL, e.g. 2, 241, 313.

11. *Miscellaneous Criticism* (MC), ed. Rayson, pp. 148–9. Cf. Schiller, quoted in Vol. 1 of this *History*, p. 238.
12. MC, pp. 11, 117, 440 ff., and Rayson's notes.
13. *Shakespearean Criticism* (SC), ed. Rayson, 1, 167. Rayson's own view.
14. SC, 1, 224, with *Vienna Vorlesungen*, 3, 8. See above, p. 48.
15. Cf. H. Nidecker, "Preliminarium zur Neuausgabe der Abhandlung über Lebenstheorie [Theory of Life] von S. T. C.," *Berichte der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Basel* (pt. 3, Bäle, 1927), pp. 7–12. W. K. Pfeiler, "Coleridge and Schelling's Treatise on the Samothracian Deities," *MLN*, 52 (1937), 162–5.
16. As demonstrated in detail in my *Kant in England* (Princeton, 1931), pp. 116 ff.
17. Johann Gebhard Ehrenreich Maass, *Versuch über die Einbildungskraft*, 1792; 2d ed. 1797. Cf. with *BL*, 1, 70–3. Shawcross' notes.
18. *Philosophical Lectures* (PL), ed. Kathleen Coburn. See introduction and notes, *passim*.
19. See Adrien Bonjour, *Coleridge's "Hymn before Sunrise"* (Lausanne, 1942), for a detailed and fair examination.
20. *BL*, 1, 104.
21. See Sara Coleridge's ed. of *BL*, appendix I, p. 311, and *Specimens of the Table Talk* (TT), p. 330. Cf. the full discussion in my *Kant in England*, pp. 78 ff.
22. See e.g. *Aids to Reflection* (AR), pp. 117–9; the "Dialogue between Demosthenes and Mystes," the appendices to the *Statesman's Manual*, etc. Cf. my *Kant in England* and Elisabeth Winkelmann, *Coleridge und die Kantische Philosophie*, esp. p. 121, which differs from my present conclusions.
23. Shown in my *Kant in England*, esp. pp. 93 ff.
24. The charges of plagiarism were first made by De Quincey in *Tait's Magazine* (1839), reprinted in *Collected Writings*, ed. Masson, 2, esp. pp. 145–6; and afterward by J. F. Ferrier in *Blackwood's Magazine*, 47 (1840), 281–99.
25. SC, 1, 18–9; 2, 161, 235–8, 306; *BL*, 1, 22n., 102.
26. *Prosaïschen Jugendschriften*, ed. Minor, 1, 106–7. See p. 27 above.
27. SC, 2, 260; *Unpublished Letters* (UL), 2, 94. The editor, E. L. Griggs, wrongly identifies "Schlegel's Vorlesungen" as Friedrich Schlegel's *Philosophische Vorlesungen*, not printed until 1836–37.
28. *Anima Poetae* (AP), ed. Coleridge, p. 117, dating from 1805.
29. *BL*, 1, 187; SC, 1, 216.
30. *BL*, 1, 44; *Letters* (L.), ed. Coleridge, 2, 618.
31. *Treatise on Method* (TM), ed. Snyder, p. 2.
32. TM, p. 36.
33. *BL*, 1, 14.

34. *BL*, 2, 12.

35. *BL*, 2, 178.

36. *BL*, 2, 176; also 2, 182-3, 89-90. In *PL*, p. 114, this doctrine is ascribed to Pythagoras.

37. *BL*, 2, 253, 254-5.

38. *BL*, 2, 202. The clearest parallel not noticed before, I believe, is in Schelling's *System des transzendentalen Idealismus* (1800), *Sämtliche Werke*, 3, 626: "Es ist das Dichtungsvermögen, was in der ersten Potenz die ursprüngliche Anschauung ist, und umgekehrt, es ist nur die in der höchsten Potenz sich wiederholende produktive Anschauung, was wir Dichtungsvermögen nennen. Es ist ein und dasselbe, was in beiden tätig ist, das Einzige, wodurch wir fähig sind, auch das Widersprechende zu denken und zusammenzufassen—die Einbildungskraft." Clearly the term "first potency" suggested "primary." The distinction between unconscious perception and conscious imagination, e.g., is in *J*, 271.

39. MS quoted by Muirhead, *Coleridge as Philosopher*, p. 195.

40. *BL*, 2, 257; cf. Schiller, *Sämtliche Werke*, 28, 53; and Vol. 2 of this *History*, p. 234.

41. *BL*, 2, 246, 243.

42. E.g. *BL*, 2, 232.

43. *BL*, 2, 224.

44. There is an elaborate discussion by Clarence D. Thorpe, "Coleridge on the Sublime," in *Wordsworth and Coleridge. Studies in Honor of G. M. Harper* (Princeton, 1939), pp. 192-219.

45. Fragment printed by T. M. Raysor in *SP*, 22 (1925), 532-3.

46. *BL*, 2, 309.

47. Marginalia to Herder's *Kalligone*, in *NQ*, 10th ser. 2 (1905).

342: *UL*, 2, 117. Cf. *SC*, 2, 221; *MC*, pp. 7, 12, 148; *TT*, p. 188.

48. *SC*, 2, 178-9; *BL*, 2, 248.

49. *BL*, 2, 26, 64.

50. *BL*, 2, 227.

51. *BL*, 2, 219, 242.

52. *L*, p. 372; *BL*, 2, 18-20; *SC*, 2, 87, 230, 148; *MC*, p. 345.

53. *UL*, 2, 71. On reading for hymns cf. J. L. Lowes, *The Road to Xanadu* (Boston, 1927), pp. 73-6.

54. *PL*, p. 179.

55. *BL*, 2, 14-6. Cf. *SC*, 2, 218; 2, 17, 91; *L*, p. 372.

56. *TT*, p. 71.

57. *SC*, 2, 126; *BL*, 2, 22.

58. *MC*, p. 210.

59. *BL*, 2, 56, 68. Cf. remarks on Bowles, *L*, 2, 404.

60. *SC*, 2, 148. Cf. *BL*, 2, 59; *Fr*, p. 63.

61. *L*, 2, 197; *BL*, 2, 59; 2, 122.

62. *BL*, 2, 107; *AP*, p. 199; *L*, 2, 403-6. See also Marginalia to *Marv*.

quoted in Sara Coleridge's ed. of *BL* (1817), 1, 1, 97n. "Einbilden" in German has nothing to do with "ein," one.

63. *Literary Remains* (London, 1836), 2, 39. Based on *SC*, 2, 81. Cf. *BL*, 2, 20; *SC*, 1, 218; 2, 93–6.

64. *MC*, p. 286; *SC*, 2, 168; 1, 198; *UL*, 1, 168–9.

65. *AP*, p. 186. *BL*, 1, 167.

66. *BL*, 2, 12.

67. *SC*, 2, 36; *SC*, 1, 5; *BL*, 1, 133.

68. See John Bullitt and W. J. Bate, "The Distinctions between Fancy and Imagination in Eighteenth-Century English Criticism," *MLN*, 60 (1945), 8–15.

69. Johann Nicolaus Tetens, *Philosophische Versuche über die menschliche Natur* (modern reprint, Berlin, 1913), e.g. pp. 103, 112.

70. Schelling, *Sämtliche Werke*, 5, 386, 395; 1, 337.

71. See above, pp. 46, 102.

72. *BL*, 1, 193–4; previously pub. in *Omniana*, 2, 13; *MC*, p. 387. Cf. *L*, 1, 403.

73. *MC*, p. 38.

74. *SC*, 1, 166. Cf. 2, 78.

75. *AP*, p. 10; *PL*, p. 309; *TM*, p. 25.

76. *TM*, p. 83.

77. *BL*, 2, 220, 255.

78. *MC*, pp. 149–50.

79. *BL*, 2, 22–3.

80. *BL*, 2, 103. Suggested by Bacon, *Advancement of Learning*, II, v, 3.

81. *MC*, pp. 320–1.

82. *BL*, 2, 103.

83. *BL*, 2, 11.

84. *BL*, 2, 104–5.

85. *BL*, 2, 42. Cf. p. 68 for requirement of passion, and *Inquiring Spirit*, p. 207.

86. *SC*, 1, 206; *BL*, 2, 30. Cf. *SC*, 2, 78. Cf. p. 103.

87. *L*, p. 374; *SC*, 1, 218, 96. Cf. 2, 136–7; *BL*, 2, 43.

88. *SC*, 1, 209.

89. *BL*, 2, 28.

90. *Inquiring Spirit*, p. 193. *BL*, 2, 39, 44. Marginalia to R. P. Knight's *Analytical Inquiry into the Principles of Taste*, published by E. A. Shearer in *Huntington Library Quarterly*, 1 (1937), 73. There is some doubt whether these notes are by Wordsworth or Coleridge.

91. *SC*, 2, 15, from Herder's *Kalligone*. *SC*, 2, 103; *AP*, p. 5.

92. *SC*, 1, 209.

93. *PL*, pp. 141, 179.

94. *BL*, 2, 11.

95. *SC*, 2, 60.

96. *MC*, 1, 103.
 97. *MC*, 1, 161; *CL*, 2, 67; *BL*, 2, 11.

98. *TT*, pp. 48, 264.

99. *BL*, 2, 51, 53.

100. *MC*, pp. 337-8.

101. *BL*, 2, 9-11; *SC*, 1, 223.

102. *SC*, 1, 205.

103. *UL*, 2, 128.

104. *BL*, 2, 12, 14.

105. *SC*, 1, 50.

106. *SC*, 2, 131; 1, 215; 2, 73-4.

107. *BL*, 2, 18; *SC*, 1, 213.

108. *BL*, 2, 95, 102.

109. *MC*, p. 217. Similarly, modern prose style is called "marbles in a bag which touch without adhering" (*TT*, p. 248).

110. *PL*, p. 290; *BL*, 1, 11.

111. *PL*, p. 290.

112. *TT*, pp. 259, 264-5.

113. *MC*, p. 89.

114. *MC*, p. 93.

115. *BL*, 2, 18.

116. *MC*, pp. 88-9; *SC*, 2, 108.

117. *SC*, 1, 133, 234.

118. *MC*, pp. 42-3.

119. *SC*, 1, 221, 231; 2, 261; *MC*, pp. 88-9. The comparison comes from A. W. Schlegel, Vienna, 1, 7.

120. *BL*, 1, 15.

121. *MC*, p. 152.

122. *SC*, 1, 73, 77-8; *MC*, p. 43; *SC*, 2, 16, 209.

123. *BL*, 2, 56; *SC*, pp. 127-8, 204-5.

124. *PL*, p. 442 (Miss Coburn's note); *SC*, 1, 200.

125. *SC*, 2, 9.

126. *MC*, p. 44. Also *SC*, 2, 130.

127. *MC*, p. 300.

128. *L.*, 2, 645.

129. *BL*, 2, 33.

130. *BL*, 2, 101; *MC*, p. 50.

131. *BL*, 2, 101-2.

132. *BL*, 2, 106-7.

133. *SC*, 1, 72, 137; 2, 33.

134. *BL*, 2, 33n., 139.

135. *BL*, 2, 259. This passage paraphrases Schelling's *Oration*, *Werke*, 7, 301. Cf. p. 76 above.

136. *Fr.*, p. 328.

137. *MC*, p. 43.

138. *BL*, 2, 47.
 139. Marginalia in *Revue de littérature comparée*, 7 (1927), 129.
 140. Coleridge on *Logic and Learning (LL)*, p. 136; *AR*, 119n.; *Fr.*, 345; *BL*, 2, 259.
 141. *MC*, p. 31.
 142. *Statesman's Manual*, p. 230.
 143. *AR*, p. 173n.; *MC*, p. 99.
 144. *Statesman's Manual*, p. 230.
 145. *AR*, p. 173n.; *MC*, p. 99.
 146. *MC*, pp. 28-9.
 147. *Fr.*, p. 315.
 148. *BL*, 2, 120.
 149. *MC*, p. 436; *SC*, 1, 212.
 150. *BL*, 1, 15.
 151. *BL*, 2, 67-8.
 152. *MC*, pp. 244 ff., 277 ff.
 153. *SC*, 2, 103, 121-2, 137-8, 184, 190; also 1, 38; on Gaunt see *SC*, 1, 149, 153; 2, 184.
 154. *BL*, 1, 189, 74; *LL*, p. 126.
 155. *BL*, 2, 16-7.
 156. *L.*, 1, 404.
 157. See Vol. 1 of this work, p. 149.
 158. *BL*, 2, 6.
 159. *BL*, 2, 189.
 160. Comments on Knight, in *Huntington Library Quarterly*, 1 (1937), 83. Cf. n. 90 above.
 161. *Ibid.*, pp. 81, 84.
 162. *MC*, p. 323.
 163. *MC*, p. 373. This refers to Lewis' *Monk*.
 164. *BL*, 2, 107.
 165. *BL*, 2, 109. Schopenhauer uses the term "ventriloquism" with exactly the reverse meaning. See above, p. 310.
 166. *AP*, p. 166; *TT*, p. 332. *AP*, p. 167.
 167. *MC*, pp. 344-5.
 168. Eg. *SC*, 2, 18; *BL*, 2, 161; *SC*, 1, 226; 2, 192. The term "interesting" comes from Friedrich Schlegel. See above, p. 11.
 169. *SC*, 1, 205-6.
 170. *SC*, 1, 196. Coleridge here paraphrases Reynolds' paper, *Idler*, No. 82.
 171. *MC*, pp. 170, 166.
 172. *BL*, 2, 109; *TT*, p. 312; *MC*, p. 44n. Beaumont and Fletcher are called the "most lyrical of our dramatists."
 173. *BL*, pp. 106-7; *SC*, 1, 139, 147.
 174. *SC*, 1, 226; *BL*, 2, 11.
 175. *SC*, 1, 138, 142. This etymology occurs in F. Creuser's *Symbolik*

- (2d ed. 1819, p. 46) with references to Scheidius and Lennep.
176. *SC*, 1, 138, 142.
177. *MC*, p. 342.
178. *BL*, 2, 163-4.
179. *MC*, p. 179; *SC*, 2, 216, 73; 1, 203.
180. Published by T. M. Raynor in *SP*, 22 (1925), 531. As *Erwin* was published in 1815, the note must be later.
181. *MC*, p. 7; *SC*, 1, 196-7; 2, 265; *PL*, p. 291; *Inquiring Spirit*, p. 152.
182. *SC*, 1, 176; 2, 262.
183. *MC*, p. 165.
184. *BL*, 2, 209.
185. *SC*, 1, 144. Cf. 2, 140; *SC*, 2, 125. Similarly "Shakespeare is of no age. His is not the style of the age." *TT*, p. 311.
186. *MC*, p. 168.
187. *L*, pp. 425-7; *UP*, 1, 163-5; *Inquiring Spirit*, pp. 152-3; *L*, p. 515; *UL*, 2, 175-6.
188. *L*, p. 426.
189. *BL*, 1, 159. Coleridge seems not to be acquainted with the *Nibelungen* or any of the chivalric romances. In Göttingen he read the *Minneliedern* (*BL*, 1, 150).
190. *MC*, pp. 27-8. *Iwein and Gawain* is retold after Risson. *MC*, pp. 15-6.
191. *MC*, pp. 145-57, 24-6, 22-4, 26-7. Petrarch is briefly discussed in *PL*, pp. 292-4, and frequently quoted, e.g. *AP*, pp. 262-3; *BL*, 1, 151; *Fr*, pp. 42-3. Coleridge had a remarkable knowledge of Petrarch's Latin works.
192. The evidence of Coleridge's knowledge and indebtedness is, however, very slight. See R. W. Babcock, *The Genesis of Shakespeare Idolatry* (Chapel Hill, 1931), pp. 233-9.
193. *SC*, 1, 25.
194. *SC*, 1, 26.
195. See above, pp. 20, 27.
196. *SC*, 1, 37.
197. *SC*, 1, 30.
198. *SC*, 1, 47.
199. *SC*, 1, 233.
200. *SC*, 1, 49. See, however, A. C. Bradley's attempt to justify Coleridge's phrase, though he does not quite agree with it, in *Shakespearean Tragedy* (London, 1904), pp. 209 ff., esp. p. 228n.
201. *MC*, pp. 145-57, 157-98, 218.
202. *MC*, pp. 130, 126.
203. *BL*, 2, 110, 112.
204. *L*, pp. 684-8 (A letter to C. A. Tulk, 1818). See R. B. McDerry, "Coleridge on Blake's Songs," *MLQ*, 9 (1948), 298-302.

209. On Browne's *Hydrotophia*, *MC*, p. 271 (a letter dating from 1803). Cf. Hazlitt's sound criticism in Howe, pp. 6, 330-1. "What is Lear?—It is storm and tempest" (*MC*, p. 430.—undated).

206. *BL*, 2, 12, 13.

کتاب‌شناسی: هزلت، لم، کینس

نقل قول از آثار هزلت از جاب زیر است:

The Complete Works, ed. P. P. Howe, 21 vols. London, 1930 (cited as Howe).

دو شرح حال خوب از او در این قرن نوشته شده است:

P. P. Howe (London, 1922; later ed. 1949) and Catherine Macdonald Mullan, *Born under Saturn*, New York, 1944.

بهترین بحث دربارهٔ نظریاتی او در این کتاب یافت می‌شود:

Elisabeth Schneider's *The Aesthetics of William Hazlitt*, Philadelphia, 1933.

مقاله زیر دارای مطالب مهمی است:

John Bullitt, "Hazlitt and the Romantic Conception of 'imagination,'" *PQ*, 24 (1945), 343-61.

در جنگ زیر مقاله جالبی از هزلت نقل شده است:

Criticism: The Major Texts, ed. W. J. Bate (New York, 1952), pp. 281-82.

این مقاله به زبان چک: Karel Štřpaník's *W. H. jako literární kritik*

مقالاتی که Garrod و Ker و Saintsbury و Virginia Woolf نوشته‌اند اهمیت چندانی ندارند.

آثار لم از جابهای زیر نقل شده است: *Wares*, ed. Thomas Hutchinson (Oxford, 1924). Vol. 1, entitled *Miscellaneous Prose, Elia, Last Essays of Elia; and the Letters*, ed. E. V. Lucas, 3 vols. London, 1935 (cited as *Letters*).

در کتابهای معیار دربارهٔ لم نوشته E. V. Lucas و Denis Quigley به نظریات انتقادی او چندان توجهی نشده است. E. M. W. Tillyard در مقدمهٔ کوتاهش بر گلشن نقد ادبی لم اظهار نظریاتی جالبی کرده است.

Lamb's Literary Criticism, Oxford, 1923.

نامه‌های کینس را در جاب زیر نقل کرده‌ام:

Letters, ed. M. B. Forman, 4th ed., Oxford, 1952 (cited as *Letters*);

و مقاله‌های کینس را از:

The Complete Works, ed. H. B. Furman (London, 1904), vol. 3.

در کتاب زیر در مورد نقد گئیس موندند.

Clarence D. Thorpe, *The Mind of John Keats* (Oxford, 1926); and James R. Caldwell, *John Keats' Family* (Ithaca, N.Y., 1945).

در تألیف زیر جز حاوی مطالب هادلی است.

Walter J. Bates, *Negative Capability* (Cambridge, Mass., 1940); and C. D. Thorpe, "Keats and Hazlitt" in *PMLA*, 62 (1947), 487-502.

یادداشتها: عزت، لم، گئیس

1. Howe, 3, 167.
2. *Ibid.*, 11, 32-3; 7, 115; 16, 123.
3. *Ibid.*, 1, 150.
4. *Ibid.*, 16, 123. For a fuller discussion of Hazlitt's relations to Kant see my *Kant in England* (Princeton, 1931), 164-71.
5. Howe, 16, 110, 137.
6. *Ibid.*, pp. 134-35.
7. *Ibid.*, p. 115.
8. *Ibid.*, 4, 171.
9. E.g. *ibid.*, 1, 48, 88; 6, 340n.; 9, 255n.; 19, 206.
10. *Ibid.*, 16, 58-9, 76-7. On Saemdhall see above, p. 248.
11. *Ibid.*, 4, 171.
12. *Ibid.*, 9, 5.
13. *Table Talk*, August 6, 1832, p. 192.
14. *Oxford Lectures on Poetry* (Oxford, 1909), p. 105.
15. In introduction to *Lamb's Literary Criticism* (Oxford, 1923), p. ix.
16. *Letters*, 1, 245-6.
17. *Ibid.*, 1, 257. The allusion is to *Othello*, iv, iii, 137-40.
18. *Works*, ed. Hutchinson, p. 127.
19. *Ibid.*, pp. 650-1.
20. *Ibid.*, p. 677.
21. *Ibid.*, pp. 704-7.
22. For details see Robert D. Williams, "Antiquarian Interest in Elizabethan Drama before Lamb," *PMLA*, 57 (1938), 131; and Welles, *Rise*, esp. pp. 99-101.
23. Hutchinson, pp. 59, 65.
24. *Ibid.*, pp. 63-4.
25. *Ibid.*, pp. 737 ff., esp. p. 743.
26. *Ibid.*, p. 259.
27. *Ibid.*, p. 70.
28. *Letters*, 1, 362.

29. *Ibid.*, p. 285.
30. Hutchinson, pp. 95-6, in essay on Hogarth (1811).
31. *Letters*, 2, 437, 436, 411, 137.
32. *Ibid.*, 1, 136-7, 240, 239.
33. Hutchinson, p. 366.
34. Howe, 3, 175.
35. *Ibid.*, 6, 301-2.
36. *Ibid.*, 6, 70.
37. *Ibid.*, 11, 64; 6, 96; 3, 113.
38. *Ibid.*, 3, 87.
39. *Ibid.*, 3, 18.
40. *Ibid.*, 9, 81.
41. *Ibid.*, 6, 342.
42. *Ibid.*, pp. 38, 262, etc.
43. *Ibid.*, p. 39.
44. *Ibid.*, pp. 42-3.
45. *Ibid.*, pp. 51, 320.
46. *Ibid.*, 11, 84, 179.
47. *Ibid.*, 6, 235.
48. *Ibid.*, p. 247.
49. *Ibid.*, pp. 199, 254.
50. *Ibid.*, 3, 97.
51. *Ibid.*, p. 70.
52. "Eloisa to Abelard," line 160. *Rape of the Lock*, Canto II, line 64.
53. Howe, 6, 340-1. Hazlitt quotes a letter by Coleridge written to an unknown correspondent, dated March 10, 1804, which had been published in *Blackwood's Magazine*, 6 (1819), 197-8. Cf. Coleridge, *Miscellaneous Criticism*, ed. T. M. Raysor (London, 1936), esp. p. 271.
54. Howe, 8, 208.
55. *Ibid.*, 7, 308.
56. *Ibid.*, 20, 262-3, 391.
57. *Ibid.*, 6, 39.
58. *Ibid.*, 20, 387.
59. *Ibid.*, 18, 215-6.
60. *Ibid.*, 3, 145.
61. *Ibid.*, 9, 44-5.
62. *Ibid.*, 3, 1-2; 9, 43.
63. *Ibid.*, 3, 5.
64. *Ibid.*, 4, 58.
65. *Ibid.*, 11, 308, 236.
66. *Ibid.*, 4, 151; 3, 4. Is "other" a misprint for "our"?
67. *Ibid.*, p. 3; 20, 211.
68. *Ibid.*, pp. 300, 298.
69. *Ibid.*, 19, 77.
70. Esp. *ibid.*, 8, 317 ff.; 18, 77 ff.; 20, 302 ff.

71. *Ibid.*, pp. 297, 303-5. Cf. 12, 44 ff., for attack on abstraction.
72. *Ibid.*, 4, 77-8.
73. *Ibid.*, 5, 50, 48, 47; 8, 42.
74. *Ibid.*, 8, 44; 5, 53.
75. *Ibid.*, 12, 319-20.
76. *Ibid.*, 16, 401.
77. *Ibid.*, 5, 155.
78. *Ibid.*, 6, 128.
79. *Ibid.*, 4, 271.
80. *Ibid.*, p. 74.
81. *Ibid.*, 12, 290.
82. *Ibid.*, 6, 109. Cf. 16, 8-9.
83. *Ibid.*, 19, 75.
84. *Ibid.*, 8, 82-3.
85. *Ibid.*, 4, 75; 12, 331.
86. *Ibid.*, 9, 45.
87. *Ibid.*, 5, 12.
88. *Ibid.*, 16, 136.
89. *Ibid.*, 6, 8, 15.
90. *Ibid.*, pp. 63-4.
91. *Ibid.*, p. 50.
92. *Ibid.*, p. 320.
93. *Ibid.*, 16, 43-4.
94. *Ibid.*, 4, 180.
95. *Ibid.*, 5, 217; 20, 401.
96. *Othello*, I, iii, 94-6. Quoted by Hadlitt himself, *Howe*, 4, 205.
97. *Howe*, pp. 228, 233.
98. *Ibid.*, pp. 232, 237.
99. *Ibid.*, p. 320.
100. *Ibid.*, p. 207, 209.
101. *Ibid.*, 16, 5-6; cf. 6, 106.
102. *Ibid.*, 16, 218; 5, 96.
103. *Ibid.*, 16, 212.
104. *Ibid.*, 18, 305.
105. *Ibid.*, 19, 29.
106. *Ibid.*, 6, 175, 180.
107. *Ibid.*, p. 189.
108. *Ibid.*, 5, 9.
109. *Ibid.*, 4, 161. Cf. 18, 5, 7.
110. *Ibid.*, 5, 82-3.
111. *Ibid.*, 16, 19-20.
112. *Ibid.*, 6, 35-6.
113. *Ibid.*, p. 150.
114. *Ibid.*, pp. 33, 38.
115. *Ibid.*, p. 247.

116. *Ibid.*, 16, 76; 6, 35; 16, 79.
117. Elisabeth Schneider's *The Aesthetics of William Hazlitt* contains an appendix on Hazlitt's reading.
118. J. M. Robertson, *Essays towards a Critical Method* (London, 1889), p. 81.
119. *Ibid.*, 6, 268-9.
120. *Ibid.*, 4, 358-60.
121. *Ibid.*, 11, 70, 73-6.
122. *Ibid.*, 16, 266, 270, 280.
123. *Ibid.*, 9, 244-5; 18, 368n; 16, 269; 8, 254-5.
124. *Ibid.*, 11, 178-83. On the "Occult" school of criticism see 8, 223-4; 17, 318.
125. *Ibid.*, 6, 192.
126. *Ibid.*, 4, 233.
127. *Ibid.*, 16, 6.
128. *Ibid.*, 5, 283.
129. *Ibid.*, 8, 224-5.
130. The essays and marginalia can be found in Vol. 3 of H. B. Forman's *Complete Works* (1900-01). To these must be added those in *Keats' Shakespeare*, ed. Caroline Spurgeon, Oxford, 1929.
131. See full discussion by C. D. Thorpe, "Keats and Hazlitt," *PMLA*, 62 (1947), 387-502. Keats's copy of Hazlitt's *Characters* is in the Harvard Library. Text in Amy Lowell's *John Keats* (Boston, 1925), 2, 387-90. The other references are to *Letters*, pp. 79, 309, 106, 56, 23.
132. *Letters*, p. 71 (Dec. 21, 1817).
133. *Ibid.*, p. 95 (Feb. 3, 1818).
134. *Ibid.*, p. 307 (August, 1820).
135. *Ibid.*, p. 131 (April 9, 1818).
136. *Ibid.*, p. 107 (Feb. 27, 1818).
137. *Ibid.*, pp. 222-3 (Oct. 9, 1818).
138. *Works*, ed. Forman, 3, 236.
139. Lines 199-202, 148-9.
140. *Letters*, p. 227 (Oct. 27, 1818). I adopt the emendation "informing" instead of "in for—" as suggested by G. Braumont in *TLS*, Feb. 27, 1938.
141. *Works*, 2, 240.
142. Benjamin Bailey's letter to Lord Houghton, May 7, 1849. Quoted by W. J. Bate, *The Stylistic Development of Keats* (New York, 1945), p. 31.
143. *Works*, 3, 230.
144. *Letters*, p. 67 (Nov. 22, 1817).

کتاب شناسی: مادام دوستان و شانویریان

دربارۀ نقد فرانسوی، گذشته از Machiels و Brunière و Mustoxidi و Van Tieghem، مذکور در حد اول، ص ۳۷ نیز کتاب زیر را ببینید که فضولی دربارۀ مادام دوستان و شانویریان دارد:

Irving Babbitt, *The Masters of Modern French Criticism* (Boston, 1912).

دربارۀ منتقدان دوران امپراتوری

Sainte-Beuve, "M. de Féletz, et la critique littéraire sous l'Empire," *Causeries du lundi* (1850), Vol. I.

ملاقات زوفروا در کتاب زیر تجدید حیات شده اند:

Cours de la littérature dramatique, 5 vols. 2d ed. Paris, 1823.

بعضی قول از آهایر اساس تاریخ شماره ای اثر (*Journal des débats*) (cited as *Débats*) است که در آن چاپ شده اند. دربارۀ زوفروا کتاب زیر را ببینید که ترجمه بیسن از حد از او تمجید می کند و بی بر روی حد عالی است.

Charles Marc Des Granges, *Geoffroy et la critique dramatique sous le Consulat et l'Empire*, Paris, 1897 (cited as Des Granges).

بعضی قول از آمار مادام دوستان از چاپ زیر است:

Œuvres Complètes, 17 vols. Paris, 1820 (cited as *Œuvres*).

در جهان شرح حالهای متعددی که دربارۀ او نوشته شده، دو کتاب زیر از همه مفصلترند:

David Glass Lang, *Madame de Staël. La Vie dans l'œuvre (1766-1800)* (Paris, 1924) and *Madame de Staël. La Seconde vie (1800-1807)* (Paris, 1928). Also, Comtesse Jean de Pange, *Auguste Guillaume Schlegel et Madame de Staël*, Paris, 1938.

Oskar Walzel, "Frau von Staëls" + در مورد منابع کتاب دربارۀ آلمان:

Buch de l'Allemagne und W. Schlegel," in *Forschungen zur neueren Literaturgeschichte. Festgabe für Richard Heinzel* (Weimar, 1898), pp. 175-334; and Gertrude Emma Jarck, "The Indebtedness of Madame de Staël to A. W. Schlegel," *JEGP*, 10 (1911), 499-534.

مؤلف کتاب زیر از یافتن هرگونه رابطه ای باز مانده است:

Jean Gibelin, *L'Esthétique de Schelling et l'Allemagne de Madame de Staël* (Paris, 1934).

در این کتاب هم خواهر داستان نقل شده است:

Comtesse Jean de Pange, *Madame de Staël et la découverte de l'Allemagne* (Paris, 1929).

Edmond Egli, *Le Débat romantique en France 1813-1830*, Vol. I (1813-16) Paris, 1933.

بررسیهای دیگری که در این زمینه شده

Gertrude Emma Jack, *Madame de Staël and the Spread of German Literature*, New York, 1915; Robert Calvin Whatford, *Madame de Staël's Literary Reputation in England*, Urbana, Ill., 1918; Ian Allan Henning, *L'Allemagne de Madame de Staël et la polemique romantique*, Paris, 1929; Carlo Pellegrini, *Madame de Staël: il gruppo cosmopolita di Coppet: influenza delle sue idee critiche*, Firenze, 1958.

نقل قول از آثار شاتوبریان از این جاهاست:

Œuvres complètes (25 vols, Paris, 1836), and *Mémoires d'outre tombe*, ed. E. Biré and P. Moreau, 6 vols. Paris, 1947.

از جمله آثار متعدد درباره او، کتاب سینتو هور بارو است

Sainte-Beuve, *Chateaubriand et son groupe littéraire* (2 vols, 1849).

در کتاب زیر نیز به بحث ادبی او توجه شده است

Hubert Giliot, *Chateaubriand. Ses idées: son action: son œuvre* (Paris, 1934).

بعضی‌های خاص در آثار زیر مورد بحث قرار گرفته اند:

Meta Helena Miller, *Chateaubriand and English Literature*, Baltimore, 1925; and Carlos Lynes, "Chateaubriand—Critic of the French Renaissance," *PMLA*, 62 (1947), 422-35.

یادداشتها: مادام دوستان و شاتوبریان

1. Spendhal, *Racine et Shakespeare*, ed. P. Martino (Paris, 1932), I, 141. Similar passages in *Courrier anglais*, ed. H. Martineau (Paris, 1933), I, 20; 3, 134.

2. *Débats*, January 24, 1804; February 16, 1805: "le bon goût, la saine morale, et les bases éternelles de l'ordre social." Quoted by Des Granges, *Geoffroy*, pp. 173, 176.

3. *Débats*, January 25, 1804; October 11, 1803. Des Granges, pp. 179, 168.

4. *Débats*, January 23 and 29, 1805. Des Granges, pp. 169-70. *Débats*, June 26, 1807: "les fripons sont dans la société, et la vertu règne sur le théâtre." Des Granges, p. 166.

5. *Année littéraire* (1783), I, lettre 3. Des Granges, pp. 70-1.

6. *Débats*, April 11, 1803: "un amas de folies"; September 21, 1800: "une série d'absurdités"; June 4, 1804: "ce monument de la barbarie anglaise"; *ibid.*: "un Horatien emprisonné dans des vêtements euro-

poems." Des Granges, pp. 327-8.

7. *Amour littéraire* (1801), 1. No. 18, Des Granges, pp. 88-9.

8. *Débats*, January 3, 1804; August 27, 1801. *La Surprise de l'amour* is the title of one of Marivaux's comedies, Des Granges, pp. 273, 369.

9. *Amour littéraire* (1787), 2, lettre 1, Des Granges, p. 36.

10. *Œuvres* (1820), 4, 25: "L'influence de la religion, des mœurs et des lois sur la littérature, et quelle est l'influence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois."

11. *Ibid.*, pp. 4-5, 258.

12. *Ibid.*, p. 196: "La tristesse passionnée des habitants d'un climat nébuleux"; p. 259: "l'image de la fraîcheur, des bois touffus, des ruisseaux limpides . . . l'ombre bienfaisante qui doit les préserver des brûlantes ardeurs du soleil."

13. *Ibid.*, pp. 85, 104, 126, 129.

14. *Ibid.*, pp. 87-8.

15. *Ibid.*, p. 248.

16. *Ibid.*, pp. 284, 308: "un assez grand nombre de poètes anglais s'écarta du caractère national, pour imiter les Italiens."

17. *Ibid.*, p. 242: "L'Arioste est le premier peintre, et par conséquent peut-être le plus grand poète moderne."

18. *Ibid.*, p. 282.

19. *Ibid.*, p. 300: "caricatures populaires."

20. *Ibid.*, pp. 300-1.

21. *Ibid.*, p. 315: "cette sombre imagination . . . est cependant la couleur générale de la poésie anglaise."

22. *Ibid.*, p. 395: "tous les genres de volupté de l'âme."

23. *Ibid.*, p. 397: "Il n'a rien découvert, mais il a tout enflammé."

24. *Ibid.*, p. 31: "La vertu devient alors une impulsion involontaire, un mouvement qui passe dans le sang."

25. *Ibid.*, p. 404: "c'est l'homme alors qu'il peut sauver l'innocence, c'est l'homme alors qu'il peut renverser le despotisme, c'est l'homme enfin lorsqu'il se consacre au bonheur de l'humanité."

26. *Ibid.*, p. 311: "dans le siècle du monde le plus corrompu."

27. *Ibid.*, p. 498n.

28. Fontanes' review in *Œuvres* (Paris, 1850), 2, 160-205, originally in *Mercure de France*, 1800. For Chateaubriand's review see n. 66 below.

29. In *Magasin encyclopédique*, 5 (1799), 44-65, 214-35; reprinted in Wilhelm von Humboldt, *Gesammelte Schriften* (Berlin, 1904), 3, 1-29.

30. These articles are described and the relationship discussed in *my Kant in England* (Princeton, 1931), pp. 143-58.

31. Friedrich Schlegel, *Neue philosophische Schriften*, ed. J. Körner (Frankfurt, 1935), pp. 223-57, contains notes (in French) of a private lecture for Madame de Staël.

32. *Œuvres*, 10, 404; 11, 100; 10, 462-63. A more extended list of parallelisms in Walzel's article, quoted in bibliography.

33. Œuvres, 10, 274: "La poésie des anciens est plus pure comme art, celle des modernes fait verser plus des larmes." 10, 276: "la poésie des Germains . . . se sert de nos impressions personnelles pour nous enrouvoir: le génie qui l'inspire s'adresse immédiatement à notre cœur."

34. Cf. Œuvres, 10, 299-300; 11, 45: "Depuis quelque temps on a prétendu que pleurer ou rire ne prouve rien, en faveur d'une tragédie, ou d'une comédie; je suis loin d'être de cet avis." See 11, 48 on comic theory; 11, 136: "Partisan d'un goût simple et quelquefois même d'un goût rude."

35. Ibid., 10, 217, on Wieland; 11, 45, on Kotzebue; 11, 2 ff., on Werner.

36. Dora Hensler, *Lebensnachrichten* (Hamburg, 1838-39), 1, 379: "Er kann es nicht einmal vor dem Drucke eingesehen haben." Letter of Jan. 25, 1814.

37. Œuvres, 11, 133: "La description animée des chefs-d'œuvre."

38. Ibid., 10, 210, 303-4.

39. Ibid., p. 209.

40. Ibid., p. 234: "On ne peut donner de la vie aux objets de l'art que par la connaissance intime du pays et de l'époque dans laquelle ils ont existé. . . en s'aidant à la fois de l'imagination et de l'étude, on récompense le temps, et l'on refait la vie."

41. Ibid., pp. 247-8: "Il faut avoir une âme que la tempête ait agitée, mais où le ciel soit descendu pour ramener le calme."

42. Ibid., pp. 446, 447.

43. Ibid., pp. 470-1; 484-5; 496-8.

44. E.g. "Die Braut von Korinth," "Der Gott und die Bajadere," "Der Fischer," "Der Zauberlehrling."

45. Œuvres, p. 544: "Le délire de l'esprit." 10, 306: "Le cauchemar de l'esprit."

46. Ibid., 11, 89 ff., 93 ff.

47. Ibid., p. 94: "Paresse de cœur."

48. Ibid., p. 101: "Il faut, dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen."

49. Ibid., p. 107. Cf. Fernand Baldensperger, "Le Songe de Jean Paul dans le romantisme français," *Alfred de Vigny* (Paris, 1912), pp. 159-76. See also Albert Réguin, "Le Songe de Jean Paul et Victor Hugo," *Revue de littérature comparée*, 14 (1934), 703-13.

50. Œuvres, 11, 97-8, 50 ff.

51. Ibid., p. 2: "le premier des écrivains dramatiques de l'Allemagne." On *Attila* see 11, 11-12.

52. Ibid., pp. 18-22.

53. Ibid., 10, 200: "Il faut . . . que le Français soit religieux, et que l'Allemand soit un peu mondain."

54. Ibid., p. 218: "L'originalité nationale vaut mieux, et l'on devait,

tout en reconnaissant Wieland pour un grand maître, souhaiter qu'il n'eût pas de disciples."

55. *Ibid.*, p. 276: "La littérature romantique est la seule qui soit susceptible encore d'être perfectionnée, parce qu'ayant ses racines dans notre propre sol, elle est la seule qui puisse croître et se vivifier de nouveau; elle exprime notre religion; elle rappelle notre histoire."

56. *Ibid.*, p. 304: "Un poème épique n'est presque jamais l'ouvrage d'un homme, et les siècles mêmes, pour ainsi dire, y travaillent . . . les personnages du poème épique doivent représenter le caractère primitif de la nation."

57. *Ibid.*, pp. 340-1: "Rien ne serait donc plus absurde que de vouloir à cet égard imposer à toutes les nations le même système."

58. *Ibid.*, pp. 425, 426. On "Braut von Korinth" see *ibid.*, pp. 312, 483, 525.

59. *Ibid.*, 11, 33: "Il faut pour la tragédie, des sujets historiques ou des traditions religieuses qui réveillent de grands souvenirs dans l'âme des spectateurs."

60. *Ibid.*, p. 81: "Pourquoi les écrivains dramatiques n'essaieraient-ils pas aussi de réunir dans leurs compositions ce que l'acteur a su bien amalgamer par son jeu?"

61. *Ibid.*, p. 145: "Les nations doivent se servir de guide les unes aux autres . . . On se trouvera donc bien en tout pays d'accueillir les pensées étrangères; car, dans ce genre, l'hospitalité fait la fortune de celui qui reçoit."

62. Reprinted in Egli, *Le Débat romantique*, pp. 217-40.

63. *Tag- und Jahreshefte* (1804); *Werke*, 30, 134: "Jenes Werk über Deutschland . . . ist als ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die chinesische Mauer antiquierter Vorurteile, die uns von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lücke durchbrach." Other less favorable letters and conversations are quoted in Henning, *L'Allemagne de Madame de Staël* (Paris, 1929), pp. 241 ff.

64. Jean Paul's review in *Heidelberger Jahrbücher* (1813), reprinted in *Kleine Bücherschau*, ed. Berend, *Sämtliche Werke*, 16. Carlyle translated the Jean Paul review for *Fraser's Magazine* (1850), reprinted in *Works*, Centenary ed., 16, 476-502.

65. *Deutsche Worte über die Ansichten der Frau v. Staël von unserer poetischen Litteratur in ihrem Werk über Deutschland* (Heidelberg, 1814), 250 pp.

66. Ostensibly a letter to Fontanes in *Mercur de France*, December 22, 1800; *Œuvres*, 13, 289-315. Also in *Correspondance Générale*, ed. Louis Thomas (Paris, 1912), 1, 23-43.

67. *Œuvres*, 13, 290: "Vous n'ignorez pas que ma folie est de voir Jésus-Christ partout, comme Madame de Staël la *perfectibilité*."

68. *Ibid.*, 11, 15: "La religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux let-

tres."

69. *Ibid.*, pp. 279 ff. (*Génie*, Pt. 2, Bk. II, chs. 2 ff.).

70. *Ibid.*, p. 342: "C'est la chrétienne réprouvée, c'est la pécheresse tombée vivante entre les mains de Dieu" (*Génie*, Pt. 2, Bk. III, ch. 3).

71. *Ibid.*, 12, 222: "Que l'incrédulité est la principale cause de la décadence du goût et du génie" (*Génie*, Pt. 3, Bk. IV, ch. 5). 12, 229-30: "Aussi le dix-huitième siècle diminue-t-il chaque jour dans la perspective, tandis que le dix-septième semble s'élever à mesure que nous nous en éloignons; l'un s'affaïssit, l'autre monte dans les cieux" (*Génie*, Pt. 3, Bk. IV, ch. 5).

72. *Ibid.*, p. 17: "C'est au christianisme que Bernardin de Saint-Pierre doit son talent pour peindre les scènes de la solitude" (*Génie*, Pt. 2, Bk. IV, ch. 3).

73. *Ibid.*, 11, 317-20; 12, 66-102 (*Génie*, Pt. 2, Bk. II, ch. 10; Bk. V, chs. 1-4).

74. In *Chateaubriand et son groupe littéraire*, ed. M. Allem (Garnier ed.), 1, 257 ff. (Treizième leçon).

75. *Œuvres*, 11, 318: "L'œuvre le plus parfait du génie inspiré par la religion." Cf. Voltaire's similar view, Vol. 1 of this work, p. 45.

76. *Ibid.*, 12, 101. On the influence of Lowth cf. Madeleine Dempsey, *A Contribution to the Study of the Sources of the Génie du Christianisme*, Paris, 1928.

77. *Œuvres*, 17, 277: "D'abandonner la petite et facile critique des défauts pour la grande et difficile critique des beautés" (*Mélanges littéraires*).

78. *Ibid.*, p. 53: "Écrire est un art. . . cet art a nécessairement des genres, et chaque genre a des règles. . . Racine, dans toute l'excellence de son art, est plus naturel que Shakspeare; comme l'Apollon, dans toute sa divinité, a plus les formes humaines qu'une statue grossière de l'Égypte."

79. On *beau idéal* see *ibid.*, 11, 322-3 (*Génie*, Pt. 2, Bk. II, ch. 11). On "La belle nature": e.g. 10, 3 (Preface to *Atala*): "Peignons la nature, mais la belle nature: l'art ne doit pas s'occuper de l'imitation des monstres." On taste: 17, 34, review of Young (*Mélanges*): "Le goût est le bon sens du génie; sans le goût, le génie n'est qu'une sublime folie." On rules: 14, 47 (preface to 3d ed. of *Les Martyrs*): "La règle des trois unités, par exemple, est de tout temps, de tout pays, parce qu'elle est fondée sur la nature."

80. *Ibid.*, 14, 25 (preface to 3d ed. of *Les Martyrs*): "Je ne veux rien changer, rien innover en littérature; j'adore les anciens; je les regarde comme nos maîtres; j'adopte entièrement les principes posés par Aristote, Horace et Boileau."

81. *Ibid.*, 12, 70-1 (*Génie*, Pt. 2, Bk. V, ch. 2).

82. *Ibid.*, 11, 259-60: "Nous sommes persuadé que les grands écrivains ont mis leur histoire dans leurs ouvrages. On ne peint bien que

son propre cœur, en l'attribuant à un autre; et la meilleure partie du génie se compose de souvenirs" (*Génie*, Pt. 2, Bk. 1, ch. 3).

83. *Ibid.*, 12, 37-8: "Milton lui-même avait partagé cet esprit de perdition" (*Génie*, Pt. 2, Bk. IV, ch. 9). 11, 159 (Pt. 2, Bk. 1, ch. 3). 11, 318-9 (Pt. 2, Bk. II, ch. 10).

84. *Mémoires d'outre tombe*, 2, 202-3: "Une famille de René poètes et de René prosateurs a pullulé."

85. *Ibid.*, 6, 295: "Elle ne chantera quand la bête sera venue."

86. *Ibid.*, 3, 307-10.

87. *Œuvres*, 22, 239 (*Essai sur la littérature anglaise*, 1): "J'ai mesuré autrefois Shakespeare avec la lunette classique . . . microscope inapplicable à l'observation de l'ensemble." On Chaucer see p. 110. On Spenser see p. 290: "glacé et ennuyeux."

88. *Ibid.*, pp. 230 ff. (*Œuar*, 1): "les ombres ossianiques," "Génies mères," pp. 323-5.

89. *Ibid.*, p. 285 (*Œuar*, 1): "la perfection de l'ensemble et la juste proportion des parties."

90. *Ibid.*, 23, 122, 128, 156, 164-5 (on theology), 159: "Le républicain se retrouve à chaque vers du *Paradis perdu*: les discours de Satan respirent la haine de la dépendance" (*Œuar*, 2).

91. *Ibid.*, 12, 63: "Mais supposons que le chanteur d'Eden fût né en France sous le siècle de Louis XIV, et qu'à la grandeur naturelle de son génie il eût joint le goût de Racine et de Boileau" (*Génie*, Pt. 2, Bk. IV, ch. 16).

92. *Ibid.*, 23, 365 ff. (*Œuar*, 2). For a comparison with Byron, see pp. 380, 386.

93. Quoted by V. Giraud in intro. to *Atala*, *Reproduction de l'édition originale* (Paris, 1906), pp. xx/v ff.

94. *Mémoires d'outre tombe*, 6, 160-1: "L'empereur de Russie Alexandre!—Mort. L'empereur d'Autriche François I!—Mort. Le roi de France Louis XVIII!—Mort. . . . Personne ne se souvient des discours que nous tenions autour de la table du prince de Metternich; mais, ô puissance du génie! aucun voyageur n'entendra jamais chanter l'alouette dans les champs de Vérone sans se rappeler Shakespeare."

کتاب شناسی: استنادال و هوگو

Pericles, ed. J. Bédier, Paris, 1906.

Les Carnets, ed. A. Beauniet, 2 vols. Paris, 1938.

Pericles, ed. F. Reynal, Paris, 1888.

Sainte-Beuve,

عربی (در مقالات معروف) و در مورد ادب فرانسه است.

Portraits littéraires, 2, and *Causeries du lundi*, 1; by Matthew Arnold, *Essays in Criticism*, 1, and in a chapter of Babbitt's *Masters of Modern*

French Criticism; and by M. Gilman, "Joubert on Imagination and Poetry," *RR*, 40 (1949), 250-60.

نقل قول از آثار استندال از جاب اتفادی Champion است، ویژه *Racine et Shakespeare*, ed. Pierre Mariva, 2 vols. Paris, 1925 در مواردی که این جاب کارساز نباشد از جاب ۷۹ جلدی Divan (پاریس، ۱۹۱۶، ۱۹۲۷) استفاده می‌کند. ملاحظات که به انگلیسی جاب کرده بود در ترجمه مجدد به فرانسه در جاب Divan تحت عنوان *anglais* چاپ جلف، پاریس، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶ منتشر شده است. من متن انگلیسی را از خود تئریات نقل می‌کنم. در کتاب زیر یک فصل به استندال در مقام منتقد اختصاص داده شده است.
Gina Raya, *Stendhal* (Moskva, 1943).

مقالات استندال به زبان انگلیسی در کتاب زیر مشخص شده است

Doris Gurnel, *Stendhal et l'Angleterre* (Paris, 1909)

و در کتاب زیر مورد بحث قرار گرفته است:

René Dollot, *Stendhal journaliste*, Paris, 1948.

منابع استندال در مقاله زیر

Robert Vigneron, "Stendhal and Hazlitt," *MP*, 35 (1938), 378-414.

و فصل مربوط به مائسونی و استندال در کتاب زیر معرفی شده‌اند

P. Thompson, *Nell Italia romantica sulle orme di Stendhal* (Rome, 1924).

تألیف زیر کتاب عمومی خوبی است

Harry Levin, *Toward Stendhal* (Murray, Utah, 1945).

دربارۀ بحث میان رمانسکیها نویز به کتاب زیر بنگرید که آثار قدیمتر کسانی نظیر Marxan و

Séché و Sourian را نیز ذکر می‌کند

Chronologie du romantisme (1804-1830), by René Bray (Paris, 1932).

آثار هوگو را در جاب‌هایی آثار او نقل کرده‌ام

(*Œuvres Complètes*, ed. définitive, 43 vols. Paris, 1881.

دربارۀ هوگو به آثار زیر نیز بنگرید: the edition of *La Préface de Cromwell*,

by Maurice Sourian, n.d.; Ch. Albert René, *Les Théories littéraires de Victor Hugo*, Déclément, 1903, and John Haywood Thomas, *L'Angleterre dans l'œuvre de Victor Hugo*, Paris, 1933.

یادداشت‌ها: استندال و هوگو

1. *From Contemplations* (1856): "Réponse à une acte d'accusation."
2. *Œuvres complètes*, 17 (*Littérature et philosophie*), p. 130: "Qu'est-ce en effet qu'un poète? Un homme qui sent fortement, exprimant ses sensations dans une langue plus expressive. La poésie, ce n'est

presque que sentiment, dit Voltaire.”

۳. *Pensées* (Paris, ۱۹۳۱), ۲, ۱۵۳: “On ne peut peindre ce qu’on n’a pas senti.” Cf. ۱, ۱۲۰.

۴. Letter to Mme la marquise de Raigecourt, May ۲۱, ۱۸۱۹, in *Correspondance* (Paris, ۱۸۸۲), ۲, ۳۶: “Il y a plus de poésie dans le plus petit coin d’un de ses tableaux que dans toutes nos poésies humaines.”

۵. *Œuvres complètes*, ۱ (*Odes et ballades*), ۶.

۶. ناثوریان محمد کوحکی تحت عنوان *Recueil et pensées* در ۱۸۲۸ منتشر کرد. Paul

Raynal در ۱۸۲۲ مجموعه منتصری چاپ کرد که بعداً هر بارها تجدید چاپ شده است. من

کامل *Œuvres* Carnets در ۱۹۳۸ همراه با تاریخ هر کدام توسط André Beaunier منتشر شد.

لکن ۱۹۸۱ کلمه قصار در *Pensées* جانب Raynal در Carnets یافت نمی شود.

۷. *Carnets*, ۲, ۳۹۳: “La lyre est, en quelque manière, un instrument aisé.” *Ibid.*, p. ۶۰۴: “Les beaux vers sont ceux qui s’exhalent comme des sons ou des parfums.” *Ibid.*, p. ۸۶۱: “Et il est certain que quiconque n’aura jamais été poète ne deviendra jamais poète.”

۸. *Pensées*, p. ۲۶۴: “A l’aide de certains rayons, il purge et vide les forces de matière, et nous fait voir l’univers tel qu’il est dans la pensée de Dieu même.”

۹. *Carnets*, ۲, ۴۹۳: “J’appelle imagination la faculté de rendre sensible tout ce qui est intellectuel, d’incorporer ce qui est esprit, et en un mot, de mettre au jour sans le dénaturer ce qui est de soi-même invisible.”

۱۰. *Ibid.*, p. ۳۶۳: “De ceux en qui l’imaginative (faculté animale fort différente de l’imagination, faculté intellectuelle) domine. L’imagination est l’imaginative de l’esprit. . . . L’imaginative se frappe. Elle est passive. L’imagination est active, créatrice” (۱۸۰۶).

۱۱. *Ibid.*, ۱, ۲۰۳, ۲۶۰, ۲۸۲: “Une espèce de mémoire . . . Un magasin ou l’imagination puise. . . . L’imagination est peintre. Elle peint dans notre âme et au dehors à l’âme des autres. Elle revêt d’images.” Joubert calls Addison “le plus sage des critiques” (*ibid.*, ۲, ۳۸۲).

۱۲. *Pensées*, p. ۲۷۳: “C’est les fourbir . . . c’est refondre cette monnaie . . . c’est renouveler, par le type, des empreintes effacées.”

۱۳. *Carnets*, ۱, ۱۳۲: “Le caractère du poète est d’être bref, c’est-à-dire parfait, *absolument*, comme disaient les Latins. Celui de l’orateur est d’être coulant, abondant, spacieux, épandu, varié, inépuisable, immense.”

۱۴. *Ibid.*, ۲, ۴۷۵, ۴۹۸: “le poète . . . les rend légers et leur donne de la couleur . . . Faire voltiger les mots . . .” Cf. Letter to Male (March ۱۰, ۱۸۰۵). *Pensées*, ed. Raynal, ۳۴۰: “architecture de mots.” *Carnets*, ۲, ۶۴۶: “La pure essence dont il faut les avasouonner.”

۱۵. *Ibid.*, p. ۶۷۹: “Ceux à qui Racine suffit sont des pauvres âmes et de pauvres esprits. . . . Admirable sans doute pour avoir rendu poétiques les sentiments les plus bourgeois et les passions les plus

mediocres." *Ibid.*, p. 859: "Notre véritable Homère, l'Homère des Français."

16. *Ibid.*, p. 895: "Mais pour nous élever et pour ne pas être salis par les bassesses de la terre, il nous faut en tout des échasses."

17. See introduction and notes to Martino's critical ed., *Racine et Shakespeare*. On Visconti, see above, p. 260.

18. *Racine et Shakespeare*, 1, 39: "Le romantisme est l'art de présenter aux peuples les œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible."

"Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères."

19. *Ibid.*, p. 86: "un cache-sottise." *Ibid.*, p. 97: "ce mot propre, unique, nécessaire, indispensable."

20. *Ibid.*, on Luther, 2, 225; Collin, *Courrier anglais*, 1, 212; Mérimée, 2, 222 (in *London Magazine*, July, 1825).

21. F. C. Green, *Stendhal* (Cambridge, 1939), 165, 212, 214.

22. Identified in Doris Gunnell's *Stendhal et l'Angleterre*. Collected in French re-translations in *Divan* edition as *Courrier anglais*, 5 vols. Paris, 1935-36.

23. *Histoire de la peinture en Italie*, ed. P. Arbelet (Paris, 1924), 1, 269; 2, 46 ff.

24. See below, n. 35.

25. *Racine et Shakespeare*, 2, 258: "Et, quel qu'on soit, roi ou berger, sur le trône ou portant la houlette, on a toujours raison de sentir comme on sent et de trouver beau ce qui donne du plaisir."

26. *London Magazine*, 1 (1825), 280.

27. *Vie de Rossini*, ed. H. Fruniers (Paris, 1922), 1, 222: "Même en musique, pour être heureux, il ne faut pas en être réduit à examiner-voilà ce que les Français ne veulent pas comprendre; leur manière de jouer des arts, c'est de les juger."

28. So defined by Levin, *Toward Stendhal*, p. 27.

29. *Mélanges de littérature* (Paris, 1933), 1, 307.

30. On Madame de Staël see letter to E. Mounier, March 26, 1803; *Correspondance*, *Divan*, 1, 117; letter to Pauline, Sept. 19, 1810; *ibid.*, 3, 278. On Chateaubriand see e.g. *Mélanges intimes* (Paris, 1936), 2, 98; on *Renouveau*: "Je n'ai jamais rien trouvé de si puant d'égoïsme, d'égoïsme, de plate affectation et même de fanatisme."

31. Balzac's review in *Revue Parisienne*, Sept., 25, 1840; *Œuvres complètes* (Paris, 1873), 23, 687-738; Stendhal's letter, Oct. 16, 1840; *Correspondance*, 20, 267: "Voilà sans doute, pourquoi j'écris mal: c'est par l'amour exagérée pour la logique."

32. In *London Magazine*, March, 1825, "Stedding" seems a corruption of "Schelling"; also, *Correspondance*, 6, 37 (Dec. 4, 1822): "Quant à l'Allemagne, l'abandonné de sa philosophie et la prétension d'être orig-

inale la gisent tout a fait."

33. *New Monthly Magazine*, 12 ("1824 Historical Papers"), pp. 557-8.

34. On Manzoni see *New Monthly* (Pt. 1, 1827), p. 377; *Mélanges*, 3, 391.

35. On Schlegel see marginalia in *Mélanges intimes*, 1, 311; in *Histoire de la peinture en Italie*, 2, 54-5; long nose on Molière criticism and idolatry of Shakespeare. Other references in *Racine et Shakespeare*, 2, 269-70; letters to L. Crozet in *Correspondance*, 4 (Sept. 28, 1816), 371, "Schlegel reste un pédant ridicule"; *ibid.*, 4 (Oct. 1, 1816), 389, "pauvre et triste pédant"; *ibid.*, 5 (Oct. 20, 1816), 15, "un petit pédant sec, confit de vanité allemande, mais fort savant"; *ibid.*, 5 (Dec. 26, 1816), 28-9, "pédant pire que les La Harpe."

36. See above pp. 189-90.

37. *Racine et Shakespeare*, 2, 119; "le père du romantisme"; on Johnson's *Dictionary*: *ibid.*, 2, 70-1; Johnson's *Preface* used, *ibid.*, 1, 16, and 2, 14; Johnson's comments on *Cymbeline* criticized in *Histoire de la peinture*, 2, 84n.

38. On Byron see *Racine et Shakespeare*, 1, 33; 2, 31; *London Magazine*, 2 (May, 1825), 136, 140; *New Monthly*, 1 (April, 1828), 376; *ibid.*, 1 (May, 1826), 514.

39. On Buratti see *Mélanges intimes*, 3, 373 ff.; *London Magazine*, 3 (Sept., 1825), 36; *ibid.*, 4 (Jan., 1826), 23, 26; on Grossi see *New Monthly*, 1 (May, 1826), 516.

40. *Racine et Shakespeare*, 2, 165 ff., 193 ff.

41. *ibid.*, 2, 46, 62-3, 86, etc.

42. Article, "La Comédie est impossible en 1836," *Mélanges de littérature*, 3, 413 ff.

43. *Le Rouge et le noir*, ed. J. Marsan (Paris, 1923), 1, 389: "On ne plus atteindre au vrai que dans le roman."

44. *Le Rouge et le noir*, 1, 133, ch. 13: "Un roman: c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin." Ascribed to Saint-Réal. Cf. 2, 224. Preface to *Armance*, ed. R. Lebègue (Paris, 1925), p. 5: "Est-ce leur faute si des gens laids ont passé devant ce miroir? De quel parti est un miroir?"

45. *Lucien Leuwen*, ed. Martineau, 2, 36: "cela est vrai, mais vrai comme la Morgue, et c'est un genre de vérité que nous liisons aux romans in 12 pour femmes de chambre."

46. *Mélanges intimes*, 2, 258-9: "En général, idéaliser comme Raphaël idéalise dans un portrait pour le rendre plus ressemblant."

47. *New Monthly Magazine* (Dec., 1821), p. 558. *ibid.*, (Feb., 1825), pp. 278-9.

48. *Mélanges de littérature*, 3, 306: "L'habit et le collier de cuivre d'un seif du moyen âge sont plus faciles à décrire que les mouvements du cœur humain."

49. As quoted by Green, p. 268: "L'action des choses sur l'homme, est-elle particulièrement le domaine du roman?"

50. *Mélanges de littérature*, 3, 308: "Tout ouvrage d'art est un beau mensonge." Cf. *ibid.*, 2, 106.

51. *Mélanges intimes*, 2, 162, "sale pamphlet." On *Han d'Islande* see *The New Monthly Magazine*, "1823 Historical Papers," p. 174.

52. *Œuvres complètes*, ed. Heugel, 1 (*Odes et ballades*), preface to *Odes* (1824), p. 3.

53. *Ibid.*, preface to *Odes* (1826), p. 24: "la tragédie interdit ce que le roman permet; la chanson tolère ce que l'ode défend, etc."

54. *Œuvres complètes*, 24, 21: preface to *Cromwell* (1827): "Croit-on que François de Rimini et Béatrix seraient aussi ravissantes chez un poète qui se noue, enfermerait pas dans la tour de la Faim et ne nous forcerait point à partager le repoussant repas d'Ugolin?"

55. *Ibid.*, p. 23: "Le beau n'a qu'un type; le laid en a mille . . . Ce que nous appelons le laid, au contraire, est un détail d'un grand ensemble qui nous échappe, et qui s'harmonise, non pas avec l'homme, mais avec la création tout entière."

56. *Ibid.*, pp. 29-30.

57. *Ibid.*, pp. 19, 21.

58. In his *Mémoires* (Bern, 1946), *passim*.

59. *Ibid.*, p. 548:

Une chose bien faite, une chose mal faite, voilà le beau et le laid de l'art; p. 547: Une chose difforme, horrible, hideuse, transportée avec vérité et poésie dans le domaine de l'art, deviendra belle, admirable, sublime, sans rien perdre de sa monstruosité; et, d'une autre part, les plus belles choses du monde, fausement et systématiquement arrangées dans une composition artificielle, seront ridicules, burlesques, hybrides, *faïdes*.

60. *Œuvres complètes*, 1 (*Odes et ballades*), preface to *Odes* (1826), p. 26: "Ce qu'il est très important de fixer, c'est qu'en littérature comme en politique l'ordre se concilie merveilleusement avec la liberté; il en est même le résultat."

61. *Ibid.*, 17 (*Littérature et philosophie*), "But de cette publication" (1834), p. 16: "Une idée n'a jamais qu'une forme, qui lui est propre, qui est sa forme excellente, sa forme complète, sa forme rigoureuse, sa forme essentielle . . . Ainsi, chez les grands poètes, rien de plus inséparable, rien de plus adhérent, rien de plus consubstantiel que l'idée et l'expression de l'idée. Tuer la forme, presque toujours vous tuez l'idée."

62. *Postscriptum de son vie* (Paris, 1901): "Le goût"; p. 46: "La forme et le fond sont aussi indivisibles que la chair et le sang"; *ibid.*: "Utilité de beau"; p. 18: "La forme est essentielle et absolue; elle vient des entrailles mêmes de l'idée"; p. 24: "En réalité, il n'y a ni fond ni forme. Il y a, et c'est là tout, seulement le puissant jaillissement de la pensée . . . l'éruption immédiate et souveraine de l'idée armée du style."

63. *Œuvres complètes*, 17 (*Littérature et philosophie*), "Idées au hasard"; p. 284 ff.: "cette double puissance de méditation et d'inspiration."

64. "But de cette publication," pp. 17 ff.

65. *Ibid.*, p. 32: "Il faut, après tout, que l'art soit son propre but à lui-même, et qu'il enseigne, qu'il moralise, qu'il civilise, et qu'il édifie chemin faisant, mais sans se détourner, et tout en allant devant lui."

66. *Œuvres complètes*, 18 (*William Shakespeare*), 410: "transformer la charité en fraternité . . . l'oisiveté en utilité . . . l'iniquité en justice . . . la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour."

67. *Ibid.*, 18, 254: "Macbeth, c'est la faim"; p. 257: "Othello est la nuit."

68. *Ibid.*, p. 294: "le génie est une entité comme la nature, et veut, comme elle, être accepté purement et simplement. Une montagne est à prendre ou à laisser"; p. 296: "J'admire tout, comme une brute . . . J'admire Eschyle, j'admire Juvénal, j'admire Dante, en masse, en bloc, tout . . . Ce que vous qualifiez défaut, je le qualifie accent."

69. *Ibid.*, p. 298: "Un type ne reproduit aucun homme en particulier . . . il résume et concentre sous une forme humaine toute une famille de caractères et d'esprits. Un type n'abaisse pas; il condense. Il n'est pas un, il est tout"; p. 299: "Une leçon qui est un homme, un mythe à face humaine tellement plastique qu'il vous regarde, et que son regard est un miroir, une parabole qui vous donne un coup de coude, un symbole qui vous crie gare, une idée qui est nerf, muscle et chair."

70. *Ibid.*, p. 227: "Hamlet, c'est Oreste à l'effigie de Shakespeare"; p. 255: "L'aïeul de Macbeth, c'est Nemrod."

71. *Ibid.*, p. 211: "La grande plongeon"; p. 214: *totus in antithesi*, Shakespeare contains Góngora as Michelangelo contains Bernini, etc.

72. *Ibid.*, pp. 109 ff., 125 ff.

73. *Ibid.*, pp. 291 ff., 257: "la jeune mamelle près de la barbe blanche."

74. *Ibid.*, p. 245: "Les chefs-d'œuvre ont cela d'immense qu'ils sont éternellement présents aux actes de l'humanité. Prométhée sur le Caucase, c'est la Pologne après 1772, c'est la France après 1815, c'est la Révolution après Brumaire."

75. Hugo's attendance at Shakespeare performances before writing preface to *Cromwell*, noted by Souriau in *La Préface de Cromwell*, p. 17. Also in *Œuvres complètes*, 48 (*Victor Hugo Raconté*, 2, 217).

کتاب شناسی: منتقدان اپنالبایی

مجموعه مقالات مربوط به بحث «رمانیسم» در کتاب زیر گردآوری شده است:

Discussioni e polemiche sul romanticismo (1816-1826), ed. Egidio Bellocini, 2 vols. Bari, 1943.

لکن آثار برنیه را در این باره باید در منبع زیر یافت:

Giovanni Berchet, *Opere*, ed. Egidio Bellocini, Vol. 2 entitled *Scritti critici e letterari*, Bari, 1912.

آثار مانتسونی را از منبع زیر نقل کرده‌ام:

Opere varie, ed. M. Barbi and F. Ghisalberti (Milan, 1943), Vol. 2.

نقل قول از آثار فوسکولو از منبع زیر است:

Opere edite e postume, ed. E. Mayer and L. S. Orlandini, 11 vols. Florence, 1939.

اما نوشته‌هایی را که در این منبع ترجمه از انگلیسی به ایتالیایی است از منابع انگلیسی نقل کرده‌ام.

آثار شوربادی را از این منابع نقل کرده‌ام:

Tutte le opere, Classici Mondadori, ed. F. Flora, 5 vols. Florence, 1949; *Le poesie e le prose* (2 vols.); *Le lettere*; and *Zibaldone di pensieri* (2 vols.).

کتاب زیر تنها بررسی کلی در این زمینه است:

Giuseppe A. Borgese, *Storia della critica romantica in Italia*, Naples, 1905; reprinted Florence, 1949.

در باره مانتسولی کتاب زیر را ببینید که وصف بر طول و تفصیل و نامتجسی از عقاید او است:

Joseph Francis De Simone, *Alessandro Manzoni: Esthetics and Literary Criticism*, New York, 1946.

F. de Sanctis, "La Poetica" در آثار زیر اظهار نظرهای جالبی یافت می‌شود:

di Manzoni" (1872), in *La letteratura italiana nel secolo XIX* (Bari, 1953), pp. 19-39; G. A. Levi, "Estetica Manzoniiana," in *Giornale storico della letteratura italiana*, 108 (1931), 25-270; and Amado Alonso, *Ensayo sobre la novela histórica*, Buenos Aires, 1942.

به کتاب به بحث درباره نظرهای انتقادی فوسکولو اختصاص یافته که سومی از همه جامع‌تر و

بر ضرورت است:

Eugenio Donadoni, *Ugo Foscolo, pensatore, critico, poeta*, 2d ed. Palermo, 1927; and Mario Fubini, *Ugo Foscolo*, Torino, 1928. Nicoletta Festa, *Foscolo Critico* (Florence, 1953)

نیز مقدمه Fubini بر:

Foscolo's *Saggi letterari*, Torino, 1926; reprinted in *Romanticismo italiano* (Bari, 1953), pp. 106-60. F. Viglione, *Ugo Foscolo in Inghilterra*

(Catania, 1910).

آثار زیر عمدتاً دربارهٔ شرح حدیث اوست:

E. R. Vincent, *Byron, Hobhouse and Foscolo* (Cambridge, 1949), and *Ugo Foscolo, an Italian in Regency England* (Cambridge, 1958)

گرایس اولیهٔ موسکولو به مسربیه افلاطونی در مقالهٔ زیر شرح داده شده است:

Emilio Santini, "Poesia e lingua nelle lezioni parziali del Foscolista," *Giornale storico della letteratura italiana*, 110 (1937), 58-105.

در دورهٔ نوواردی کتاب و دو مقالهٔ زیر را ببینید:

Karl Voelker, *Leopardi* (Munich, 1923)

and two articles: E. Bertana, "La mente di Giacomo Leopardi in alcuni suoi Pensieri di bella letteratura italiana e di estetica," *Giornale storico della letteratura italiana*, 41 (1903), 199-283; and M. Fubini, "L'estetica e la critica letteraria nei Pensieri di Giacomo Leopardi," *op. cit.*, 97 (1931), 241-81.

مؤلف در کتاب زیر بر آن است تا دستگامی ریاضیاتی برای نوواردی فراهم کند:

Romualdo Giani, *L'estetica nei Pensieri di Giacomo Leopardi* (Torino 1904, 2d ed. 1929).

پادداشتهای منتقدان ایتالیایی

1. Madame de Staël, "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni," in *Biblioteca italiana* (1816), reprinted in *Discussioni e polemiche*, ed. Bellorini, 1, 7-8: "Dovrebbero a mio avviso gl' italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche; onde mostrare qualche novità a' loro cittadini, i quali per lo più stanno contenti all' antica mitologia, né pensano che quelle favole sono da un pezzo antiche, anzi il resto d'Europa le ha già abbandonate e dimenticate."

2. Lodovico di Breue, "Intorno all' ingiustizia di alcuni giudici letterari italiani," reprinted *ibid.*, 1, 25-26, esp. 29.

3. In Giovanni Berchet, *Opere*, ed. Bellorini, 2, 20: "Poesia de' morti, poesia de' vivi."

4. *Ibid.*, p. 38: "L'uomo non può pensare all' uomo lontano e posto in circostanze diverse dalle sue con quell' interesse medesimo, con cui egli pensa a se stesso ed a' vicini. Le lagrime del povero contadino, l'angoscia del mandriano, la pace dell' eremita profanata ci faranno pietà."

5. *Ibid.*, pp. 73-100.

6. In *Discussioni*, 1, 496n: "Non credo che siamo sili essenzialmente romantici o essenzialmente classici."

7. *Ibid.*, pp. 406-15.

8. "Dialogo sulle unità drammatiche di luogo e di tempo," *Ibid.*, 2,

29-45 (on *Meisterth*, p. 39).

9. *Opere varie*, ed. Barbi and Ghisalberti, pp. 219-25: "Personaggi storici": p. 236: "personaggi ideali."

10. *Ibid.*, p. 363: "Si ce sont les grands génies qui violent les règles, quelle raison restera-t-il de présumer qu'elles sont fondées sur la nature, et qu'elles sont bonnes à quelque chose?" P. 332: "détruit l'unité d'impression nécessaire pour produire l'émotion et la sympathie."

11. *Sämtliche Werke*, Jubiläumsausgabe, 37, 166: "Für den Dichter ist keine Person historisch."

12. Published by Goethe in Ger. trans., *ibid.* (January 23, 1821), pp. 182-4. Original in Casteggio, ed. G. Storza and G. Gallavresi (Milan, 1912), I, 320: "un fallo tutto mio, e che ne fu cagione un attaccamento troppo scrupoloso alla esattezza storica."

13. *Opere varie*, p. 615: "Proponendosi quel sistema d'escludere tutte le noeme, che non siano veramente generali, perpetue, ragionevoli per ogni lato, viene a renderne più scarso il numero, o almeno più difficile e più lenta la scelta."

14. *Ibid.*, p. 630. Manzoni alludes to the historical figures in Scott's *Monastery*, *Waverley*, and *Quentin Darnward*.

15. Gina Martegiani, *Il romanticismo italiano non esiste*, Florence, 1908.

16. *Opere edite*, I, 297: "In qualunque lavoro della immaginazione sta tutto nell' incorporare e identificare la realtà e la finzione"; p. 317: "L'illusione . . . non acquista potere magico irresistibile, se non allorché la verità e la finzione ritrovandosi faccia a faccia e in contatto, non solo perdono la loro naturale tendenza a correre fra loro, ma s'ajutano scambievolmente a nutrirsi e confondersi e parere una cosa sola."

17. *Ibid.*, p. 306: "Ma ciascuna produzione grande è un oggetto individuale che ha meriti diversi e caratteri distinti dalle altre"; p. 315: "Ciascun dramma dello stesso poeta, se ha genio, è più o meno diverso dall'altro."

18. *Edinburgh Review*, 29 (1818), p. 465n.

19. *Opere edite*, I, 7: "critique comparative," "l'influence réciproque de la littérature et des mœurs." A letter to John Murray, in 1817.

20. The two Dante articles are in *Edinburgh Review*, 29 (1818), 453-74, and 30 (1818), 317-51. "Narrative and Romantic Poems of the Italians," in *Quarterly Review*, 21 (1819), 486-536. The review of Wiffen's *Tasso* is in the *Westminster Review*, 6 (1826), 404-45. Other less important pieces are in the *New Monthly Magazine*, the *London Magazine*, the *European Review*, and the *Retrospective Review*. See the list in F. Viglione's *Ugo Foscolo in Inghilterra*, pp. 319-21.

21. *Opere edite*, 9, 315: "La regola capitale della Poesia" 10, 341.

22. *Historical Illustrations of the Fourth Canto of Childe Harold* (London, 1818), p. 479.

23. *Opere edite*, 1, 298: "La poesia tende a farsi fortemente e pienamente sentire la nostra esistenza." Cf. *Essays on Petrarch* (London, 1821), p. 59.

24. See Emilio Saminì, "Poesia e lingua nelle lezioni pavesi del Foscolo," *Giornale storico della letteratura italiana*, 110 (1937), 58-107.

25. *Opere edite*, 1, 121: "Il poeta, il pittore e lo scultore non imitano copiando,—ma scelgono, combinano e immaginano perfette e riunite in un sola mode belle varietà che forse realmente esistono sparse e commiste a cose volgari." Cf. 1, 122, 124: "Esiste nel mondo una universale secreta armonia, che l'uomo anela di ritrovare come necessaria a distorcere le fatiche e i dolori della sua esistenza"; p. 127: "Il genere umano ha bisogno di vestire de' sogni della immaginazione la nuda realtà della vita."

26. *Essays on Petrarch*, p. 172. Cf. *Opere edite*, 1, 123.

27. *Edinburgh Review*, 29 (1818), 460.

28. *Opere edite*, 2, 70: "La letteratura è annessa alla lingua"; p. 72: "La lingua è annessa allo stile e lo stile alle facoltà intellettuali d'ogni individuo" p. 70: "conflato de' significati minimi ed accessori."

29. "Dissertazione storica intorno ai druidi e ai bardi britanni" (1812). *Opere edite*, 2, 347-80.

30. On *Greece* see *Opere edite*, 9, 208: "Tale fa forse la prima poesia." 9, 211: "Il sommo dell' arte." 2, 337: "La poesia lirica canta con entusiasmo le lodi de' numi e degli eroi."

31. On *Wilton's Tower* in *Westminster Review*. See above, n. 20. Hunt's *Lectures on Chivalry and Romance* (1762), No. 10: "If it were not for these bits of Gothic invention, I should scarcely be disposed to give the *Gerusalemme liberata* a second reading."

32. *Opere edite*, 1, 370 ff.

33. *Essays on Petrarch*, p. 185.

34. *Edinburgh Review*, 30 (1818), 345.

35. *Lezioni di eloquenza*, p. 197, quoted in Donadoni's *Ugo Foscolo*, pp. 221-2: "Allochè, in tempi d'una più avanzata civiltà, le facoltà del critico e del poeta vengono a combinarsi nei medesimi spiriti, nasce allora una novella poesia, meno franca, meno schietta, più brillante, mista di metafisica e di conoscenza del mondo. Essa è la poesia di Pope, d'Orazio, di Voltaire; le mediocri intelligenze la preferiscono; e le più elevate immaginazioni la disdegnano."

36. *Opere edite*, 10, 461. Originally in *European Review*, 1 (1821), 601-11.

37. *Historical Illustrations*, p. 448.

38. *Opere edite*, 1, 175. Also 1, 275: "sommo critico."

39. Cf. E. Bortolusso, *Foscolo e Rousseau*, Torino, 1911.

40. *Opere edite*, 1, 315, 305, 328.

41. *Edinburgh Review*, 29 (1818), 465n.

42. *Opere edite*, 1, 519 (1808); on Milton, *Westminster Review*, 6

(1826), 414.

43. A letter to Lady Dacre, March 1, 1812: *Opere edite*, 6, 60 f.; also 5, 598 f.

44. "Lettera ai sigg compilatori della Biblioteca Italiana in risposta a quella di Mad La Baronesa di Staël Holstein ai medesimi," dated July 18, 1816, in *Poesie e prose*, 2, 597 ff.; and "Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica," *Ibid.*, pp. 467-549. Both were published first in 1906.

45. *Ibid.*, p. 399: "Se Europa non conosce Parini, Alfieri, Monti, Botta, la colpa non parmi d'Italia."

46. *Ibid.*, p. 481:

Ecco dunque manifesta e palpabile in noi, e manifesta è palpabile a chiechessia la prepotente inclinazione al primitivo, dico in noi stessi, cioè negli uomini di questo tempo, in quei medesimi ai quali i romantici procurano di persuadere che la maniera antica e primitiva di poesia non faccia per loro. Imperocchè dal genio che tutti abbiamo alle memorie della puerizia si deve stimare quanto sia quello che tutti abbiamo alla natura invariata e primitiva, la quale è nè più nè meno quella natura che si palesa e regna ne' paesi, e le immagini fanciullesche e la fantasia che dicevamo, sono appunto le immagini e la fantasia degli antichi.

47. *Ibid.*, p. 486: "I nostri cantano in genere più che possono la natura, e i romantici più che possono l'incivilimento, quelli le cose e le forme e le bellezze eterne e immutabili, e questi le transitorie e mutabili, quelli le opere di Dio, e questi le opere degli uomini."

48. *Ibid.*, 1, 654-7: "Della Condizione presente delle lettere italiane" (1819).

49. Zibaldone, 1, 254, 86, 89; and 110, 113-6. Many passages are quoted from *Corinne* and commented upon.

50. *Poesie e prose*, 2, 539-40, comments on some verses translated from Byron; Zibaldone, 1, 250, on *Coraire*; 2, 294n., 471, parallel with Monti; 2, 681-2, Byron cold and monotonous.

51. *Ibid.*, 1, 243: "La lirica si può chiamare la cima il colmo la sommità della poesia." *Ibid.*, 2, 1063: "vera e pura poesia in tutta la sua estensione." *Ibid.*, p. 1283: "genere, siccome primo di tempo, così eterno ed universale."

52. *Ibid.*, p. 1284: "[La poesia] consistè da principio in questo genere solo, e la cui essenza sta sempre principalmente in esso genere, che quasi si confonde con lei, ed è il più veramente poetico di tutte le poesie, le quali non sono poesie se non in quanto son liriche."

53. *Ibid.*, 1, 29; on sentiment, *ibid.*, 2, 1182; *Poesie e prose*, 2, 516-7.

54. Zibaldone, 1, 505-6; *ibid.*, 2, 1037-8; on his creative process, *Lettere*, pp. 477-8: "se l'ispirazione non mi nasce da sé, più facilmente uscirebbe acqua da un tronco, che un solo verso dal mio cervello."

55. *Ibid.*, 2, 1182: "I lavori di poesia vogliono per natura esser corti."

56. *Ibid.*, 2, 1183: "Il poeta immagina: l'immaginazione vede il mondo come non è . . . finge, inventa, non imita . . . creatore, inventore, non imitatore." *Ibid.*, p. 1182: "Il poeta è spinto a poetare dall' intimo sentimento suo proprio . . . dal bisogno d'esprimere de' sentimenti ch'egli prova veramente."

57. *Ibid.*, p. 14: "Una maggior capacità di dolore."

58. *Ibid.*, 1, 252-3: "Hanno questo di proprio le opere di genio, che quando anche rappresentino al vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrino evidentemente e lasciano sentire l'inevitabile infelicità della vita, quando anche esprimano le più terribili disperazioni . . . servono sempre di consolazione."

59. *Ibid.*, p. 311: "La forza creatrice dell' animo appartenente alla immaginazione, è esclusivamente propria degli antichi. Dopo che l'uomo è divenuto stabilmente infelice, e, che peggio è, l'ha conosciuto, e così ha realizzata e confermata la sua infelicità."

60. *Ibid.*, p. 163: "Così si può ben dire che in rigor di termini, poeti non erano se non gli antichi, e non sono ora se non i fanciulli, o giovanetti, e i moderni que hanno questo nome, non sono altro che filosofi. Ed io infatti no divenni sentimentale, se non quando perduta la fantasia divenni insensibile alla natura, e tutto dedito alla ragione e al vero, in somma filosofo."

61. *Ibid.*, p. 828: "Ma la poesia, quanto è più filosofica, tanto meno è poesia."

62. *Ibid.*, p. 829: "E quivi la filosofia nuoce e distrugge la poesia, e la poesia guasta e pregiudica la filosofia. Tra questa e quella esiste una barriera insormontabile, una nemiciata giurata e mortale, che non si può nè toglier di mezzo, e riconciliare, nè dissimulare."

63. *Ibid.*, p. 87: "Tutto si è perfezionato da Omero in poi, ma non la poesia."

64. *Poesie e prose*, 1, 157; *Zibaldone*, 1, 738, 1135, 1372, 1216-7.

65. *Ibid.*, 2, 1063: "Il poema epico . . . non è che un inno in onor degli eroi o delle nazioni o eserciti; solamente un inno prolungato."

66. *Ibid.*, p. 1226: "L'epica, non solo per origine, ma totalmente, in quanto essa può esser conforme alla natura, e vera poesia, cioè consistente in brevi canti, come gli omerici, ossianici ec., ed in inni ec., rientra nella lirica."

67. On Wolf, *ibid.*, pp. 1147 ff., 115-8; on *Nibelungen*, *ibid.*, pp. 1261 ff., from Niebuhr, in English translation; *ibid.*, p. 1268, on Roman metrics.

68. *Ibid.*, p. 1181: "E infatti il poema epico è contro la natura della poesia: 1. domanda un piano concepito e ordinato con tutta freddezza; 2. che può aver a fare colla poesia un lavoro che domanda più e più anni d'esecuzione? la poesia sta essenzialmente in un impeto."

69. *Ibid.*, p. 1182.

Direi che la drammatica spetta alla poesia meno ancora che l'epica. . . . Il fingere di avere una passione, un carattere ch'eri non ha (cosa necessaria al drammatico) è cosa alienissima dal poeta; non meno che l'osservazione esatta e paziente de' caratteri e passioni altrui. . . . Quanto più un uomo è di genio, quanto più è poeta, tanto più avrà de' sentimenti suoi proprii da esporre, tanto più adegnerà di vestire un altro personaggio, di parlare in persona altrui, d'imitare.

70. *Ibid.*, p. 1191: "Il romanzo, la novella ec. sono all' uomo di genio assai meno alieni che il dramma, il quale gli è il più alieno di tutti i generi di letteratura, perchè è quello che esige la maggior prossimità d'imitazione, la maggior trasformazione dell' autore in altri individui, la più intera rinuncia e il più intero spoglio della propria individualità, alla quale l'uomo di genio tiene più fortemente che alcun altro."

71. *Poems and prose*, 1, 424: "Quel misérable mezzo dei nodi e viluppi intricatissimi in luogo della immagine continua viva ed efficace rappresentazione della natura e delle passioni umane."

72. *Zibaldone*, 2, 173-6.

73. *Ibid.*, p. 1250: "La Divina Commedia non è che una lunga *Lirica*, dov' è sempre in campo il poeta e i suoi propri affetti."

74. *Poems and prose*, 2, 525, 518, etc.; *Lettere*, p. 712: "Io non trovo in lui se non pochissime, ma veramente pochissime bellezze poetiche" (1826).

75. *Zibaldone*, 1, 499, 1425.

کتاب شناسی: نسل دوم رمانیکهای آلمانی

مجله قول در آثار گورس از منابع زیر است

Geistesgeschichtliche und literarische Schriften. I (1803-08), ed. Gunther Muller (Cologne, 1926) and *Ausgewählte Werke und Briefe*, ed. Wilhelm Schellberg (Kempten, 1911).

کتاب زیر درباره گورس است

Franz Schultz, *Josef Gorres als Herausgeber, Literaturhistoriker, Kritiker*, Leipzig, 1902.

درباره برادران گریمر

Jakob Grimm's *Kleinere Schriften* (8 vols. Berlin, 1869-90) were edited by K. Müllenhoff and E. Ippel. Wilhelm Grimm's *Kleinere Schriften* are in 4 vols, ed. G. Hinrichs, Berlin 1881-87.

خلاصه از اینها در کتاب زیر به نقل قول کرده ام

Abhandl. von Arnim und Jakob und Wilhelm Grimm (مکتوبات)

ed. Reinhold Steig, Stuttgart, 1904.

بهترین کتابهای عمومی در این باره عبارتند از:

Wilhelm Scherer, *Jakob Grimm* (Berlin, 1885) and E. Tonnclat, *Les Freres Grimm: leur oeuvre de jeunesse* (Paris, 1912).

از مجموعه زیر، گرچه به هیچ وجه کامل نیست، تأثیر باید استفاده کرد.

Arnim's Sämtliche Werke, ed. W. Grimm (22 vols. Berlin, 1899-56).

کتاب زیر را هم ببینید.

Unbekannte Anfangen und Gedächtnis, ed. L. Geiger, Berlin, 1892.

دربارۀ آرنیم:

Herbert R. Liedke, *Literary Criticism and Romantic Theory in the Work of Achim von Arnim*, New York, 1937.

آثار کلاسیک از چاب زیر نقل شده اند:

Erich Schmidt, 5 vols. Leipzig, 1904.

آثار آدام مولر را از تجدید چاب Arthur Salz, Munich, 1920 از کتابهای زیر نقل

کرده‌ام.

Adam Müller's Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur and Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland.

Über dramatische Kunst از کتاب زیر است.

Vermischte Schriften über Saau, Philosophie und Kunst 2d ed. Vienna, 1817.

بخشی از کتاب *Von der Idee des Schönen* را فقط در چاب یکسی ۱۸۴۴ در *Flüchtern*

دریافته‌ام دربارۀ مولر.

Louis Sauzin, *Adam Heinrich Müller (1779-1829). Sa Vie et son oeuvre* (Paris, 1937), 662 pp.; and Oskar Walzel, "Adam Müllers Aesthetik," in *Romantisches* (Bonn, 1934), pp. 11-250.

یادداشتها: نسل دوم رمانتیکهای آلمانی

کورس

۱. Josef von Görres, *Ausgewählte Werke und Briefe*, ed. Schellberg, ۲, 73 ff.

۲. *Geistesgeschichtliche und literarische Schriften*, ed. Günther Müller, ۱, esp. pp. 74, 49, 93, 98, 100, 118, 120.

3. *Ibid.*, p. 178: "Naturwerke wie die Pflanzen"; p. 177: "Objekte unserer höchsten Verehrung, ehrwürdige Altertümer"; p. 181: "der neue Garten der Poesie, das Eden der Romantik"; p. 175: "der ächte, innere Geist des deutschen Volkes."

4. In Schellberg, *r.* 349:

Wir glauben, Poesie sei eher gewesen als die Kunst, die Begreiserung sei vorangegangen und die Disziplin später gefolgt. Wir glauben ganz unumwunden an die Existenz einer eigenen Naturpoesie, die denen, die sie üben, wie im Traume anliegt, die nicht gelernt und nicht erworben, auch nicht in der Schule erlangt wird, sondern gleich der ersten Liebe ist, die der Unwissende in einem Augenblicke gleich ganz weiss und ohne alle Mühseligkeit grade am besten dann übt, wenn er am wenigsten Studien gemacht und gradweise umso schlechter, je mehr er sie ergründet hat.

P. 350: "Jedes exemplarische Kunstwerk . . . wird an dem Tag gelassen, wie die Natur ihre Tiere und Pflanzen von sich gelassen."

5. *Ibid.*, p. 359: "ein treuer Spiegel des Volkes"; p. 379: "lyrische Auswürfe, ein dramatisch episches Ganze . . . Denn ein unsichtbares Band geht durch alle Dinge." Cf. "Die Nation selbst hat in diesen Gesängen ihr Inneres aufgetan," etc.

6. In *Zeitung für Einsiedler*, reprinted in *Arnims Trüm-Einsamkeit*, ed. F. Plaff (2d ed. Freiburg, 1890), pp. 43, 71, 117, 209: "Der gehörnte Siegfried und die Nibelungen." Also in Müller, pp. 304, 316, 323, 330.

7. Partial reprint in Schellberg, esp. p. 410. Full text in *Heidelberger Jahrbücher für Literatur*, 4 (2d half, 1811), 1201-39.

8. In *Morgenblatt für gebildete Stände* (1835), No. 78-87. Not reprinted. My account is based on Schultz, *Josef Görres als Herausgeber, Litterarhistoriker, Kritiker*, pp. 217-9.

9. *Heidelberger Jahrbücher*, 4, 1218: "lässt den Samojeden vor sich auf dem Kamele fliegend reiten, und den Araber mit Renntieren im Phaeton durch die Wüste fahren, und fliegende Fische oben im Lindewipfel singen, dass die Nachtigallen horchen, und Meerkatzen aufmerksam in sentimental Romanen blättern."

10. Müller, pp. 445-6: "Die Poesie verbißt sich daher, wie jedes Heilige in die Dunkel der Musik."

منابع

1. For details cf. Fritz Kahilinski, *Jakob Grimm als Romanist*, Gleiwitz, 1911.

2. See *Kleinere Schriften*, ed. Müllenhoff and Ippel, 2, 100, 197, 218, 225, 116, 140, 121, 127. Grimm supported the work of Vuk Karadžić.

3. *Ibid.*, 7, 517.

4. *Ibid.*, 1, 399-401.

5. *Ibid.*, 4, 23, 27.

6. *Ibid.*, p. 75.

7. *Achim von Arnim und Jakob und Wilhelm Grimm*, ed. Sieg, p. 116c.

Die Poesie ist das was rein aus dem Gemüt ins Wort kommt . . . die Volkspoesie tritt aus dem Gemüt des Ganzen hervor; was ich unter Kunstpoesie meine, aus dem des Einzelnen. Darum nennt die neue Poesie ihre Dichter, die alte weiss keine zu nennen, sie ist durchaus nicht von einem oder zweien oder dreien gemacht worden, sondern eine Summe des Ganzen . . . Mir ist undenkbar, dass es einen Homer oder einen Verfasser der Nibelungen gegeben habe. Die Geschichte beweist den Unterschied z.B. damit, dass kein gebildetes Volk mit aller Kraft und Anstrengung ein Epos hervorzubringen vermag, und es nie vermocht hat.

8. *Ibid.*, pp. 117-8.

Die alten Menschen sind grösser, reiner und heiliger gewesen, als wir, es hat in ihnen und über sie noch der Schein des göttlichen Ausgangs gelehnet . . . So ist mir nun die alte, epische Poesie, = Sagen-Mythengeschichte reiner und besser, ich will nicht sagen, lieber und näher, als unsere witzige, d.h. wissende, feine und zusammengesetzte . . . die alte Poesie hat eine innerlich hervorgehende Form von ewiger Gültigkeit . . . Ich sehe also in der Kunstpoesie . . . eine Zubereitung, in der Naturpoesie ein Sichvonselbstmachen.

9. *Ibid.*, p. 139: "Gar keine Werkstätten oder Überlegungen einzelner Dichter können in Betracht kommen."

10. *Eg. ibid.*, p. 139.

11. Müllenhoff, 4, 13.

12. *Ibid.*, p. 84: "Die Poesie, das Epos ist nun gerade . . . diese irdische Glückseligkeit, worin wir leben und atmen, dieses Brot des Lebens; weicher und freier als die Gegenwart, enger und eingeschränkter als die Offenbarung."

13. *Ibid.*, pp. 53-4, and *Reinhart Fuchs*, 1832.

14. Müllenhoff, 4, 375: "Der einzelne Dichter ist es also, in dem sich die volle Natur des Volks, welchem er angehört, ausdrückt, gleichsam einflöscht."

15. *Ibid.*, pp. 74-7: "Italienische und Scandinavische Eindrücke" (1844).

16. *Achim von Arnim*, p. 140.

17. Müllenhoff, 4, 401-2.

18. Wilhelm Grimm, *Kleinere Schriften*, ed. G. Hinrichs, 1, 100: "Die Unschuld und Bewusstlosigkeit in welcher das Ganze sich gedichtet hat."

19. *Ibid.*, p. 108: "denn das ist der Gang des menschlichen Geistes, dass er in seiner Fortbildung immer mehr nach Abtöndung und Anmut

strebt, in welche die Grossheit der ersten Idee allmählich versinkt und endlich ganz verschwindet."

20. *Ibid.*, pp. 100, 112, 113: "weder direkt eingreifend in das Wesen echt deutscher Poesie . . . Manier, ganz ausser dem Geist des Volks."

21. A letter (May 17, 1803) by Jakob to Wilhelm, in *Briefwechsel zwischen Jakob und Wilhelm Grimm*, ed. H. Grimm and G. Hinrichs (Weimar, 1881) p. 98: "Sie lassen das Alte nicht als Altes stehen, sondern wollen es durchaus in unsere Zeit verpflanzen, wohin es an sich nicht mehr gehört . . . Sowenig sich fremde edele Tiere aus einem natürlichen Boden in einen andern verbreiten lassen, ohne zu leiden und zu sterben, so wenig kann die Herrlichkeit alter Poesie wieder allgemein aufleben, d.h. poetisch; allein historisch kann sie unberührt genossen werden."

22. Steig, p. 124.

23. Hinrichs, I, 266 ff., a review of Franz Horn's *Die schöne Literatur Deutschlands während des achtzehnten Jahrhunderts* (1812).

24. *Ibid.*, pp. 241-2: "Wir sind einmal modern, und unser Gutes ist es auch, warum soll, was unsere Zeit errungen, sich nicht äussern dürfen und ist es möglich sie zu verleugnen?"

25. See Benedetto Croce, *Poesia popolare e poesia d'arte*, Bari, 1946.

26. See Theodor Frings, *Minnesinger und Troubadours*, Deutsche Akademie der Wissenschaften; Vorträge und Schriften, 35, Berlin, 1949. Leo Spitzer, "The Mozarabic Lyric and Theodor Frings' Theories," *Comparative Literature*, 4 (1952), 1-22.

27. Cf. P. Bogatyrev and Roman Jakobson, "Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens," in *Donum Natalicium Scrijnen* (Nijmegen, 1929), pp. 900-13.

آرشیو و کتابخانه

1. Achim von Arnim, *Sämtliche Werke* (Charlottenburg, 1845), 13, 144.

2. *Achim von Arnim und Clemens Brentano*, ed. R. Steig (Stuttgart, 1844), p. 38. Letter of July 9, 1802.

3. *Achim von Arnim und Jakob und Wilhelm Grimm*, ed. Steig, pp. 109-10.

4. *Ibid.*, pp. 133-6, 142. See also Steig, n. 2 above, pp. 295, 299.

5. Letter to A. W. Schlegel, September 26, 1808. Quoted by Liedke, *Literary Criticism and Romantic Theory in the Work of Achim von Arnim*, p. 91.

6. *Unbekannte Aufsätze und Gedichte*, ed. Griger, p. 235: "doch wer keinen Sinn dafür hat, dem würde er auch mit einer weitläufigsten Auseinandersetzung nicht aufgehen. Anders aber wäre es überflüssig."

7. *Die Götterode*, ed. W. Gehike (Berlin, 1920), p. 434: "sollte es denn nicht auch eine unmittelbare Offenbarung der Poesie geben, die

vielleicht tiefer, schauerlicher ins Mark eindringt, ohne feste Grenzen der Form?—Die da schneller und natürlicher in den Geist eingreift?"

8. Werke, ed. Schmidt, 3, 148: "Brief eines Dichters an einen anderen." . . . "Sprache, Rhythmus, Wohlklang, u.s.w., so freind diese Dinge auch, insofern sie den Geist einhüllen, sein mögen, so sind sie doch an und für sich, . . . nichts als ein wahrer, obschon natürlicher und notwendiger Übelstand; und die Kunst kann, in Bezug auf sie, auf nichts gehen, als sie möglichst verschwinden zu machen."

9. *Ibid.*, p. 141: "Wir sehen, dass in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt."

10. *Ibid.*, 3, 328: "Jede erste Bewegung, alles Unwillkürliche ist schön; und schieft und verschoben Alles, so bald es sich selbst begreift. O der Verstand! Der unglückselige Verstand!"

آدام سوز

1. *Vorlesungen*, ed. Salz, pp. 52–3.

2. *Ibid.*, p. 54.

3. *Ibid.*, pp. 66–7.

4. *Ibid.*, p. 92.

5. *Ibid.*, pp. 197–9.

6. *Vermischte Schriften* (1817), 2, 325.

7. *Ibid.*, p. 329.

8. Delivered 1806, printed 1808, in book form 1812.

9. Delivered 1812, printed 1816.

10. *Vermischte Schriften*, 2, 218–9: "niemand kann sagen, dass er die Griechen und die romantischen Dichter begreife, der die Römer und Franzosen verächtlich bei Seite setzt und so umgekehrt; es ist nur Ein Sinn, ein ewiger Sinn der Kunst, und dieser muss ruhig und belebend durch die Kunstformen aller Zeiten hindurchzuschreiten vermögen."

11. *Ibid.*, p. 224.

12. *Zwölf Reden*, ed. Salz, p. 106.

13. *Ibid.*, pp. 110–11:

Die französische tragische Bühne ist ein auseinandergelegter Rednerstuhl, aufgeschlagen für diesen bestimmten Ort, für diese bestimmte Zeit, für diesen Hof, für diese wahre Volksversammlung von Talenten, die über dem Jahrhundert Ludwig XIV. zusammenkamen. Die französische Tragödie . . . will eine ganz bestimmte Wirkung . . . Racine hat vor seinem Schreibtisch das Portrait seines grossen Monarchen, und sein ganzes Gefolge von Heldentum und Schönheit steht vor seiner Seele . . . er will Frankreich gefallen, und denkt nicht an mehr . . . Britannikus soll in dieser französischen Hoftracht erscheinen: das römische Kostüm bezauberten wäre geschmacklos, weil der Redner aus seinen Schranken

treten würde; die Verwandlung der Sätze wäre geschmacklos, weil eine Präension auf Natürlichkeit darin läge, die das ganze übrige Werk und seinen Charakter zerstörte. Die französische tragische Bühne verlangt im Ton aller Schauspieler eine Art von Gesang, der allen gemein ist: man will erinnert sein, dass eigentlich nur einer spricht: der Dichter, der rhetorische Dichter. Sprüche jeder Schauspieler in seinem eignen Ton und Rhythmus, so wäre es ebenso geschmacklos, als wenn ein Redner seine Stimme verändern, seine Partei nachmachen wollte, während er sie redend einführt. Die französische Tragödie will den Tod nicht auf der Bühne dulden, wie überhaupt die rednerische Handlung durch kein Schauspiel, kein Spektakel irgendeiner Art, durch keine unnützen Requisiten unterbrochen werden soll.

14. *Ibid.*, pp. 113-4.
15. *Vorlesungen*, p. 180.
16. *Vermischte Schriften*, 2, 108.
17. *Ibid.*, p. 167: "den Begriff der Ironie. Verlangen Sie eine deutsche Übersetzung des Worts, so weiss ich Ihnen keine bessere zu geben, als: Offenbarung der Freiheit des Künstlers oder des Menschen."
18. *Ibid.*, p. 173.
19. *Ibid.*, p. 248: "indem ein Lust-Kapital entsteht."
20. *Ibid.*, p. 184.
21. *Ibid.*, p. 246.
22. *Ibid.*, p. 185.
23. *Ibid.*, p. 151.
24. *Ibid.*, p. 151.
25. *Ibid.*, p. 196: "ich pflege sie die Spiegelbienen zu nennen."
26. *Ibid.*, p. 146, 150: "Himmelfahrtmoment."

کتاب‌شناسی: فیلسوفان آلمانی

کتاب *Erwin* تألیف Solger زمره چاپ Rudolf Kurtz برلین، ۱۹۰۷، ویرایش از کتابهای

زیر هم استفاده گردید.

Vorlesungen über Aesthetik (Leipzig, 1819) and *Nachgelassene Schriften und Briefwechsel* (reint as NS), ed. L. Tieck and F. von Rammner (2 vols. Leipzig, 1826) Tieck and Solger; *The Complete Correspondence*, ed. Percy Matenka, New York, 1933. درباره زولگر.

Joseph E. Heller, *Solgers Philosophie der ironischen Dialektik*, Berlin, 1928; Maurice Boucher, *K. W. F. Solger, esthétique et philosophie de la présence*, Paris, 1934; and two articles by Oskar Walzel: "Methoden Ironie bei Friedrich Schlegel und bei Solger," *Helicon*, 1 (1938), 33-50; and "Tragik bei Solger," *Helicon*, 3 (1940), 27-49.

از کتاب زبان‌شناسی سلاوینا در دو جلد در دسترس است. یکی که حاوی یادداشت‌های مربوط به

سخنرانیهای ۱۸۴۲، ۱۸۴۳ است و دیگری سخنرانیهای ۱۸۵۹ و ۱۸۶۵.

Vorlesungen über die Ästhetik, ed. Carl Lommatsch (Berlin, 1842), and *Schleiermachers Aesthetik*, ed. Rudolf Odebrecht (Berlin, 1931).

سخنرانیهای او دربارهٔ علم تأویل در کتاب زیر آمده است.

Reden und Abhandlungen, ed. L. Jonas, Berlin, 1855.

کتاب زیر متن معیار است ولی چون فقط تا ۱۸۰۶ را در بر می‌گیرد چندان ربط مستقیمی با موضوع مورد علاقه ما ندارد.

W. Dilthey, *Leben Schleiermachers* (Vol. ۱, Berlin, 1870; 2d enlarged ed. 1922).

دربارهٔ زیباشناسی فصل مربوط در *Estetica*ی تروچه و نیز

"L'estetica di Federico Schleiermacher" in *Ultimi saggi* (Bari, 1948, first pub. 1933), pp. 161–79; Rudolf Odebrecht, *Schleiermachers System der Aesthetik*, Berlin, 1932.

دربارهٔ علم تأویل:

Joachim Wach, *Das Verstecken* (3 vols. Tübingen, 1926), ۱, 83–167.

آمار سوهامور را از منبع زیر نقل کرده‌ام.

Sämtliche Werke, ed. Arthur Hübscher, 6 vols. Leipzig, 1937 (cited as H.).

در مواردی که این چاپ کارهای نباشد از چاپ P. Deussen (مونخ، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲) که تنها مجلدات ۱–۵، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۴ آن منتشر شده است استفاده شده است.

ترجمه انگلیسی

R. B. Haldane and J. Kemp, *The World as Will and Idea*, 3 vols. London, 1883–86.

کتاب زیر بسیار سودمند است:

André Fausset, *L'Esthétique de Schopenhauer* (Paris, 1913).

دربارهٔ طریقهٔ تباردی:

Oskar Walzel, "Tragik nach Schopenhauer und von heute," in *Ein Götterleben alter und neuer Zeit* (Leipzig, 1922), pp. 524 ff.

کتاب *Vorlesungen über die Aesthetik* هگل را از چاپ عکسی متن اصلی نقل کرده‌ام. Hermann Glockner, ed. *Sämtliche Werke*, Stuttgart, 1928 (cited as SW).

مجلدات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ را که مطابق مجلدات ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ چاپ اصلی است به عنوان مجلدات ۱ و ۲ و ۳ آورده‌ام. دیگر اشارات نیز به چاپ Glockner است. از ترجمهٔ انگلیسی در چند مورد معذور استفاده می‌کنم.

اطهارظم درباره نظریه ادبی هنکی بسیار نامرست. معهدا منابع زیر را میباید

Eduard von Hartmann, *Deutsche Aesthetik seit Kant* (Vol. 3 of *Ausgewählte Werke*, Leipzig, n.d.); Bosanquet; Croce; and Helmut Kuhn, *Die Vollenendung der klassischen deutschen Aesthetik durch Hegel*, Berlin, 1931. In English see also Israel Knox, *The Aesthetic Theories of Kant, Hegel, and Schopenhauer*, New York, 1936; and A. C. Bradley's distinguished essay, "Hegel's Theory of Tragedy," in *Oxford Lectures on Poetry*, London, 1909.

یادداشتها: فیلسوفان آلمانی

ژولینگر

1. Erwin, ed. Kurtz, *passim*.
2. *Ibid.*, p. 394.
3. Ed. K. W. L. Heyse, 1829.
4. All this is the 2 vols. of *Nachgelassene Schriften und Briefwechsel*, ed. Tieck and von Raumer. The correspondence with Tieck was re-edited, with additions and notes, by Percy Maikenko.
5. *Vorlesungen über Aesthetik*, p. 129: "Das Symbol ist die Existenz der Idee selbst; es ist das wirklich, was es bedeutet, ist die Idee in ihrer unmittelbaren Wirklichkeit. Das Symbol ist also immer selbst wahr, kein blosses Abbild von etwas Wahrem."
6. *Ibid.*, p. 187.
7. *Ibid.*, pp. 185, 115.
8. Erwin, p. 387.
9. *Vorlesungen*, pp. 245, 247.
10. See NS, 2, 555.
11. Erwin, p. 391.
12. *Ibid.*, p. 392.
13. *Ibid.*, p. 387: "Ich erstaune, sprach Anselm hier, über deine Kühnheit, das ganze Wesen der Kunst in die Ironie aufzulösen, welches viele für Ruchlosigkeit halten möchten."
14. *Vorlesungen*, p. 196: "Denn ohne Ironie giebt es überhaupt keine Kunst."
15. *Ibid.*, p. 241: "die künstlerische Ironie. Sie macht das Wesen der Kunst, die innere Bedeutung derselben aus."
16. *Ibid.*, p. 215.
17. *Ibid.*, p. 242.
18. NS, 2, 513: "in beiden noch ausser der dramatischen Form ein inneres Gemeinsames ist. Der ganze Widerstreit zwischen dem Un-

vollkommenen im Menschen und seiner höheren Bestimmung fängt an, uns als etwas Nichtiges zu erscheinen, worin etwas ganz anderes zu walten scheint als dieser Zwiespalt allein."

19. *Ibid.*, p. 514.

20. *Ibid.*, p. 567: "Mit der wahren Ironie ist es gerade umgekehrt: diese fängt erst recht an bei der Betrachtung des Weltgeschicks im Grossen."

21. See 1828 review of *NS* in *Sämtliche Werke*, ed. Glockner, 20, 132-202.

22. *Der Begriff der Ironie* (Munich, 1929), p. 323.

23. *NS*, 2, 456.

24. *Ibid.*, p. 466.

25. *Ibid.*, p. 469.

26. *Erwin*, p. 258: "da er ihn doch recht als Märtyrer heiliger Gesetz geschmückt."

27. *NS*, 1, 177: "Das Drama ist die wahre Darstellung der Gattung als des Erstgeborenen und des Individuums als des Zweiten."

28. Fr. Hehlbel, letter July 23, 1836, in *Briefe* (ed. R. M. Werner), 5, 327.

29. *NS*, 2, 536.

30. *Ibid.*, p. 541.

31. *Ibid.*, 2, 572-3, and 1, 574.

32. *Ibid.*, 2, 586.

33. Cf. *ibid.*, p. 600.

34. *Ibid.*, p. 617.

35. *Ibid.*, p. 620.

36. Letter to Tieck, Oct. 4, 1817. Matenko, pp. 376-8. *NS*, 1, 558-60. Cf. p. 544.

37. See *ibid.*, p. 636, and letter to Tieck, Aug. 3, 1818. Matenko, pp. 469-71. *NS*, 1, 653-5.

38. *Ibid.*, p. 585.

39. *Ibid.*, pp. 175-83 (1809). Cf. *Vorlesungen*, p. 177.

تلازم حائز

1. See R. Zimmermann, *Geschichte der Aesthetik* (Vienna, 1858), pp. 608-34; Eduard von Hartmann, *Die deutsche Aesthetik seit Kant* (Berlin, 1886), pp. 156-69. There von Hartmann calls Schleiermacher's lectures "unctuous afternoon sermons delivered by a preacher in his dotage." H. Lohse, *Geschichte der Aesthetik in Deutschland* (Munich, 1868), pp. 163-7, dismisses him.

2. See the ed. and the book listed in bibliography.

3. On the early Schleiermacher see Dilthey's fine biography, and his analysis of the *Lucinde* letters, 2d ed., pp. 540 ff.

4. *Vorlesungen über die Aesthetik*, ed. Lommatzsch, pp. 67, 122.

"unmittelbares Selbstbewusstsein."

5. *Ibid.*, p. 58: "Das innere Bild ist das eigentliche Kunstwerk."

6. The terms "Gefühl" and "Stimmung" prevail in the earlier lectures, "Selbstbewusstsein" in the last.

7. *Ibid.*, pp. 80-1: "es bildet nur den dunkeln Hintergrund, aus welchem das klar hervortritt, was ihn zur äusseren Production antreibt."

8. "Besinnung" or sometimes "Besonnenheit." See Odebrecht, *Schleiermachers System*, pp. 82, 97. On imagination, *ibid.*, p. 103, and *Schleiermachers Aesthetik*, ed. Odebrecht, p. 96. Schleiermacher's distinction, apparently derived from Tetens (see Odebrecht, *System*, p. 103), is identical with Coleridge's distinction between imagination and fancy. It lacks only the Schellingian superstructure.

9. Odebrecht, ed., *Aesthetik*, p. 4: "ein dunkler Ansatz zur Production."

10. *Ibid.*: "Ein Künstler würde schlecht zufrieden sein, wenn er in allen dasselbe hervorbrächte. Nur in unendlichen Modifikationen von Wirkungen kann sich das Maass eines Kunstwerkes produzieren. Nach dieser Ansicht also darf die Wirkung gar kein Gegenstand der Betrachtung sein."

11. *Ibid.*, p. 87: "Jedes Kunstwerk muss absolut für sich selbst betrachtet werden, also seinen absoluten Wert haben." Cf. Lommatzsch, pp. 217 ff.

12. Lommatzsch, pp. 118 ff., 661 ff., 690.

13. *Ibid.*, p. 686: "Das ursprüngliche Kunstwerk ist das rein Innerliche und das Herausstellen in die Erscheinung ist ein zweiter Act; es gehört aber zu der Eigenthümlichkeit der Poesie, dass sie hier beides nicht so unterscheiden kann, weil der Dichter auch nur in sich in der Form der Sprache produziren kann."

14. Odebrecht, ed., *Aesthetik*, p. 282: "Jemehr beides durchaus ineinander verwachsen ist, um desto mehr muss man es auch gleichsam auf einen Schlag entstanden denken."

15. *Ibid.*, pp. 36, 33, and *passim*. These distinctions are dropped in the later course.

16. Lommatzsch, p. 626: "Freie Productivität in der Sprache."

17. *Ibid.*, p. 633: "eine Totalität von Wohlklang"; p. 641: "Die innerliche Veränderlichkeit des Seins"; p. 642: "die reine Subjectivität der inneren Gemütsstimmung."

18. *Ibid.*, p. 642: "Die reine Objectivität des Bildes."

19. Odebrecht, p. 266: "Eine ganz strenge Verschiedenheit können wir hier so wenig als bei irgend etwas Lebendigen, wie die Kunst ist, erwarten."

20. Lommatzsch, p. 663.

21. Odebrecht, ed., *Aesthetik*, p. 88: "Nur die Volksgenossen verstehen sich mit unmittelbarer Lebendigkeit." In Lommatzsch, pp. 275 ff.

22. Odebrecht, ed., *Aesthetik*, pp. 74–5. A similar defense in *Vertraute Briefe über Lucinde*, 1800.
23. Odebrecht, ed., *Aesthetik*, p. 287: "Die Reinigung der Leidenschaften soll die Kunst bewirken."
24. *Reden und Abhandlungen*, ed. Jonas, p. 321.
25. *Ibid.*, p. 382: "Das Auslegen unterscheidet sich von dem Verstehen durchaus nur wie das laute Reden von dem innern Reden."
26. *Ibid.*, p. 354: "divinatorisch." See also pp. 360, 364, 377.
27. *Ibid.*, p. 366: "dass alles einzelne nur verstanden werden kann, vermittelt des ganzen, und also jedes Erklären des einzelnen schon das Verstehen des ganzen voraussetzt."
28. See the comments in Leo Spitzer, *Linguistics and Literary History* (Princeton, 1948), pp. 19, 33–5.
29. *Reden*, pp. 359, 375: "Morphologie der Gattung."

شونپنهور

1. Marginal note to Schelling's *Philosophische Schriften* (Landshut, 1809), p. 192, referred to above in our text, printed in *Handschriftlicher Nachlass*, ed. E. Grisebach (Leipzig, 1891–95), 3, 129: "Eine ganz verworrene Radotage." There are favorable references to Schelling in *Gespräche und Selbstgespräche*, ed. E. Grisebach (Berlin, 1902), p. 72; and in *Briefwechsel und andere Dokumente*, ed. Max Brahm (Leipzig, 1911), p. 274.
2. *Sämtliche Werke*, ed. Hübacher, 2, 231: "Es ist der schmerzlose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zustand der Götter pries: denn wir sind, für jenen Augenblick, des schönen Willendranges entledigt, wir feiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still." I quote the Eng. trans. of R. B. Haldane and J. Kemp, 1, 254.
3. H., 2, 293.
4. H., 3, 494–5: "Bauchredner."
5. H., 2, 293: "Der Dargestellte ist vom Darstellenden ganz verschieden."
6. H., 2, 295: "Als Subjekt des reinen, willenlosen Erkennens, dessen unerschütterliche, salige Ruhe nunmehr in Kontrast tritt mit dem Drange des immer beschränkten, immer noch dürftigen Wollens: die Empfindung dieses Kontrastes, dieses Wechselspiels ist eigentlich was sich im Ganzen des Liedes ausspricht und was überhaupt den lyrischen Zustand ausmacht." Eng. trans. (revised) 1, 323.
7. Printed in Grisebach, ed., *Nachlass*, 2, 108–17.
8. *Ibid.*, p. 114.
9. H., 3, 467–8.
10. *Nachlass*, 2, 117. This concluding paragraph was added only in 1840.

11. H., 2, 217: "Sie wiederholt die durch reine Kontemplation aufgelauten ewigen Ideen, das Wesentliche und Bleibende aller Erscheinungen der Welt." Eng. trans., 1, 239.

12. H., 2, 276. Eng. trans., 1, 302.

13. H., 2, 286–7. Eng. trans., 1, 313.

14. H., 2, 284.

15. H., 3, 488.

16. H., 2, 287; 3, 489.

17. H., 3, 490.

18. H., 6, 602.

19. *Die Genesis des Systems*, in *Sämtliche Werke*, ed. Deussen, 11, 108–9: "Je weniger rhetorisch die Poesie ist, desto besser."

20. H., 6, 557.

21. H., 6, 550–1: "Das Unverständliche ist dem Unverständigen verwandt"; p. 511: "Die erste, ja, schon für sich allein beinahe ausreichende Regel des guten Stils [ist] diese, dass man etwas zu sagen habe"; p. 554: "Man gebrauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge"; p. 561: "Der leitende Grundsatz der Stilistik sollte sein, dass der Mensch nur einen Gedanken zur Zeit deutlich denken kann."

22. H., 6, 528, 578, 581–3, 585.

23. H., 2, 278; 3, 451.

24. *Philosophische Vorlesungen*, in Deussen, 10, 343: "Es ist übrigens sehr merkwürdig, dass wir alle im Traum vollkommene Dichter sind." Necklau, 4, 393.

25. H., 3, 488.

26. See *Edita und Inedita*, ed. E. Grisebach (Leipzig, 1888), p. 127. Marginal note in Schopenhauer's own English.

27. H., 6, 598.

28. H., 6, 597.

29. H., 2, 218: "So ist dagegen die Kunst überall am Ziel."

30. H., 2, 229, 236: "Das Kunstwerk ist bloss ein Erleichterungsmittel derjenigen Erkenntnis, in welcher jenes Wohlgefallen besteht. . . . Das Versehen in den Zustand des reinen Anschauens tritt am leichtesten ein, wenn die Gegenstände demselben entgegenkommen, d.h. durch ihre mannigfaltige und zugleich bestimmte und deutliche Gestalt leicht zu Repräsentanten ihrer Ideen werden, worin eben die Schönheit, im objektiven Sinne, besteht." Eng. trans. (changed), 1, 259–60.

31. H., 3, 481. *Philosophische Vorlesungen*, in Deussen, p. 176.

32. *Ibid.*, p. 192.

33. H., 2, 249.

34. H., 2, 248.

35. *Philosophische Vorlesungen*, in Deussen, pp. 285, 302; on F. Schlegel see above, p. 11.

36. H., 2, 239: "Störende Zufälligkeiten."

37. H., 3, 487.
38. H., 3, 493, and Grisebach, *Gespräche*, p. 42.
39. H., 6, 431. On Werner see *Briefe*, ed. Grisebach (1894), p. 122. Nachlass, 4, 275: "obwohl ein Seneca, hat doch Genie."
40. H., 2, 297.
41. *Philosophische Vorlesungen*, Deussen, p. 335n.
42. *Gespräche*, p. 69. *Briefwechsel*, ed. Brahm, p. 277. H., 6, 463.
43. H., 2, 299.
44. H., 2, 300-1: "Sie zeigt uns das grösste Unglück nicht als eine Ausnahme, nicht als etwas durch seltene Umstände, oder monströse Charaktere Herbeigeführtes, sondern als etwas aus dem Tun und den Charakteren der Menschen leicht und von selbst, fast als wesentlich Hervorgehendes." Eng. trans., 1, 329.
45. Quoted in H., 2, 300, from *La vida es sueño*.
46. H., 2, 299: "Die platte, optimistische, protestantisch-rationalistische, oder eigentlich jüdische Weltansicht."
47. H., 3, 495: "Der Jammer der Menschheit, die Herrschaft des Zufalls und des Irrtums, der Fall des Gerechten, der Triumph des Bösen. . . . Was allem Tragischen, in welcher Gestalt es auch aufträte, den eigentümlichen Schwung zur Erhebung giebt, ist das Aufgehn der Erkenntnis, dass die Welt, das Leben, kein wahres Genügen gewähren könne, mithin unserer Anhänglichkeit nicht wert sei."
48. H., 3, 496-7: "Ein empörendes Machwerk zu Gunsten der heidnischen Pfaffen." On Calderón's *Steadfast Prince* cf. Wilhelm Gwinner, *Schopenhauers Leben* (Leipzig, 1878), p. 77, concerning his attending a performance in 1809.
49. H., 3, 499-500. *Philosophische Vorlesungen*, p. 348. *Genesis des Systems*, Deussen, p. 476.
50. H., 3, 500: "Fallhöhe."
51. Especially in the early 20th century in Germany. See Oskar Walzel, "Tragik nach Schopenhauer und von heute," in *Vom Geistesleben alter und neuer Zeit* (Leipzig, 1902), pp. 324 ff.; Georg Lukács, "Zur Soziologie des modernen Dramas," *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 28 (1914), 303 ff., 662 ff.
52. Josef Körner, "Tragik und Tragödie," *Preussische Jahrbücher*, 223 (1931), 58 ff., 157 ff., 160 ff., esp. 274.
53. H., 3, 500: "Freilich aber muss es sich beeilen, im Zeitpunkt der Freude den Vorhang fallen zu lassen, damit wir nicht sehn, was nachkommt." Eng. trans., 3, 218.
54. *Genesis des Systems*, p. 465.
55. H., 2, 220.

مکمل

۹ کتاب ویرایش یادداشتها از جانب جلد اول هزارت فرقت (1931) (ed. Lasson, Leipzig, 1931)
من نتوانسته ام نسخه ای از آن را پیدا کنم.

2. *Sämtliche Werke*, 16, 17.

3. *Vorlesungen über die Aesthetik*, SW, 1, 68: "In dieser Weise ist das Sinnliche in der Kunst vergeistigt, da das Geistige in ihr vernunftlich erscheint." Cf. pp. 110, 84, 46.

4. SW, 1, 160: "Das sinnliche Scheinen der Idee."

5. SW, 1, 419.

6. SW, 1, 409, 2, 4.

7. SW, 2, 136, 234.

8. SW, 1, 32, 151: "Ihre Form hat aufgehört, das höchste Bedürfnis des Geistes zu sein."

9. SW, 1, 150.

10. SW, 3, 233.

11. SW, 3, 342; 1, 370; 2, 118: "Es gehören feste Grundsätze dazu, mit welchen die Gegenwart in Widerspruch steht, eine Weisheit, die abstrakt bleibt, eine Tugend, die in starrer Energie nur an sich selber festhält."

12. SW, 2, 233: "Der Künstler darf nicht erst nöthig haben, mit seinem Gemüthe in's Reine zu kommen, und für sein eigenes Seelenheil sorgen zu müssen: seine große, freie Seele muss von Hause an, ehe er an's Produciren geht, wissen und haben, woran sie ist, und ihrer sicher und in sich zuversichtlich sein."

13. SW, 2, 236.

14. SW, 2, 235.

15. SW, 1, 302, 397; 2, 182, 198, 205; and esp. the review of Solger's *Nachgelassene Schriften* in 16, esp. 139-49.

16. SW, 2, 235; 3, 358.

17. SW, 1, 35: "Die Kunst aber, weit entfernt . . . die höchste Form des Geistes zu sein, erhält in der Wissenschaft erst ihre echte Bewährung."

18. SW, 3, 126: "eine accidentellere Auserlichkeit"; 3, 227: "Das innere Vorstellen und Anschauen selbst."

19. SW, 3, 227, 321.

20. SW, 3, 274 ff.

21. SW, 3, 290: "Das echte Kunsttalent bewegt sich überhaupt in seinem sinnlichen Material wie in seinem eigentlichen heimischen Elemente, das ihn, statt hinderlich und drückend zu sein, im Gegenteil hebt und trägt."

22. SW, 3, 291: "Die Versifikation ist eine Musik, welche, obgleich in entfernter Weise, doch schon jene dunkle aber zugleich bestimmte Richtung des Ganges und Charakters der Vorstellungen in sich widerwöhnen lässt"; 3, 296, 299: "der dem Ganzen ein neues eigenthümliches Leben gibt."

23. SW, 3, 321-5.

24. SW, 3, 380.

25. *SW*, 1, 328, 397.

26. See the whole article on Solger, n. 15 above.

27. *SW*, 1, 557–60.

28. *SW*, 1, 558.

29. *SW*, 1, 584–539: “Eine Unterbrechung des Vorstellungsganges und eine stete Zerstreuung.” Cf. p. 325.

30. *SW*, 1, 540.

31. *SW*, 1, 539: “Homer, Sophocles, bleiben, obschon auch Gleichnisse bei ihnen vorkommen, dennoch im Ganzen fast durchweg bei eigentlichen Ausdrücken stehn.”

32. *SW*, 2, 4, 10, 16–7.

33. “Die Kunstreligion,” sec. 7, B, in *Phänomenologie. Hegel distinguishes between art and religion only in the 2d ed. of the *Encyclopädie* (1827), p. 563: “Die schöne Kunst hat ihre Zukunft in der wahren Religion.”*

34. *SW*, 1, 443.

35. *SW*, 2, 143.

36. *SW*, 1, 495.

37. *SW*, 1, 222.

38. *SW*, 1, 40, 230.

39. *SW*, 1, 218, 273; 2, 15, 76.

40. *SW*, 1, 280, 301, 346, 350.

41. *SW*, 1, 312, 327: “Denn in ihr (der Kunst) ist nichts dunkel, sondern Alles klar und durchsichtig.”

42. *SW*, 1, 353–4.

43. *SW*, 2, 116–8.

44. *SW*, 2, 76: “Ein ewiger Ernst, eine unwandelbare Ruhe thronet auf der Stirn der Götter, und ist ausgegossen über ihre ganze Gestalt.”

45. *SW*, 2, 77–8: “Die seligen Götter trauern gleichsam über ihre Seligkeit oder Leiblichkeit.” “Der Hauch und Duft der Trauer.”

46. *SW*, 2, 218: “Ochs und Esel, die Krippe und das Stroh dürfen nicht fehlen. Und so geht es durch alles hindurch, auf dass auch in der Kunst das Wort erfüllt sei, die da niedrig sind, sollen erhoht werden.”

47. *SW*, 2, 222.

48. *SW*, 2, 238.

49. *SW*, 2, 240: “Ein reines Gefallen an den Gegenständen, ein unerschöpfliches Sich-ergehen der Phantasie, ein harmloses Spielen . . . Denn der Gehalt ist es, der, wie in allem Menschenwerk, so auch in der Kunst, entscheidet. Die Kunst, ihrem Begriff nach, hat nichts Anderes zu ihrem Beruf, als das in sich selbst Gehaltvolle zu adäquater, sinnlicher Gegenwart herauszustellen.”

50. *SW*, 1, 27: “Die Kunst löst ihre höchste Aufgabe. . . das Göttliche, die tiefsten Interessen der Menschen, die umfassendsten Wahrheiten des Geistes zum Bewusstsein zu bringen und auszusprechen.”

51. *SW*, 1, 30: “Die harte Rinde der Natur und gewöhnlichen Welt

machen es dem Geiste saurer zur Idre durchzudringen als die Werke der Kunst."

52. *SW*, 3, 450.

53. *SW*, 3, 435-6, 451-2, 468.

54. *SW*, 3, 475 ff.

55. *SW*, 3, 338: "Wie sehr nämlich ein Epos auch die Sache der ganzen Nation ausspricht, so dichtet doch ein Volk als Gesamtheit nicht, sondern nur Einzelne."

56. *SW*, 3, 339.

57. *SW*, 3, 391: "So fügen sich allem Bisherigen die Spiele an Patroklos Grabe, die erschütternden Bitten des Priamus, die Versöhnung des Achilles, der dem Vater den Leichnam des Sohns zurückgibt, damit auch diesem die Ehre der Toten nicht fehle, zum schönsten Abschlusse befriedigend an."

58. *SW*, 3, 346-8: "Wir bekommen die Sache nicht zu sehen, sondern merken nur das Unvermögen und Abmühen des Dichters . . . Die Geschichte Christi, Jerusalem, Bethlehem, das römische Recht, selbst der trojanische Krieg haben viel mehr Gegenwart für uns als die Begebenheiten der Nibelungen."

59. *SW*, 3, 346, 403, 407.

60. *SW*, 3, 409-10: "Er senkt nun die lebendige Welt menschlichen Handelns und Leidens, und näher der individuellen Taten und Schicksale in diess wechsellose Dasein hinein . . . Denn wie die Individuen in ihrem Treiben und Leiden, ihren Absichten und ihrem Vollbringen waren, so sind sie hier, für immer, als eiserne Bilder versteinert hingestellt . . . sie sind nicht in unserer Vorstellung, sondern an sich selber ewig. . . ein Gemälde und ein Bericht des selbst Geschehenen . . . energisch bewegt, doch plastisch in Qualen starr, schreckensreich beleuchtet, doch durch Dantes eigenes Mitleid klagevoll ermüdet in der Hölle; milder, aber noch voll und rund herausgearbeitet im Fegefeuer; lichtklar endlich, und immer gestaltenlos gedankenewiger im Paradiese."

61. *SW*, 3, 370-1, 414-5.

62. *SW*, 3, 416.

63. *SW*, 3, 416-7, and cf. 373-4.

64. *SW*, 3, 342-3.

65. *SW*, 3, 395-6.

66. *SW*, 2, 217.

67. *SW*, 2, 52: "Die Götter, die sie verehrt, sind die untern Götter des Hades (*Soph. Ant.* v. 451 . . .), die inneren der Empfindung, der Liebe, des Blutes nicht die Tagesgötter des freien, selbstbewussten Volks- und Staatslebens." *GL* 3, 551, 556.

68. *SW*, 3, 347-8: "Innerliche Auszählung . . . Verklärung der Seele . . . zur Einheit und Harmonie dieses stüchlichen Gehaltes selber."

69. "Über *Wallenstein*," *SW*, 17, 414: "Leben gegen Leben; aber es

steht nur Tod gegen Leben auf, und unglaublich; abscheulich! der Tod siegt über das Leben. Dies ist nicht tragisch, sondern entsetzlich. Dies zerstreut das Gemüt."

70. *SW*, 3, 539.

71. *SW*, 3, 568.

72. *SW*, 3, 566: "dessen edle Seele für diese Art energischer Tätigkeit nicht geschaffen ist, und voll Ekel an der Welt und am Leben"; 3, 574: "Doch im Hintergrunde von Hamlets Gemüt liegt von Anfang an der Tod. Die Sandbank der Endlichkeit genügt ihm nicht."

73. *SW*, 3, 574: "Eine weiche Rose im Tal dieser zufälligen Welt."

74. *SW*, 2, 197-8.

75. *SW*, 3, 542: "Individuelle Representanten . . . der in der Menschenbrust waltenden Götter." Cf. 2, 313, where these general forces are called *Pathos*.

76. *SW*, 1, 219: "Es ist so."

77. *SW*, 3, 580.

78. *SW*, 3, 577.

79. *SW*, 2, 287: "In ihrer Gemeinheit versunken . . . Intelligenzen . . . freie Existenz . . . Bei Shakespeare finden wir keine Rechtfertigung, keine Verdammnis, sondern nur Betrachtung über das allgemeine Schicksal."

یادداشتها: خاتمه

۱. مجموعه‌ی ماسی از گفته‌های کارل مارکس و فریدریش انگلس درباره‌ی ادبیات در کتاب زیر

گردآوری شده است.

Mikhail Lifschitz, *Über Kunst und Literatur: Eine Sammlung aus ihren Schriften*, Berlin, 1948.

بهترین بحث در این باره در کتاب زیر یافت می‌شود.

Georg Lukács, *Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker*, Berlin, 1948.

2. See H. H.ouben, *Jungdeutscher Sturm und Drang* (Leipzig, 1911), p. 186.

3. Heine calls himself "romantique détroqué" in *Gedächtnisse*.

4. On Carlyle see esp. C. F. Harrold, *Carlyle and German Thought*, New Haven, 1934; and my "Carlyle and the Philosophy of History," *PQ*, 23 (1944), 55-76.

5. See Sigmund K. Proctor, *Thomas De Quincey's Theory of Literature*, Ann Arbor, 1943; and my argument in "De Quincey's Status in the History of Ideas," *PQ*, 23 (1944), 248-72. Also, John E. Jordan, *Thomas De Quincey: Literary Critic*, Berkeley, Calif., 1962.

6. See esp. "Thoughts on Poetry and its Varieties" (1833), reprinted in *Dissertations and Discussions* (3 vols. 2d ed. London, 1867), 1,

65-94.

7. *Keble's Lectures on Poetry* (1832-41), trans. E. K. Francis (Oxford, 1913), 1, 22. There is excellent comment on Mill and Keble in Abrams.

8. See Bernard Weinberg, *French Realism. The Critical Reaction, 1830-1870*, Chicago, 1937.

9. There are pertinent suggestions in A. G. Lehmann, *The Symbolist Aesthetic in France 1885-1895*, Oxford, 1950.

10. See Herbert E. Bowman, *F. G. Belinski*, Cambridge, Mass., 1954.

11. On Polish criticism see P. Chmielowski, *Dzieje krytyki literackiej w Polsce*, Warsaw, 1902; and T. Grabowski, *Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu*, Warsaw, 1931.

12. *Krausová* (written 1820-23), partly printed in 1821, 1827, 1829. See *Dilo Františka Palackého*, (Prague, 1941), 4, 129. Partial German translation in *Gedruckblätter, Auswahl von Denkschriften, Aufsätzen und Briefen* (Prague, 1874), pp. 3-18.

13. E. Cawler, *Thomas Thorilds Stelling in der Geistesgeschichte der achtzehnten Jahrhunderts*, Stockholm, 1941.

14. E. Allison Peers, *A History of the Romantic Movement in Spain*, 2 vols. Cambridge, 1940; Fidelino de Figueiredo, *História da literatura romântica portuguesa (1825-1870)*, Lisbon, 1913.

15. On early American criticism see William Charvat, *The Origins of American Critical Thought: 1810-1835*, Philadelphia, 1936.

16. Vivian C. Hopkins, *Spires of Form: A Study of Emerson's Aesthetic Theory*, Cambridge, 1951. See also Wellek, "Emerson and German Philosophy," *New England Quarterly*, 16 (1943), 41-63.

17. Cf. M. Ahlerton, *Origins of Poe's Critical Theory*, Iowa City, Ia., 1925; Floyd Stovall, *Poe's Debt to Coleridge*, in *University of Texas Studies in English*, 10 (1930), 70-127.

18. Good comments in E. Rothacker, *Einleitung in die Geisteswissenschaften*, 2d ed. Tübingen, 1930. A short history of German scholarship (historical, literary, theological, etc.) in the 19th century.

PDF.tarikhe
PDF.tarikhe

فهرست آثار به ترتیب زمانی

آلمان

1800-01	Novalis:	<i>Heinrich von Ofterdingen</i> (published 1802)
1801	Schiller:	"Über das Erhabene"
1801	A. W. and F. Schlegel:	<i>Charakteristiken und Kritiken</i>
1801	F. Schlegel:	"Nachricht von den poetischen Werken des Boccaccio"
1801-03	Herder:	<i>Abraxas</i>
1801-04	A. W. Schlegel:	<i>Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst</i> (published 1804)
1802	Schelling:	<i>Bruno</i>
1802	F. Schlegel:	"Über nordische Dichtkunst"
1802-03	Schelling:	<i>Philosophie der Kunst</i> (published 1839)
1803	Schelling:	<i>Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums</i>
1803	Schiller:	Preface to <i>Die Braut von Messina</i>
1803	F. Schlegel:	"Charakteristik des Camoëns"
1803	Tietz:	<i>Minnelieder des schwäbischen Zeitalters</i>
1804	Jean Paul:	<i>Vorschule der Ästhetik</i>
1805	Friedrich Ast:	<i>System der Kunstlehre</i>
1805	Goethe:	<i>Winckelmann</i>
1806	Adam Müller:	<i>Vorlesungen über deutsche Wissenschaft und Literatur</i>
1806-08	Arnim and Brentano:	<i>Des Knaben Wunderhorn</i>
1807	Joseph Görres:	<i>Die deutschen Volksbücher</i>
1807	Hegel:	<i>Phänomenologie des Geistes</i>
1807	F. W. Schelling:	<i>Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur</i>
1807	A. W. Schlegel:	<i>Comparation des deux Phédres</i>
1808	F. Schlegel:	"Anzeige von Goethes Werken"
1809-11	A. W. Schlegel:	<i>Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur</i> (delivered 1808-09)
1811	Heinrich von Kleist:	"Über das Marionettentheater"
1812	F. Schlegel (ed.):	<i>Deutsches Museum</i>

1818-19	Grimm:	<i>Kinder- und Hausmärchen</i>
1819-16	Goethe:	"Shakespeare und kein Ende"
1814	Goethe:	<i>Dichtung und Wahrheit</i> (3 parts; 4th part published 1832)
1815	F. Schlegel:	<i>Geschichte der alten und neuen Litteratur</i> (delivered 1812)
1815	Solger:	<i>Erwin</i>
1817	Ludwig Tieck:	<i>Deutsches Theater</i>
1818	A. W. Schlegel:	<i>Observations sur la langue et la littérature provençales</i>
1818-19	A. W. Schlegel:	<i>Geschichte der deutschen Sprache und Poesie</i> (published 1913)
1819	Schopenhauer:	<i>Die Welt als Wille und Vorstellung</i>
1810-23	F. Schlegel (ed.):	<i>Concordia</i>
1825	Tieck:	<i>Dramaturgische Blätter</i>
1825-29	Tieck:	<i>Dichterleben</i>
1826	Solger:	<i>Nachgelassene Schriften</i>
1827	Goethe:	"Nachlese zu Aristoteles' Poetik"
1829	Schüller and Goethe:	<i>Briefwechsel</i> (1794-1805)
1829	Schleiermacher:	"Über den Begriff der Hermeneutik"
1829	Solger:	<i>Vorlesungen über Aesthetik</i>
1833-34	A. W. Schlegel:	"De l'origine des romans de chevalerie"
1835	Hegel:	<i>Vorlesungen über die Aesthetik</i> (delivered 1820-25)
1836	Eckermann:	<i>Gespräche mit Goethe</i> (1823-32; 1 part; 3rd part published 1848)
1841	Schleiermacher:	<i>Vorlesungen über die Aesthetik</i> (delivered 1832-33)
1844	Schopenhauer:	<i>Die Welt als Wille und Vorstellung</i> (Vol. 1)
1851	Schopenhauer:	<i>Parerga und Paralipomena</i>

انگلستان و اسکاتلند

1801	Francis Jeffrey (ed.):	<i>Edinburgh Review</i>
1801-03	Walter Scott:	<i>Minstrelsy of the Scottish Border</i>
1807	R. Southey:	<i>Specimens of the Later English Poets</i>
1808	Walter Scott:	<i>Life of Dryden</i>
1808	Coleridge:	First series of lectures on Shakespeare
1808	Charles Lamb:	<i>Specimens of English Dramatic Poets</i>
1809-10	Coleridge:	<i>The Friend</i> (collected 1812; new edition 1818)
1811	Francis Jeffrey:	"Essay on Beauty"
1811	Charles Lamb:	"On the Tragedies of Shakespeare"
1811-12	Coleridge:	Second series of lectures on Shakespeare
1812	R. Southey and Coleridge:	<i>Omniana</i>
1813-14	Coleridge:	Lectures on Shakespeare at Bristol
1814	Coleridge:	"On the Principles of Critical Criticism"

1815	Wordsworth:	<i>Poems . . . with a New Preface and a Supplementary Essay</i>
1816	Coleridge:	<i>The Statesman's Manual</i>
1817	Coleridge:	<i>Biographia Literaria</i>
1817	W. Hazlitt:	<i>Characters of Shakespeare's Plays</i>
1817	W. Hazlitt:	<i>The Round Table</i>
1818	Coleridge:	<i>Lectures on poetry</i> (Spenser, Milton, Dante, etc.)
1818	Coleridge:	"Of Poesy and Art"
1818	Coleridge:	"Preliminary Treatise on Method"
1818	Hazlitt:	<i>Lectures on the English Poets</i>
1818-19	Coleridge:	<i>Philosophical Lectures</i> (published 1949)
1819	Thomas Campbell:	<i>Specimens of the British Poets</i>
1819	Hazlitt:	<i>Lectures on the English Comic Writers</i>
1819	Walter Scott:	<i>An Essay on the Drama</i>
1820	W. Hazlitt:	<i>Lectures chiefly on the Dramatic Literature of the Age of Elizabeth</i>
1820	T. L. Peacock:	"Four Ages of Poetry"
1821	Byron:	<i>A Letter . . . on the Rev. W. L. Bowdler's Strictures on . . . Pope</i>
1821	Walter Scott:	<i>Lives of the Novelists</i>
1821	P. B. Shelley:	<i>A Defence of Poetry</i> (published 1840)
1821-22	Hazlitt:	<i>Table Talk</i>
1822	Charles Lamb:	"On the Artificial Comedy of the Last Century"
1824	Hazlitt (ed.):	<i>Select British Poets</i>
1824	Walter Scott:	<i>An Essay on Romance</i>
1825	Thomas Carlyle:	<i>Life of Friedrich Schiller</i>
1825	Hazlitt:	<i>The Spirit of the Age</i>
1825	Macaulay:	"Milton"
1826	Hazlitt:	<i>The Plain Speaker</i>
1827	Thomas Carlyle:	"The State of German Literature"
1831	T. B. Macaulay:	"Boswell," "Byron," "Pilgrim's Progress"
1833-37	Robert Soudrey (ed.):	<i>Works of William Couper</i>
1836-39	Coleridge:	<i>Literary Remains</i>
1844	Jeffrey:	<i>Contributions to the Edinburgh Review</i>

فرانس

1801	Chateaubriand:	"Shakespeare"
1802	Chateaubriand:	<i>Le Génie du christianisme</i>
1813	Mme de Staël:	<i>De l'Allemagne</i> (printed but suppressed 1810)
1818	J. L. Geoffroy:	<i>Cours de littérature dramatique</i> (written 1800-14)
1819	Chateaubriand:	<i>Review of Dumas</i>
1822	Hugo:	<i>Odes et Ballades</i>

1823	Stendhal:	<i>Racine et Shakespeare</i>
1827	Hugo:	<i> Cromwell</i>
1828	Saint-Beuve:	<i>Tableau de la poésie française au XVIIe siècle</i>
1829	Saint-Beuve:	"Boileau," "J. B. Rousseau," in <i>Revue de Paris</i>
1836	Chateaubriand:	<i>Essai sur la littérature anglaise</i>
1838	Joubert:	<i>Pensées</i> (new edition 1842; written 1782-1824)

(ج) ٥٠١

1816	Giovanni Berchet:	<i>Lettera ammirata di Grisostomo</i>
1818	Giacomo Leopardi:	"Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica" (published 1906) <i>Il Consultatore</i> (Milan)
1818-19		<i>Il Conte di Carmagnola</i>
1820	A. Manzoni:	<i>Lettere à M.C.—</i>
1823	Ugo Foscolo:	<i>Essays on Petrarca</i>
1823	A. Manzoni:	"Lettera al marchese Cesar d' Arciglio"
1825	A. Manzoni:	<i>Del romanzo storico</i>

تعلیقات و توضیحات مترجم

Aestheticism

تعبیری حاکی از این دیدگاه که هنر خودبسنده است و لازم نیست در خدمت هدفی جز خود باشد و آن را نباید بر مبنای معیارهای اخلاقی یا سیاسی یا به طور کلی غیرهنری سنجید. خاستگاه این دیدگاه را می‌توان در آثار نویسندگان و فیلسوفان مکتب رمانتیسم آلمان — نظیر کانت و شلینگ و گوته و شلر — یافت که چهلگی به استقلال هنر قایل بودند. کانت به وجود «ناب» و فارغ از غرض انتفاعی اثر هنری معتقد بود؛ شلر بر اهمیت همه جانبه شکل در هنر اصرار می‌ورزید؛ گوته اثر هنری را اثری سازمند و مستقل می‌شمرد؛ و شلینگ آن را تجلی امر کلی در چیزی می‌دانست. این نظرها را کولریچ و کارلایل در انگلستان، و امرسن و پو در آمریکا، و مادام دوستال و ویکتور کوزن (Victor Cousin) در فرانسه مطرح کردند. مفهوم «هنر برای هنر» (l'art pour l'art) ظاهراً برای نخستین بار در سخنرانیهای کوزن (*Le Vrai, le Beau et le Bien*) که در ۱۸۱۸ ادا شد ولی تا ۱۸۲۶ به انتشار نرسید، و در *Journal Intime* بنژامن کنستان (Benjamin Constant)؛ ۱۸۰۴، منتشر شده در ۱۸۱۵، و در ۱۸۲۹ توسط ویکتور هوگو مطرح گردید، و در مقدمه های ویکتور هوگو بر *گرومول* (۱۸۲۷) و *ارمانی* (۱۸۳۰) نیز به طور ضمنی یافت می‌شود.

لکن انکار صریح جنبه انتفاعی هنر در پیشگفتار توفیل گوتیه (Théophile Gautier) بر *Mademoiselle Maupain* (۱۸۳۵) آمده است. بودلر، متأثر از گوتیه و از پو (*The Poetic Principle*, ۱۸۵۰)، نگرش هنری خود را نسبت به تجربه بدون کرد و در شعرهای خود هم خویش را متوجه دریافت واقعیت نمایی از طریق روند آفرینش اثر هنری ساخت.

نظر بودلر را دایر بر اینکه تجربه عبارت از «چنگل نمادها» است و شاعر باید به آنها نظام بخشد و نظریه او درباره «تناظرات» موجود میان اشیان حسی و «واقعیت معنوی» و دریافتهای حواسی مختلف را مالاخره و وزن و دیگران در مکتب سمبولیستهای فرانسوی وارد کردند. سمبولیستها بر آن بودند تا زبان را چنان تلطیف کنند و بیالایند تا بتوانند با استفاده از نماد احساسات خویش را به خواننده القا کنند. آنها، به پیروی از پو، معتقد بودند که شعر نیز باید به القای هیجان و عاطفه مجزده به صورتی که در موسیقی یافت می‌شود

برسد.

در انگلستان، عوامل داخلی و تأثیرپذیری از فرانسویان دست به دست هم دادند و دیدگاه aestheticism را به وجود آوردند. فردمداری و ذهن‌گرایی غالباً افراطی رمانتسم در تکوین مکتب انگلیسی اصالت زیبایی در دهه ۱۸۸۰ و گرایش به ادبیات و هنر تزئینی که به جنبه‌های اخلاقی بی‌اعتنا بود مؤثر واقع شد. در این دهه و دهه‌های بعد، شاعران انگلیسی از بودلر و ورن و مالارمه آموختند که شاعر باید به بیان ظرایف حالات پرورده و به سوی نبل به آرمانی حرکت کند که زبان شعر از تمام معنای اعتدال‌رازه‌ها پیراسته و کلام موسیقی ناب گردد. نیز «رضا سیدحسینی، مکتبهای ادبی، چاپ دهم، جلد اول، تهران، آگاه، ۱۳۷۱، هنر برای هنر، ص ۴۷۱-۴۸۶».

Anticlimax

ظاهراً نخستین کسی که این تعبیر را ضبط کرده دکتر جاشن است که در فرهنگ زبان انگلیسی خود (۱۷۵۵) آن را از قول آدیس نقل و چنین تعریف می‌کند: «جمله‌ای که در نیمه دومش مطلبی ناآزتر از نیمه اول آمده باشد». معمولاً ترتیب اجزای وصفی یا روایی را به نحوی که خواننده منتظر مطلبی والا و جدی باشد و در عوض با امری مضحک مواجه شود anticlimax می‌خوانند. از این شگرد می‌توان به صورتی مؤثر برای ایجاد طنز استفاده کرد، ولی در مواردی نیز نویسندگان خودآگاه آن را به کار می‌برد و کلاً تأثیر اثر هنری را تضعیف می‌کند. در جمله زیر، بنابر موقعیت و نحوه کاربرد، می‌توان نمونه‌ای از هر دو صورت این شگرد را مشاهده کرد: «وظیفه ملوان در نیروی دریایی حفظ نسیمت ارضی کشور و سبب زمینی پوست کندن است».

Aphorism

گفته‌ای کوتاه در بیان حقیقتی یا اصلی اسفادی. ضرب‌المثلها غالباً چنین‌اند. این واژه را بقرط نخستین بار در Aphorisms طشی خویش به کار برده است. از دوران رنسانس به بعد مجموعه‌هایی از این گفته‌ها در زمینه‌های مختلف گردآوری شد.

Apollonian and Dionysian

تعبیری که نیچه در کتاب پیدایش تراژدی برای مشخص کردن دو اصل محوری فرهنگ یونان به کار برده است. اپولونی بنای تعاضوت تحلیل‌ی است؛ بدین معنا که هرآنچه بخشی از فردیت پیکانه آدمی است صیغه اپولونی دارد. انواع مختلف شکل یا ساختار از این نوع است. زیرا شکل مین آن چیزی است که شکل یافته است. مجسمه‌سازی از هر هنر دیگری به این تعریف نزدیکتر است زیرا تأثیر آن متحصراً به شکل آن محدود است. فکر مینی بر عقل نیز چنین است زیرا دارای ساختار است و امور مختلف را از هم متمایز می‌سازد.

امر دیونوسوسی، کم‌وبیش معادل «اراده» نزد شوپنهاور، در تقابل مستقیم با امر اپولونی است. مینی و جنون دیونوسوسی‌اند زیرا شخصیت فردی آدمی را مضمحل می‌کنند؛ همه انواع شور و وجد دیونوسوسی‌اند زیرا در چنین حالاتی آدمی از فردیت خویش در می‌گذرد و خود را در کلی به مراتب بزرگتر مستحیل می‌کند. موسیقی دیونوسوسترین هنر است زیرا مستقیماً با عواطف غریزی و آشفته آدمی سروکار دارد.

نیچه بر آن بود که این هر دو در ترازوی یونان حاضرند و ترازوی راستین را تنها با ایجاد تنش میان آنها می‌توان تألیف کرد. نیچه در این تعبیر از آن رو از نام دو خدای یونان استفاده کرده که اپولو، خدای خورشید، مظهر روشنایی و وضوح و شکل است، و دیونوسوس، خدای شراب، نماینده مستی و وجد.

Apprenticeship novel → Bildungroman

Arabesque

در اصل، اسلوبی زینتی متعلق به هنر تجسمی جهان اسلام (از این لحاظ ← پرویز مرزبان و حبیب معروف، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی، ویرایش دوم، تهران: سروش، ۱۳۷۱، ص ۱۹-۲۰، و نیز دایرةالمعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، ج ۱، تهران: انتشارات فرانکلین، ۱۳۲۵، مدخل «آرابسک» یا «ربانده» ادگار آلن پو، داستان نویسی و شاعر و منتقد امریکایی، آن را در مورد داستانهای خود که مصالحشان را به لحاظ غرابت و ایجاد حس شگفتی برگزیده بود به کار برد، بعید نیست که پو این تعبیر را از مقاله سروالتر اسکات (← ۱) گرفته باشد. لکن اسکات آن را تقریباً با معنایی معادل گروتسک (← grotesque) به کار برده حال آنکه پو امر گروتسک را که متضمن عنصر وحشت است، از arabesque، که شامل عنصر تعجب است، متمایز کرده است (← ۲).

1. Sir Walter Scott, «On the Supernatural in Fictional Composition» (1827).

2. Edgar Allan Poe, *Tales of the Grotesque and Arabesque* (1840).

Art for art's sake → Aestheticism

Ballad

برگرفته از ballare که در لاتینی متأخر و ایتالیایی به معنای «رقصیدن» است (ballade فرانسوی و بالِت [ballot] نیز از همین ریشه‌اند) بالاد به طور کلی عبارت است از ترانه‌ای که در آن حکایتی روایت شود. وجوه متمیز بسیاری از بالاده‌ها را می‌توان چنین تعریف کرد: (الف) بدون مقدمه آغاز می‌شود (ب) زبانی ساده دارد؛ (پ) داستان از طریق گفتگو و اشاره به سیر ماجرا نقل می‌شود؛ اشیا غالباً درونمایه‌ای غیرانگیز دارد (گو اینکه بالادهای خنده آور نیز وجود دارد)؛ (ث) غالباً دارای برگردان (refrain) است؛ (ج) معمولاً به یک واقعه مشخص و مهم مربوط است که به سرعت به بحران داستان منتهی می‌شود؛ (چ) به جزئیات مربوط به زمینه ماجرا چندان اشاره‌ای نمی‌شود و از عامل شخصیت‌پردازی نیز خبری نیست و صورتهای خیالی معدود و ساده است؛ (ح) بالاد دارای جنبه نمایشی قوی است. به طور کلی، دو نوع بالاد را می‌توان از هم متمایز کرد: بالاد قومی یا سنتی، شعر روایی کوتاهی است که سینه به سینه نقل می‌شود و به سنت شعر غیرمکتوب تعلق دارد؛ گوینده این نوع بالاد نامشخص است، اما گوینده بالاد ادبی معلوم است. شاعر بالاد سرما مصالح شعر خویش را از زندگی قوم و تاریخ محلی و ملی و از افسانه‌ها و فرهنگ قومی بر می‌گیرد، این مصالح معمولاً به جنگ و عشق و مرگ و امور فوق طبیعی مربوط است. قالب شعری بالاد معمولاً عبارت از بندهایی دارای چهار مصراع با ترتیب قوافی abcb با گاهی abab معمولاً همراه با برگردان (refrain) است.

Bildungsroman (رمان شکل پذیری)

این نام که کمابیش با *Erziehungsroman* (رمان پرورش) مترادف است به نوعی از رمان اطلاق می شود که دربارهٔ مراحل رشد و تکوین قهرمان داستان نوشته شده است. ویلهلم ما پستر گوته و دیوید کاپر فیلد دیکنز و تصویر هنرمند در چوآلی جیمز جویس از نمونه های بارز آن است. در مواردی مانند رمان جویس که قهرمان داستان هنرمند است آن را *Künstlerroman* (رمان هنرمند) هم می نامند. این نوع رمان را در انگلیسی *apprenticeship novel* (رمان شاگردی) و *educational novel* (رمان پرورشی) هم خوانده اند.

Canzone

به مناسبت پیوند نزدیکی که میان شعر و موسیقی وجود دارد، canzone (برگرفته از *cantio* = آواز) به تعداد زیادی از قالبهای شعری ایتالیایی و پرووانسال با محور عروضی متفاوت اطلاق شده است. بندهای آن دارای حداقل هشت و حداکثر هفت مصراع است و معمولاً مصراعها یازده هجایی است. لکن مصراعهای هفت هجایی و پنج هجایی نیز در آنها یافت می شود. این وزن شعری بر تکوین سانت (sonnet) ۴۴۴ تأثیری بسزا داشته است.

Chivalry

نظام مربوط به سنتها و رسوم شهسواران قرون وسطی. این واژه که برگرفته از *chevalier* فرانسوی به معنای سوار یا شهسوار است در اصل به معنای حرفه دلاوران و استخدام آنها به منظور شرکت در جنگ بود ولی به تدریج برنامه تربیت دلاوران جوان در فنون جنگی و شکار و خدمت به خداوندگاران و نیز اداره امور افراد تحت تکفل خویش را نیز شامل شد و کم کم صیفای آرمانی یافت که بر اساس آن شهسوار نه فقط باید دایر و در جنگ کارآمد باشد بلکه سخاوت و پرهیزکاری و ادب نیز باید از جمله ملکات او گردد. با افزوده شدن خدمت جوانمردی و دفاع از حقوق زبردستان و ناتوانان، شهسواران در زمان صلح نیز همان اهمیتی را یافتند که در زمان جنگ. آرمات عشق مذهب (courtly love) نیز از جمله عناصر مهم شهسواری بود. این عنصر موجب تطبیق بیشتر مفهوم شهسواری گردید زیرا به موجب آن شهسوار باید شاعر و نوازنده نیز باشد و خویش را وقف خدمت به بانویی برگزیده کند.

Closet drama

گاهی نیز موسوم به شعر نمایشی (dramatic poem)، به نمایشنامه هایی اطلاق می شود که به منظور خوانده شدن نوشته شده اند و نه به صحنه آوردن. بسیاری از نمایشنامه های منظوم شاعران معروف، بویژه در قرن نوزدهم، به این منظور سروده شده اند. این تعبیر را در مورد ترجمه نمایشنامه های بیگانه ای هم به کار می برند که برای اجرا ترجمه نشده اند.

Commedia dell'arte

نوعی نمایش که در اواسط سده شانزدهم در ایتالیا رواج یافت. وجه معیذ این نوع کمدی آن است که بازیگران صرفاً براساس چارچوب کلی داستان نمایش استارو بدیهه پردازی می کردند. این نوع نمایش دارای شخصیهایی ثابت با لباس و خلق و خوی ثابت بود. گروههای دوره گرد آن را در سراسر اروپا رواج دادند و بر تکوین نوع نمایشی کمدی در این قاره، بویژه بر آثار نمایشنامه نویسانی مانند مولیر و گولدونی

و کوتسی، تأثیری بسزا داشت. مهمترین شخصیت‌های کمدیا دل آرته عبارت‌اند از: آرلکین (Harlequin)، در ایتالیایی آرلکینو (Arlecchino)، آدم شوخ طبعی که بعداً در لالیازهای فرانسوی و انگلیسی به صورت دلقک (buffoon) ظاهر می‌شود. سرش را تراشیده، لباسی رنگارنگ و چسبان به تن و صورتکی بر چهره و شمشیری چوبین در دست دارد و عاشق پیشه است. بریگلا (Brighella)، یکی از مستخدمان که ماجرارو و فریکار و دروغگوست. پولچینلا (Pulcinella)، یکی از مستخدمان، گوشتپشت و بیرحم که در الحوای زنان ید طولایی دارد. ایل دوتوره (Il Dottore)، که گاهی او را گرانسیانو (Graziano) هم می‌نامیدند. آدم فضل‌فروش و عالم‌نمایی است. ایل کاپیتانو (Il Capitano)، نظامی‌پرمدها ولی بزدل. ایناموراتو (Inamorato)، کسی که غش عاشق را بازی می‌کند و خوشرو و خوشگفتار است. اینامورانا (Inamorata)، معشوق، حاضر جواب و تیزهوش. نیز «کمدیا دل آرته»، دایرةالمعارف فارسی، جلد دوم، تهران، ۱۳۵۶.

Courtly Love

فرانسوی: amour courtois، ایتالیایی: amore cortese، پرووانسال: domnei، آلمانی: Frauendienst. مجموعه عرف‌های شعر عاشقانه اروپای غربی طی قرون وسطی که در بسیاری از آثار ادبی و رنسانس، هم در قاره اروپا و هم در انگلستان، ادامه یافت. این تعبیر به معنای عام عمدتاً پدیده‌ای ادبی است؛ گرچه درباره وجود محاکم (courts) عشق به منزله نوعی سرگرمی اجتماعی چندان تردیدی وجود ندارد. به صورت محافل فضایی رسمی از آنها نشانی در دست نیست. مقام زن در اوایل سده‌های میانه شباهتی به وضع امروز نداشت. حکمای الهی عشق مبتنی بر شور و هیجان جنسی میان مرد و زن را، حتی در چارچوب ازدواج، نادرست می‌پنداشتند. زنان را مادران باقوة فرزندان می‌شمردند، و زن به منزله مصاحب یا حقوقی برابر با معبودی مورد ستایش اصلاً مطرح نبود. در اوایل سده دوازدهم، تروبادورها (Troubadour) در اشعار خود به پیروانند نگرشی کاملاً متفاوت نسبت به رابطه میان زن و مرد پرداختند. نوع اشعار مذکور را که آثار برنار دو واتادورن (Bernart de Ventadorn) در اواخر آن قرن نماینده بارز آن است، گاستون پاری (Gaston Paris) در ۱۸۸۲ *amour courtois* (عشق درباری، عشق دری، عشق مذهب یا روحانی) نامید.

این نوع عشق مبتنی بر کمال عفت و نجابت است؛ عاشق محبوب را به غرض می‌رساند و خود سرسریه اوست؛ عشق معبود موجب تهذیب اخلاقی عاشق می‌شود و زیبایی جسم و روح محبوب وسیله اعتلای اوست. پس اگرچه عشق مطرح شده در این اشعار نامشروع است، در عین حال تعالی بخش و معطوف به فضیلت است؛ «عشق مذهب به آن حرکت مشعر در روح آدمی راجع است که او را به سوی مطلوب رهنمون می‌شود. همین مطلوب غایی است که عشق را مشخص می‌کند و یکی را از دیگری متمایز می‌سازد. اگر هدف از عشق لذت حواسی باشد، پس عشق حسی و جسمانی است؛ اگر متوجه امر معنوی باشد، عرفانی است؛ اگر متوجه شخصی از جنس مخالف باشد، جنسی است؛ اگر متوجه خدا باشد، الهی است. عشق مذهب نوعی عشق حسی است، و وجه تمایز آن از دیگر انواع عشق جنسی، از سهوت صرف،

از عشق معروف به افلاطونی، از عشق زن و شوهر نسبت به هم، در هدف یا انگیزه آن است، بدین معنی که سلوک و اعتلای عاشق از لحاظ ارزش و غیر طبیعی است»

(A. J. Denomy, «Courtly Love and Courtliness», *Speculum*, 28, 1953, p. 44).

عشق مذهب محصول جامعه‌ای اساساً اشرافی و متعادل به اصول شهسواری است. لکن نظام ملوک‌الطوایفی موجود مثلاً محب در حکم بنده و نوکر) و مسیحیت آن روز، بویژه آئین تقدیس باوی پاکره — یعنی مریم عذرا (مثلاً تجلیل و ستایش محبوب) — نیز در آن تأثیری بسزا داشته است. ترویج‌دهنده این مفهوم را به ایتالیا و شمال فرانسه و آلمان و انگلستان بردند: در ایتالیا در قالب شعر غنایی نیمه دوم قرن سیزدهم (مثلاً گینجلی و کاولکانتی) و بویژه ژانگی جدید دانه به اوج لطافت خود رسید؛ در شمال فرانسه مایه اصلی اشعار عاشقانه راسخگران محلی و از عناصر مهم رماتس شهسواری شد؛ در آلمان به شعر مینه خوانان (Minnesänger) — جلد اول این کتاب، ص ۴۲۸-۴۲۹) غنا پیخشد؛ و در انگلستان، بر نخستین شاعری که سخت مؤثر افتاد جفری چاسر بود، بویژه در *Troilus and Criseyde*. از طریق شعر غنایی پترارک و دیگران نیز به شاعران انگلیسی قرن شانزدهم (بویژه «سانت» سرایان [sonnet، جلد اول این کتاب، ص ۴۴۴]) و نیز شاعران فرانسوی مکتب پلشاید (Pléiade، مثلاً رونسار و دوبلدا) رسید. پس توصیف کوتاه و ساده این مفهوم که طی قرون متعددی در سندهای ادبیات ملی متفاوت و قوالب ادبی متنوع منتشر شده است امری محال می‌نماید. «تازگی سنت عشق مذهب در سه عنصر اصلی آن نهفته است: یکی نیروی اعتلا بخش عشق انسانی است؛ دوم برکنیدن محبوب به مقامی فوق محب است؛ و سوم مفهوم عشق به صورتی است که مدام رو به ازدیاد است و هرگز ارضا نمی‌شود، وگرنه استفاده از طبیعت و شخصیت بخشی به مفهوم عشق به صورت خدایی یا قدرت مطلق بر خلی محبتان و عشق در حکم نوعی بیماری یا تمام تجلیات بیرونی و آشنای آن و ترس مدام عاشق از اینکه میباید معشوق را از دست بدهد یا او را رنجیده خاطر سازد ... و همسبازی و غرور و بی‌اعتنایی معشوق و نیاز به اختفای عشق ... و خطر فسادگان و نشانان و جز آنها مضامینی است که در ادبیات کلاسیکی و اشعار عاشقانه لاتینی و عربی قرون وسطی نیز موجود است» (A. J. Denomy, *The Heresy of Courtly Love*, 1947, pp. 20-21).

نیز — جلال ستاری، پیوند عشق میان شرق و غرب، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۲(?)، بخش دوم، ص ۱۹۶-۸۸.

Dionysian → Apollonian and Dionysian

Documentary novel

نوعی رمان که بر مبنای شواهد مستند از قبیل مقالات روزنامه‌ها و گزارشهای حقوقی و اسناد پایگاهها و جزوات رسمی نوشته شده باشد. ترازوی امریکایی نودودر دراپر (۱۹۲۵) و به خونسردی ترومن کاپوته (۱۹۶۶) از نمونه‌های بارز آن است. نوع ادبی رمانهایی نظیر به خونسردی ترومن کاپوته را که طی آن موضوعی واحد را به تفصیل مطرح کرده‌اند *new journalism* و *non-fiction novel* هم نامیده‌اند.

Educational novel → Bildungsroman

Erziehungsroman → Bildungsroman

Expressionistic theater

تئاتر اکسپرسیونیستی عمدتاً تئاتر پرخاص و اعتراض بر ضد نظام اجتماعی معاصر بود. واژه اکسپرسیونیسم را نخستین بار لوگوست (Hervé) در ۱۹۰۶ در تعریف برخی از نقاشهای خویش به کار برد. گروه این آثار را در واکنش به مکتب امپرسیونیسم خلق کرده است. مکتب اکسپرسیونیسم در حدود ۱۹۱۰ در آلمان به وجود آمد و نماینده‌های گئورگ کایزر (Georg Kaiser) و ارنست تولر (Ernst Toller) از نمونه‌های بارز آن است. در این مکتب بیان مؤکد احساسات درونی هنرمند اهمیت بسیار دارد. اکسپرسیونیستها بر آن بودند تا، برخلاف امپرسیونیستها که به دریافت‌های بیرونی خویش می‌پرداختند، احساسات و ادراکات درونی خویش را منعکس کنند. از این گذشته، اصول هماهنگی و زیبایی را معیار هنر نمی‌دانستند و به جای آن به تعریف واقعیت معناد دست می‌زدند تا عواطف و هیجانانگیزیت، بویژه وحشت و رقت و درد و رنج، را باز نمایند.

ایجاز از اهداف اصلی تئاتر اکسپرسیونیستی است؛ مطالب و وسایلی را که در بیان بلاواسطه اندیشه اصلی لازم نیست کنار می‌گذارند؛ محیط بیرونی را به اختصار طراحی می‌کنند؛ به شخصیت پردازی توجهی نمی‌کنند و اشخاص غالباً فاقد نام‌اند؛ سیر وقایع داستان فاقد تداوم منطقی است؛ و گفتگو غالباً به صورت «تلگرافی» است.

framing; frame; frame of reference

frame به معنای «قاب» و «چارچوب» و «قالب» و frame of reference به معنای «یلاک و مبنای سنجش» است. از این رو در نقد ادبی، framing را در اشاره به عنصر یا عناصری به کار بردند که ادبیت اثر ادبی را به خواننده القا می‌کند و آن را در چارچوب و قالبی متمایز از واقعیت بیرونی قرار می‌دهد. ضربه‌ها و ساختار صوری و ارکان عروضی و همه خرده‌های مربوط به ادبیات از آن جمله‌اند. نوشته‌ای را می‌خوانیم و به مجرد اینکه متوجه می‌شویم که رمان یا نمایشنامه یا شعر است، ذهن ما آن را در «قالب» ویژه‌ای قرار می‌دهد و تعامل ما با آن نوشته بر مفروضاتی مبتنی خواهد بود که آن نوع ادبی خاص برپایان نداده می‌کند. به عبارت دیگر، «قالب» مزبور تا حدود زیادی «یلاک و مبنای سنجش» آن اثر از جانب ما می‌شود. ادبیات برای خواننده‌ای که با این ویژگی‌ها آشنا نباشد با آنها را نپذیرد می‌منا خواهد بود و مثلاً بیت زیر را هذیان‌گویی ذهنی غلیل خواهد یافت:

صبا به لطف پیکو آن غزال رعنا را / که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را
ناگفته نماند که در زندگی روزمره نیز در موارد بسیار رفتار ما متأثر از نوع موقعیتی است که در آن قرار می‌گیریم و مقتضیات آن موقعیت.

Grotesque

این واژه برگرفته از grone ایتالیایی به معنای «غار» و «غارهای تزیینی» است و به تزییناتی نظیر شمشه‌ها و گُل و گداه و نقوش انسانی درهم آمیخته‌ای اطلاق می‌شود که در چنین غارهایی تعبیه می‌گردند. استفاده از این واژه در زمینه‌های ادبی احتمالاً از سده شانزدهم آغاز شده ولی از سده هجدهم و دوران

توکلاسیکهاست که به معنای امر مضحک و عجیب و غاریقانه و غیرطبیعی رواج می‌یابد و هر انحرافی از معیارهای مطلوب هماهنگی و توازن و تناسب را گروتسک می‌نامند. توجه به امر گروتسک را در ادبیات معمولاً معنولاً توجه به امر غیرعقلانی و بی‌اعتقادی به وجود نظم جهانی و نارضایتی از سرنوشت بشر می‌دانند. بدین معنا، گروتسک را آمیزشی گندی و تراژدی می‌شمارند زیرا بشر نه به وجود جهانی مبتنی بر امور اخلاقی که اساسی تراژدی است اعتقاد دارد و نه به نظام اجتماعی معقولی که مبنای گندی است.

Harlequinade

از عناصری که در تکوین نمایش لالایی (pentomime) انگلیسی نقش پزدا داشت. این نوع نمایش آزمودنی از لالایی مرسوم در گمدیا دل آرته و عرف موجود در تئاتر معاصر دایر بر این بود که طی آن آرلکن بدون از دست دادن هویت خویش می‌توانست به شکل شخصیت‌های دیگر نیز درآید. به این منظور، در قرن هجدهم رسم بر این بود که آرلکن در نخستین صحنه نمایش در نقش عاشقی مظلوم ظاهر می‌شد و سپس یکی از اجنه چوبدستی سحرآمیز به او می‌زد و او را محبوس را به صورت آرلکن و کولومباین (Colombine) در می‌آورد. مابقی نمایش صرف فرار این دو از دست پدر کولومباین یعنی پانتالون (Pantalone) می‌شد.

In medias res

لاتینی: «از وسط کار». برگرفته از گفته هوراسی در رساله هنر شاعری (*Ars poetica*): «همیشه به سرعت به اصل مطلب می‌پردازد و، چنانکه گویی شنوندگان با داستان آشنایند. از وسط داستان آغاز می‌کند». این عبارت را در تعریف شیوای از داستان سرایی به کار می‌برند که از نقطه مهمی در وسط داستان آغاز می‌شود و نویسنده به این ترتیب می‌تواند در مواقع مناسب با استفاده از شگرد بازگشت به گذشته (flashback) بخش‌های نخستین داستان را نقل کند. شیوه مزبور از عرفای رایج در آثار حماسی است و مثلاً میلتن بهشت از دست شعله خود را از قعر دوزخ و پس از سقوط شیطان و دارو دسته‌اش آغاز می‌کند.

Junges Deutschland

گروهی که به رغم اختلافات بسیار، در یک آرمان سهیم بودند و آن آزادخواهی بود. آنها به مفهوم پیشرفت و روح زمان و نقش اجتماعی ادبیات معتقد بودند. پارلمان آلمان در ۱۸۴۵ طبق قطعنامه‌ای «دارودسته معروف به آلمان جوان» را غیرقانونی اعلام و چاپ آثار موجود و بعدی و حتی ذکر نام آنها و عنوان نوشته‌هایشان را قذف کرد. این قطعنامه در ۱۸۴۲ ملغی شد. در فصل ششم از جلد سوم این کتاب، ولک به بحث مختصری درباره پنج تن از ایشان می‌پردازد.

Künstlerroman → Bildungsroman

New humanism یا Neo-humanism

مکتب امریکایی اوایل سده بیستم در زمینه مطالعات ادبی و فلسفی که پیروان آن به منظور ایجاد معیارهای تازه برای ارزیابی ادبیات و هنر و مقابله با «نیزاده‌روهای رمانتیک» سده نوزدهم به خویشانداری دوران

تعلیقات و ... ۵۰۹

باستان و ارزشهای محافظه کارانه روی آوردند. این مکتب در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ به اوج قدرت خویش رسید. ابروینگ بیت (Irving Babbitt) و پال المور مور (Paul Elmer More) از مهمترین پیروان این مکتب بودند. در دهه ۱۹۳۰ مکتب نقد نو به تدریج شهرت و نفوذ این گروه را تقلیل داد.

Noble savage

منه‌پو آدمی بدوی که مظاهر تمدن او را به فساد و گمراهی نگشایند باشد. این تعبیر ظاهراً نخستین بار توسط درایدن (Conquest of Granada, 1672) به کار رفته است. بنا به گفته یکی از مورخان معاصر یولیوس فیشر، در آثار یونانیان مقدم نیز چنین وحشیان آلوده نشده‌ای وصف شده‌اند. در دوران جدید، از قرن پانزدهم غالباً کاشفان و مبلغان دینی و مهاجران اروپایی این بشر آرمانی را در سفرنامه‌های خود وصف کرده‌اند. واکنشهای عاطفی و حیاتی دینی ساده تر و پاکتر این افراد را با تمدن غربی مقایسه کرده و غالباً بر آن بوده‌اند که قوانین حاکم بر این اقوام به مراتب مطلوبتر و معقولتر از قوانین حکومتی هستند اروپایی است. در این زمینه از قرن شانزدهم تا نوزدهم در صدها سفرنامه به وصف این جوامع پرداخته‌اند و این موجب مهاجرنهای بسیار از اروپا به آن مناطق شد. گرچه ژان ژاک روسو خود متوجه غیرعملی بودن بازگشت به حالت بدوی بود، با این حال، در حمله به تمدن غربی، از این اسطوره استفاده کرده است. ساده دل و لبر نمونه‌ای از این عرف ادبی است. شاتوبریان نیز در رمانهای خود درباره سرخپوستان امریکایی، رنه و آتالا و قبیله تاجرز، جنبه‌های رمانتیک این اسطوره را طرح کرده است. نیز + Primævium، جلد اول این کتاب، ص ۲۳۳۴-۴۴۴.

Novella

حکایت یا داستان کوتاه. این نام را بویژه به حکایات مقدم نویسندگان ایتالیایی و فرانسوی — مانند دکامپرون، بوکانچو و هیتامپرون، مارگریت و الوایی (Marguerite of Valois) — اطلاق کرده‌اند. نویسندگان بعدی بسیاری از این حکایات را منبع اصلی آثار خویش قرار دادند و واژه novel انگلیسی به معنای رمان نیز برگرفته از آن است. نوبولا به نوع ادبی رمانهای کوتاهی نیز اطلاق می‌شود که در قرن نوزدهم در آلمان پدید آمد. ویژگی اصلی این نوع عبارت است از محدود بودن آن به واقعه یا وضعیت یا برخوردی واحد و منظم چرخشی غیرمنتظر که در نتیجه خاتمه آن، گرچه منظمی است، شکست آور نیز می‌شود. گوته و کلايست و تیک و هوفمان و هسه از نوبولا نویسان معروف آلمان‌اند.

Novel of manners

نوعی رمان که عادات و رفتار و رسوم طبقه اجتماعی خاصی در زمان و مکان معین از جمله عناصر اصلی آن باشد. در چنین رمانی جزئیات اخلاقیات و آداب اجتماعی گروهی مشخص به دقت ترسیم شده و این اخلاقیات بر تکامل آدمهای داستانی تأثیری بسزادر. این نوع رمان همیشه رئالیستی و غالباً آمیخته به بگوشی هجایی است. رمانهای جین آستن از نمونه‌های بارز این نوع رمان است.

Novel of sensibility

نوعی رمان که در آن آدمهای داستانی نسبت به رویدادها و اعمال و احساسات واکنشی شدید و بسیار عاطفی نشان می‌دهند و رمان نویس می‌کوشد تا واکنش عاطفی مشابهی در خواننده برانگیزد. این نوع

رمان، که آن را sentimental novel نیز می خوانند، بر مشرب اصالت احساس (sentimentalism = جلد اول این کتاب، ص ۹۹۹) مبتنی است. Pamela ریماردسن نخستین نمونه موفق آن است (Pamela, or Virtue Rewarded) و The Vicar of Wakefield (1766) نوشته گلدسمیت و Tristram Shandy (1760-1767) نوشته لارنس استرن نیز به این نوع رمان تعلق دارند.

Ottava rima

شعری متشکل از بندهای دارای هشت مصراع با ترتیب قوافی abababcc. خاستگاه آن معلوم نیست. ولی در اشعار دینی سده سیزدهم ایتالیا مرسوم بود. در سده چهاردهم شکل غالب شعر روایی آن کشور شد و در سده شانزدهم در صحنهٔ رمانتیکي لودویکو اریوستو موسوم به اورلاندوی خشمگین به اوج کمال خود رسید.

شاعران انگلیسی دوران رنسانس (مثلاً اسپنسر) آن را به کار گرفتند، لکن در اشعار شاعر رمانتیک نگلیس باغرون از تمام امکانات متنوع آن در ترکیب مطالب جدی و مطایبه آمیز و هجایی و نیز در آمیختن وجود روایی و انتحاجی استفاده شد. تتالوب قوافی در شش مصراع نخست خواننده را برای نتیجه گیری مغدزی که در دو مصراع نهایی صورت می گیرد آماده می سازد؛ معمولاً دو مصراع اخیر منضم اظهارنظری نیریزانه یا چرخشی ناگهانی است و به سبب فاقهٔ مزدوج خود تأثیری دو چندان دارد.

Pathetic fallacy

عبارتی که جان راسکین (John Ruskin) به منظور نسبت دادن ویژگیهای انسانی به اشیای بی جان ابداع کرد. راسکین عبارت «کف ستمکار و خزنده» را از شاعری نقل می کند و می گوید: «کف نه ستمکار است و نه می خزند. آن حالت ذهنی که این خصیصه‌های موجود زنده را به کف نسبت می دهد حالتی ذهنی است که بر اثر اتدوه قوه عقل از آن زایل شده است. هر احساس شدیدی ... در ما احساسی نادرست نسبت به اشیای خارجی به وجود می آورد، و من این احساس را 'pathetic fallacy' می خوانم.» این نوع انتساب ویژگیهای انسانی به اشیای بی جان، همانطوری که از تعریف راسکین نیز بر می آید، به آن حدی نمی رسد که بتوان آن را شخصیت بخشی (personification) نامید.

Personification

انتساب خصلت یا احساسات انسانی به موجودات غیربشری یا اشیای بی جان یا اندیشه های انتزاعی. این شگره غالباً در تعبیل (allegory) به کار رفته است، لکن به آن محدود نمی شود. از لحاظ روایی و بطوریقی، آن را می توان وسیله ای برای تثبیت آن چیزهایی دانست که مستقل و مهار نشدنی اند. بنابر نظریه ای رایج، که ارنست کاسرر و دیگران هم آن را تأیید کرده اند، پس از آنکه نگرش عقلانی قوه خیال بدوی را از شور خارج می کند، شخصیت بخشی جای شخصیت های اسطوره ای را می گیرد (مانند طرح مفاهیم قدرت و زور در نمایشنامهٔ پررمنه در زنجیر التیل که در برابر خدایان و اساطیر عرض اندام می کنند). این نظریه در دوران باستان نیز به این صورت مطرح بوده که ایمان مجرورگی که به آنها شخصیت بخشیده اند مبن قدرت شیطانی اند.

در اولن دوران مسیحیت و قرون وسطی، شخصیت بخشی با رواج شعر تمثیلی پیوند نزدیک و در تکوین شعر اسطوره‌ای و رمانتیکی دورهٔ رنسانس نیز اهمیتی بسزا داشت. در سدهٔ هجدهم از نیروی شبه اسطوره‌ای و عاطفی آن کاسته شد، و با پیدایش مکتب شعر سمبولیستی در قرن نوزدهم شخصیت بخشی در حکم صنعتی که در آن عنصر عقلانی عاملی تعیین کننده است از میان رفت. با وجود این، شعر معاصر از آن عاری نیست. نیز ← *pathetic fallacy*.

Poète maudit

این تصویر، حاکی از فاصلهٔ روزافزون در قرن نوزدهم میان شاعر مطلق و عامهٔ خوانندگانی که اصیاناً معیشت او منگی بدانهاست، توسط پل ورنل در مجموعه‌ای از مقالاتش راجع شد (1884, 1888). *Les poètes maudits*، نیم قرن پیش از آن، آلفرد دووینی (Stiehl, 1832)، طی حکایاتی دربارهٔ لیکو لازروف ژیلیر و چترتی انگلیسی و آندره شینه، شاعران را «قوس» تعریف کرده بود که «همیشه ملعون و مطعون [maudite] صاحبان قدرت‌اند». جامعه و فرمانروایان آن به خصلت والای شاعران حسد می‌ورزند زیرا حقایقی که شاعران بیان می‌کنند موجب وحشت آنها می‌شود. پس از آن جامعهٔ بی‌احساس را دشمن شاعر مستعد ولی بیمار و فقیر و بی‌اعتنا به عرفهای اجتماعی شمرده‌اند. از همین رو ورنل در *Les poètes maudits* نهرمان ویسی را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: «ای استلو، آیا حقیقت ندارد که امروز و همیشه شاعر صادق خود را مورد لعن هر نظامی می‌بیند که بر سر قدرت است؟»

Sensibility

در نقد ادبی، این واژه به معنای سرعت انتقال عاطفی و فکری هرکس در درک تجربه به کار می‌رود. در این مورد، مثلاً ← *dissociation of sensibility* در جلد اول این کتاب، ص ۴۱۵، ولی در تاریخ ادبی به پدیدهٔ ادبی خاصی اشاره دارد که در قرن هجدهم پدید آمد و واکنشی بود بر ضد روانیگری و تأکید آن بر عقل و ارادهٔ فارغ از هیجان در حکم تنها انگیزه‌هایی که آدمی را به سوی فضیلت رهنمون می‌شوند و، از آن مهمتر، بر ضد نظریهٔ تاسس هابز دایر بر اینکه آدمی فطرتاً خودخواه است و نوع شخصی و گرایش به قدرت و مقام انگیزهٔ اصلی رفتار اوست.

بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت که معنای اصلی این واژه، که در اواسط قرن هجدهم رواج یافت، احساس همدردی نسبت به اندوه دیگران و نیز حساسیت نسبت به زیبایی است. پس، از لحاظی به معنایی است که افراط در آن به احساس‌ناگیری (sensibility) می‌انجامد. در این مورد ← *sentimentalism*. جلد اول این کتاب، ص ۴۴۴، از لحاظی به معنایی است که به «شعوره» نزدیک است. معنای اول را مثلاً می‌توان در رمان *Sense and Sensibility* چنین آستین مشاهده کرد. در این مورد *sensibility* کمابیش در برابر خرد و خردورزی به کار رفته است. در معنای دوم، پیوسته به صورتی که الیوت آن را به کار برده و رواج بسیار یافته، با ترکیبی از احساس و اندازک سروکار داریم که به مفهوم خرد و نیروی عقلانی بسیار نزدیک است و در کتاب حاضر به «شعوره» ترجمه شده است.

منشأ معنای اخیر را باید در آثار بودلر یافت. در مقاله‌ای که دربارهٔ کنستانتین گوسس (Constantin

Gruys) نوشته بر آن است که کودک و بیمار و هنرمند از «توانایی» (*la faculté*) علاقه‌مندی پرشور نسبت به اشیاء، حتی آن اشیاء که بقاییت پیش یا افتاده‌اند، برخوردارند. «کودک هر چیزی را به صورت امری تازه» (*en nouveau*) می‌بیند، او در حالت مستی همیشگی است. «تایفه کسی است که قدرت تحلیل و بیان را به *sensibility* کودک می‌افزاید. در این نظر شاهد پیوند بخشیدن به آن احساس جسمانی و عاطفی هستیم که اش و اساس معنای جدید واژه بر آن استوار است. نظر بودلر دربارهٔ این مفهوم دایره بر تأکید بر فشار جسمانی فکر است و در آمیختن حواس، بدین ترتیب، با نوعی جریان دائم (*flux*) سروکار داریم که به افکار مارسل پروست و جریان سیال ذهن (*stream of consciousness*) مربوط می‌شود، و زمینه فلسفی اش را باید در آرای برگسون یافت.

در میان متفکران معاصر، الیوت بیش از هرکس در رواج دادن به این مفهوم *sensibility* مؤثر بوده است. در نظر او نیز پیوندهای جسمانی آن اهمیت بسیار دارند: «تزد جان دان، هر اندیشه‌ای حالت تجربه را دارد و در *sensibility* او تغییری به وجود می‌آورد» — به این معنا که اندیشه را با حواس پنجگانه‌اش دریافت می‌کند — و مثلاً مانند «صخر گل سرخ است» که به شماش برسد. لکن الیوت *sensibility* را مظهر نوعی آگاهی خاص، یا کاربرد آن را نشانه نوعی نوشته خاص، نمی‌داند. تزد او *sensibility* صرفاً نامی است برای آن متذکر هنری که هر شاعری از آن برخوردار است. در نتیجه، آن را به خرد و هوش بسیار نزدیک می‌بیند و ظاهراً متضمن قدرت استادگی — مقاومت فکری — در برابر خطرهای کلی باقی است.

از زمان الیوت به بعد، این واژه باز هم رواج بیشتری یافته و اطلاق آن به شاعر بیشتر افتاده «نوع آدمی» را می‌کند که آن فرد بخصوص هست، یعنی معنایی که در واژه «شخصیت» (*personality* یا *character*) هم وجود دارد. این توشع معنایی از دقت و اهمیت آن کاسته است.

در چند سال اخیر، پژوهندگان از دیدگاه‌های تازه به این موضوع نگرسته‌اند و از جمله به شرح رابطه *sensibility* با علم وظائف‌الاعضاء (فیزیولوژی) و نظام سرمایه‌داری و موضوع جنسیت (*sexuality*) پرداخته‌اند. آنچه در زیر می‌آید وصف بسیار موجز این آراست.

پس از آنکه نظریهٔ هاروی در مورد گردش خون قبول عام یافت، پژوهشگران علم وظائف‌الاعضاء نیز در این رشته به سرعت به پیشرفتهایی نایل آمدند. از جمله به سلسلهٔ اعصاب و وظیفه‌ای که در کار انتقال اطلاعات به مغز انسان دارند توجه بیشتر کردند. حساسیت سلسلهٔ اعصاب، که سراسر وجود آدمی را فرا گرفته، نسبت به تأثیرات بیرونی و سرعت واکنش نشان دادن آن و دقت و ظرافت اعصاب و مغز به عنوان وسیلهٔ انتقال سریع عاطفه و فکر شناخته شد. بدین ترتیب معنای واژهٔ *nerve* از مترادفات قبلی آن، *tendon* و *sineu* (پی)، فراتر رفت و معنای وسیلهٔ دقیق و ظریف انتقال عواطف و افکار را یافت. یکی از معاصران رابطهٔ میان اعصاب و مغز را به ارگی تشبیه کرده که در آن اعصاب حالت کلیدهای ارگ را دارد و، با نواخته شدن، صدا و تنفس را به منبع احساسی و ادراک منتقل می‌کند. ترکیب احساس و ادراک، پیوند میان احساسی جسمانی و عاطفی، و فشار جسمانی فکر که در بالا به آنها اشاره شد ظاهراً دنبالهٔ چنین نگرش تازه است.

پیدایش جامعه سرمایه‌داری و مقتضیات آن نیز در نگرش جدید نسبت به اعصاب، و تعبیری که بر اثر آن در مفهوم شعور و ضمیر آدمی پدید آمد، مؤثر بود. طبقه متوسط رویه رشد و رفاه نسبی افراد وابسته به آن و حتی طبقه کارگر، و نیز مقتضیات شهرنشینی مستلزم آن بود که رفتارهای ناهنجار از قبیل مشت‌زنی و بد مستی و حمله به افراد ناشناس موقوف شود و شهروندان — بویژه مردان — آداب زندگی مقتصد را مراعات کنند و در برخورد های اجتماعی آن نوع ظرافتی را نشان دهند که تا آن زمان خاص محافل اشرافی و درباریان بود.

همزمان با تغییراتی که در زندگی شهرنشینان پدید آمد و رفتار عشن و به اصطلاح «مردانه» به رفتار حاکمی از نزاکت و لطافت و به اصطلاح «زنانه» مبدل شد، nerve که در نواخر سده هفدهم هنوز دال بر معنایی «مردانه» بود (مثلاً nervous style = سبکی مردانه) در نیمه سده هجدهم به کسی اطلاق گردید که بسیار عاطفی و حساس است. رابطه میان این دیدگاه و مسلک های اصالت احساس (sentimentalism) و عاطفه (emotionalism) آشکار است. در مورد بررسی های اخیر و کتاب هایی که در این باره نوشته شده *

Margaret Anne Doody, «Vibrations,» *London Review of Books*, 5 August 1993, pp. 11-13.

Sestina

قالب شعری پیچیده‌ای که خاستگاه آن را اشعار خنیاگران دوره‌گرد فرون وسطی (Troubadour) دانسته‌اند و آن شعری است در شش بند که هر بند آن دارای شش مصراع است و در پایان شعر نیز شریطه‌ای (envoi) در سه مصراع به آن افزوده شده است. ترتیب توافقی مستلزم آن است که همان شش کلمه نهایی مصراع های بند نخست در بندهای بعدی نیز تکرار شود لکن به ترتیبی که از پیش تعیین شده است. بنابراین اگر حروف A تا F را شش کلمه نهایی مصراع های بند اول فرض کنیم، ترتیب کلمات نهایی مصراع های بندهای مختلف از این قرار خواهد بود:

ABCDEF	بند اول
FAEBDC	بند دوم
CFDABE	بند سوم
ECBFAD	بند چهارم
DEACFB	بند پنجم
BDFCEA	بند ششم

شریطه: ACE یا ECA

در موارد بسیار، شریطه را باز هم پیچیده تر می‌کنند و سه کلمه نهایی باقی‌مانده را نیز (BDF) در سه مصراع آن به کار می‌برند تا شش کلمه نهایی در شریطه آمده باشد.

Terzina

اصطلاحی ایتالیایی که به بندهای متشکل از سه مصراع و نیز اشعاری اطلاق می‌شود که دارای ترتیب توافقی زیر باشد: aba, bcb, cdc. و ... این نوع قافیه‌بندی در زبان های رومانی رابیع ولی در شعر

انگلیسی نادر است. کمبودی الهی دانه معروفترین و موثرترین نمونه آن است.

Trochee

واحد وزن در شعر عروضی متشکل از یک هجای بلند و یک هجای کوتاه (— ♪) در شعر انگلیسی آن را به صورت دو هجای تکیه دار (stressed) و بی تکیه (unstressed) به کار می‌برند. کاربرد آن در شعر موجب ایجاد تأثیر «فغان» («falling») در برابر «خیزان» («rising») در واحد هجای کوتاه و هجای بلند (u) یا بی تکیه و پس از آن تکیه دار است. از این واحد وزن غالباً برای ایجاد تنوع در شعر انگلیسی، که وزن غالب آن رکنی Iambic (خیزان) است، استفاده می‌کنند.

Troubadour

از troubadour در زبان پرووانسال به معنای «بداغ» شاعران پرووانسال قرون وسطی (دوران شکوفایی از ۱۱۰۰ تا ۱۳۵۰ میلادی). این شاعران به دربار امیرزادگان جنوب فرانسه وابسته بودند و سهم ایشان در تشکیل قالب و موضوع شعر اروپایی اهمیت بسزا داشته است.

تروبادورها عشق جسمانی را درونمایهٔ منحصر به فرد شعر خویش قرار دادند و منشاء پدیدهٔ اجتماعی عشق مهذب (روحانی) شدند. وجههٔ اصلی این نوع عشق عبارت بود از عبودیت و وفاداری نسبت به محبوبی جفاکار، ستایش مفرط و شبه دینی زیبایی محبوب و غیرمشروع بودن این عشق. گرچه عشقشان جنبهٔ جسمانی داشت، در آرزوهای آنها دست گم از لحاظ نظری — کامجویی از محبوب تحریم شده بود، تحریم مزبور موجب شد که هر تماس با اشاره یا نشانه را به صورتی بیروارند که مشحون از لذت جنسی باشد، و به این ترتیب واژگان و صنعت نماد عاشقانه را در شعر اروپایی به وجود آوردند. اگرچه غالب اشعار تروبادورها عاشقانه است، مواردی از هجویه سرایی و شعر سیاسی نیز در میان آنها یافت می‌شود.

انواع شعری تروبادورها، که گذشته از شاعری آهنگساز نیز بودند، عبارت است از *canzo d'amor*، ترانهٔ عشقی، *pastorella*، وصف اقوامی دختری چوپان توسط شاعر، *alba*، سوگواری عشاق که با نزدیک شدن صبح باید از هم جدا شوند، *partimen d'ensu*، یا *for-pariu*، مباحثه دربارهٔ ظرایف آداب عشق، و *sirventes*، هجویهٔ سیاسی. انواع شعری مزبور را در قوالب عروضی متنوعی سروده‌اند که برخی از آنها، مانند *senhena*، دارای پیچیدگی خارق‌العاده است.

گیوم داکین (Guillaume d'Aquitaine) و آرنو داتیل (Arnaut Daniel) و برنارد دو بورن (Bertrand de Born) از جمله تروبادورهایی هستند که آثارشان باقی است. برخی از آنها، مانند سوردلو (Sordello)، اپنالیایی بودند لکن اشعار خویش را به زبان پرووانسال سروده‌اند. آنیز — جلال ستاری، پیوند عشق میان شرق و غرب، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، [۱۳۵۴]، بخش دوم، ص ۸۸-۱۹۹.

Verisimilitude

آموزه‌ای که بر اساس آن شعر باید «محتمل» یا «زنده‌نما» باشد. این نظر در تقریباً همهٔ نظریات انتقادی پذیرفته شده و تفاوت در شدت و ضعف آن است.

منبع اصلی مفهوم «احتمال» در بوطیقای ارسطوست و مفهوم بنیادین نظریهٔ او دایر بر اینکه هنر تقلید از طبیعت است یا آن پیوند از یک دارد. اگر شعری زنده‌نما نباشد متشکل بنوان آن را تقلید خواند. ارسطو در

فصل نهم می گوید که شاعر اشعار تاریخی را وصف نمی کند بلکه به وصف «آن چیزی [می پردازد] که محتمل یا ضروری باشد» وقایع تاریخی لزوماً بدین معنا محتمل نیستند. حال آنکه در ترازوی امر شگفت را باید وارد کرد و از امر فوق طبیعی نیز می توان استفاده کرد.

نظریه پردازان دوران رئالیسم به این مفهوم توجه بسیار کرده و دامنه و معنای آن را مورد بحث قرار داده اند. در دو قرن اخیر نیز، گرچه بسیار کمتر از گذشته به آن اشاره شده، به اشکالی مختلف و غالباً به طور ضمنی در آثار منتقدان رخ نموده است. توجه وردزورث به واقعیات و زبان عاقله، توسل سکزپر کولریج به «ذوق سلیم»، «نقد حیانت» سبزوآرنولد، و توجه پروان نقد نوبه امر باطنی و طنز/کنایه به منظور القای تصویری کاملی - یعنی راستنما - از تجربه از آن جمله است.

منابع

تعليقات و توضیحات مترجم با استفاده از منابع گردآوری تهیه شده که اهم آنها عبارت است از:

- A Dictionary of Literary Terms*. J. A. Cuddon. Rev. Ed., Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1982.
- A Dictionary of Stylistics*. Katie Wales. London: Longman, 1989.
- A Handbook to Literature*. 3rd ed. C. Hugh Holman. N.Y. : The Odyssey Press, 1972.
- Dictionary of French Literature*. Ed. Sidney D. Brun, N.Y. : Premier Book, 1964.
- Dictionary of World Literary Terms*. Ed. Joseph T. Shipley. London: George Allen & Unwin Ltd., 1955.
- Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Ed. Alex Preminger et. al. Princeton. N.J. : Princeton University Press, 1965.
- The Concise Oxford Dictionary of English Literature*. 2nd ed. Revised by Dorothy Eagle. Oxford: Oxford University Press, 1970.
- The Longman Dictionary of Poetic Terms*. Ed. Jack Meyers, Michael Simms. London: Longman, 1989.
- The New Oxford Companion to Literature in French*. Ed. Peter France. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- The Oxford Companion to Classical Literature*. Comp. and ed. Sir Paul Harvey. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- The Reader's Encyclopedia*. 2nd ed. Ed. William Rose Benét. London: Book Club Associates, 1973.

واژه‌نامه

فارسی - انگلیسی

metamorphosis	استحاله، مسخ	آ	
consciousness	استشعار	characters	آدم‌های داستانی، شخصیت‌ها
	استشعار به خود (حضور ذهن)	arabesque	آرابسک
self-awareness		آرامانی، آرمان، کمال مطلوب، مثالی، نمونه	
digression	استطراد	ideal	مثالی
extended metaphor	استعاره موشع	idealized	آرامانی شده
transcendence	استعلا		آفرینندگی در همه جا حاضر
manner	اسلوب شیوه فردی	omnipresent creativeness	
maannered	اسلوبی، متعنع	rhythm	آهنگ
imputation	إسناد	chivalry	آیین شهبازی
yearning	آشتیاق	mysteries	آیینهای رمزی
illumination	اشراق		
rhapsodies	اشعار شورانگیز (رابودی)	الف	
periphrasis	اطناب، تطویل کلام	invention	ابداع
anticlimax	آفت		ابیات مزدوج و مستقل المعنا
eclecticism	التقاط‌گیری، به‌گزینی	distinct couplets	
	الگوهای نمونه ازلی	sentimentalism	احساس‌انگیزی
archetypal patterns		belles lettres	ادب
metrical pattern	الگوی عروضی	sensual intuition	ادراک حسی
fusion	امتزاج	conceptual	ادراکی، عقلی
interfusion	امتزاج متقابل	will to life	اراده معطوف به زندگی
representative	امر باز نماینده	appreciation	ارزیابی ذوقی
paradox	امر باطنما	trochees	ارکان عروضی دو هجایی
significant	امر با معنی و دلالت‌کننده	in mediis rebus	از وسط ماجرا

texture	بافت	special	امر خاص
ballad	بالاد	laughable	امر خنده دار
improvisation	بداهه گوئی	subject	امر ذهنی، ذهن
incitory	برانگیزنده	sublime	امر شگوهمند
thesis	پرنهاد	the marvellous	امر شگفت انگیز
outward	برونسوی	external	امر عارضی
vision	به چشم دل دیدن، بینش	object	امر عینی، عین
eclectic	پهگیرین، الثقافتی	supernatural	مر فوق طبیعی
boundless	بی کران	apriori	امر ماقبل تجربی
pictorial vision	بینش تصویری	ideal, the	مر مثالی
inner vision	بینش درونی	grotesque	امر ناپهنجار

پ

catharsis	بالانسی، تزکیه	ridiculous, the	مر نیشخند آمیز
silhouette	برهیب	fact	مر واقع، امر مسلم
didactic	پند آموز	transitional	انتقالی
anticipatory	پیش نگر	intellectualism	نمایشه مدارای

ت

historicity	تاریخمندی	concrete	تضامی
obscurantism	تاریک اندیشی	patterns	نگاره ها
reflection	تأمل، تفکر	evocation	نگیزندگی
consent	تأیید	genres	نواع ادبی
transfiguration	تبدیل، دگرسانی	ode	نود
	تجسم بخشیدن، شخصیت بخشی	polemicists	اهل جدل
personification		idyll	بذیل
embodied	تجسم یافته	harmony	بفاح، هماهنگی
plastic	تجسمی، حجمی	negative faith	ایمان سلبی

ب

free association	تداعی آزاد	baroque	باروک
	ترازوی خاتوادگی، ترازوی طیفه متوسط	representer	بازنماینده
domestic tragedy		represented	باز تموده شده
tragedy of fate	ترازوی سرنوشت	mystical	باطلانی، رازبسنده، عرفانی

statuesque	تندیسوار	tragedy of character	تراژدی شخصیت
	تفحیح یا حذف مطالب «تار و آه» از کتب	synthesis	ترکیب، هم نهاد
bowdlerize		infusion	تردیع
parallelism	توازی، قارن	simile	تشبیه
potency	توانش	conceivable	تصورپذیر
negative capability	توانمندی سلبی	idea	تصور، مثال، ایده
descriptive	توصیفی	picturable	تصورپذیر
expository	توضیحی	image	تصویر، تصویر ذهنی

ج

inclusiveness	جامعیت	pictorial	تصویری
substitution	جانشینی	picturesque	تصویری، نقاشی وار
separateness	جدایی‌دگی	correspondences	تطابقتها، همخوانیها
dialectics	جدل	progress	تطور
polemics	جدل	interpretation	تعبیر و تفسیر
potemical	جدلی		تعلیق ناپاوری
continuous flow	جریان مداوم	suspension of disbelief	تعمیم یخشیدن
dogmatism	جزم اندیشی	generalize	تعمین خصلت ویژه، شخصیت سازی، توصیف
chapbooks	جزوه های ادبی، غوام بسند	characterization	تعمین
atomistic	جزء نگر، جزء نگرا نه	individualization	تفرد
alliteration	جناس آرای	contrast	تقابل
pun	جناس لفظی، جناس	imitation	تقلید
ideality	جنبه مثالی	soliloquy	تک گویی
melancholia	جنون المرندگی	allusion	تلمیح
cosmopolitanism	جهان منتهی		تمايز بدون گسستگی

ح

mood	حالت	distinction without disjunction	تمثيل
synaesthesia	حساسی	allegory	تمثیلی
ecphony	حسن تلاحق حروف و کلمات	allegorical	تمثیلی
verisimilitude	حقیقت نمايي، راستنمایی	propriety	تناسب
		decorum	تناسب، مواسات
		sculpturesque	تندیسوار

normative دستوری

دنیای برین، متعالی، استعلائی

transcendental

Kaisperiode

دوران هنری

cyclical

دئوری

ambivalent

دوسویه، دوگانه

Kunstreligion

دین هنر

ذ

essence

ذات

ethical substance

ذات اخلاقی

atomism

ذره گرایی

wit

ذکاوت، طنز

taste

ذوق

good taste

ذوق سلیم

ذوق مدارانه، انتطباعی، ذوقی

impressionistic

subjectivistic

ذهن مدارانه

subjective

ذهنی، امر درون ذاتی

ر

رابطه میان عالم و معلوم

subject-object relation

bard

رامنگر، خیابانگر

Germanistics

رشد مطالعات آلمانی

pathos

رقت

novel of manners

رمان آداب و رسوم

educational novel

رمان آموزشی

novel of sensibility

رمان شعور

stoicism

روانگرایی

narration

روایت

methodology

روش شناسی

غ

particular

خاص

theodicy

خدانشناسی استدلالی

demon

خدای درون

personal God

خدای شخصی

reason

غرر

practical reason

غرر و عملی

خصیلت نماینده

representative character

خصیلت ویژه، وجه ممیز، صفت ممیز

characteristic

illusion

خطای حسّی، توهم

hypochondria

خود بیمار انگیزی

solipsism

خودمداری

imagination

خیال، قوه خیال

associative imagination

خیال منداغی

productive imagination

خیال مولد

highest good

خیر اعلی

ز

sense datum

زاده حسّی

interested

دارای غرض انتفاعی

interesting

دارای غرض انتفاعی

plot

داستان، طرح

knowing

دانستن

«در وجه آندی»

sub specie aeternitatis

inward

درونسوی

introspection

درون نگری

subjectivism

درون نگری

understanding

دریافت

divination

دریافت شهودی

	ش	morphology	ریخت شناسی
<i>poete maudir</i>	شاعر بدنام یا معلول	rhetorical	ریطوریقای
poem	شعر		
poetry	شعر	ژ	
	شعر حاوی صحنه های روستایی	sign language	زبان ایمانی
idyllic poem		picture language	زبان تصویر
esoteric poetry	شعر خفی	tense	زمان دستوری
pastoral	شعر شبانی	aestheticism	زیبایرستی
<i>Naturpoësie</i>	«شعر طبیعت»	aesthete	زیبایی پرست
lyric	شعر غنایی		
picture poems	شعرهای تصویری	س	
<i>Kinopoësie</i>	«شعر هنری»	impulse	جاذبه
sensibility	شعور	structure	ساختار
subconscious	شعور پائین		سازش میان عناصر متضاد، سازش اعداد
Unconscious	شعور پائین	reconciliation of opposites	
form	شکل	organicity	سازمند بودن
inner form	شکل درونی	productive	سازنده
formative	شکل دهنده	organism	سازواره
organic form	شکل سازمند	style	سبک، اسلوب
formalism	شکل گرایی	aesthetic level	سطح زیباشناختی
formalistic	شکل مدارانه	tradition	سنت
knower	شناخته	academism	سنت مداری
gusto	شوق	judgment	سنجش، قوه تمیز
erotic	شهوایی	type	شیخ
intuitive	شهودی	archetype	شیخ ازل
objectivity	شیئین	heart of hearts	سویدای دل
thing in itself, the	شیء فی نفسه		سیاست احیای مذهب کاتولیکی
		Catholic Restoration	
	ص	action	سیر جریان داستان
«mirror scenes»	صحنه های انعکاسی	physiognomy	سیمما
epithet	صفت، نعت		
«arts»	«صناعت»		

ف	صورت
farce «فارس»	shape
disinterested فارغ از غرض انتفاعی	mask صورت‌نک
perspectivism فاصله‌نمایی	
aesthetic distance فاصله هنری	ط
philosophes, les فرزانگان	humors طباع
فرزند زمان خویش بودن	natura naturans «طبیعت خلاق»
être de son temps	naturalism طبیعت‌مداری
atmosphere فضا	sub-plot طرح فرعی
innate فطری، ذاتی	pinch طنین
humor خکاهه	
central idea فکر محوری	ع
exoteric philosophy فلسفه جنی	عارضه طاهری و عبادی
Neoplatonisme «فلسفه طبیعت»	accidental externality
	عارفان مدرسی
	scholastic mystics
	عام
	general
	عشق آرمانی، عشق روحانی، عشق مذهب
	country love
	عصر عتیق، دوران کهن
	antiquity
	عقل
	intelligence
	عمل فضول
	meddling intellect
	علم تأویل
	hermeneutics
	عمومیت
	generality
	عمومیت مفهومی
	conceptual generality
	عینی، برون‌نگر
	objective
	عینیت بخشیدن
	externalization
	غ
	غریب
	bezimov
	غیر شخصی، نامشخص
	impersonal
	غیر منبسط
	incorporeal

discourse	گفتار	organic analogy	قیاس سازمند
inner speech	گفتار درونی		
dialogue	گفتگو	ک	
species	گونه، نوع	physical	کالبدی
		canzone	کانتسونه
	ل	book review	کتابگزاری
ineffable	لایذکر و لاوصف، بیان نشدنی	multiplicity	کثرت
dominant tone	لحن غالب	pluralistic	کثرت گرایانه
philology	لغت شناسی (فقه اللغة)	latitude	کرامندی
riddle	لُغز		کشف و شهود عقلی
buffoonery	لودگی	intellectual intuition	
		classical	کلاسیکی
	م	organized whole	کلّی سازمانمند
intrigue	ماجرا، گیرودار	holistic	کلّی گرا
materialism	ماده گرایی	aphorism	کلمات قصار
essentiality	ماهیت ذاتی	epigram	کلمات قصار
embody	منجسم ساختن	universal	کلّی
realization	منجسم ساختن	allness	کلیت
object of sense	متعلّق حسّی	universality	کلیّت، کلّی بودن
opposite	متقابل	wholeness	کلیّت، یکپارچگی
	متقدّمان و متجدّدان	concrete universal	کلّی محسوس
Ancients and Moderns		perfectibility	کمال پذیری
Idea	مقال		کمدی آداب و رسوم
parab'le	مثال	comedy of manners	
synecdoche	مجاز مرسل	understatement	کم گوئی
collection	مجموع کردن، خاطر	irony	کنایه / طعنه
probability	محتمل بودن	antiquary	کهن بزوه
limitation	محدودیت	antiquarianism	کهن بزوهی
sensuous	محسوس، حسّی	archaism	کهن گرایی
scholastic	مدرّسی		
objec's	مدرکات	ج	
elegy	مرثیه، رثا	collectivist	گروه گرایانه، گروه مدارانه

fallacy of «creative» criticism	مربیه وار، ربائی
concept	مستعار له
apocalyptic	مستعار منه
intuition	مسئله اصالت تاریخ
self-revelation	مشخص
poetic justice	مشرب اصالت بیان رمانتیکی
associationism	romantic expressionism
Nazirene	مشرب اصالت تجربه
analogue	مشرب اصالت سود
contingent	«شعر همانند نقاشی است»
	<i>Ut pictura poesis</i>
higher logic	مشرب اصالت عاطفه
detached	مشرب اصالت وجود
passive	مشرب اصالت وحدت
situation	مشرب تعقل منطقی
	مشرب حکمت متعالی
	transcendentalism
	مشرب موجدیت علمی
	scientific determinism
	hexameter
	مضامین شش زبانی
	conceit
	مضمون سازی، مضمون
	Absolute, the
	مطلق
	absolutism
	مطلق اندیشی
	معرفت شناسی، نظریه شناسی
	epistemology
	architectonic
	معماری وار
	semantics
	معناتشناسی
	spiritual
	معنوی
	determined
	معین، محدود به حدود
	مغالطه تناسب رقت احساس به انبیا
	pathetic fallacy
	مغالطه نقد «خیالی»

ن

neo-humanist	نئو انسانیست
infinite	نامتناهی
improbability	نامحتمل بودن
anachronism	ناهمزمانی
non-art	ناهنر
system	نظام
metrical system	نظام عروضی
art for art's sake	نظریه هنر برای هنر
order	نظم
verse	نظم
parody	نظریه هجو آمیز، نقیضه
evocative criticism	نقد انشایی
	نقد بارور، نقد مولد
productive criticism	
exclamatory criticism	نقد خطابی

existential	وجودی	genial criticism	نقد صمیمانه
unity in multicity	وحدت در کثرت	has relief	نقش برجسته
unity of consciousness	وحدت شعور		تقیض، برابر نهاد، تضاد و طباق
unity of interest	وحدت علاقه	antithesis	
unity and variety	وحدت و تنوع	<i>potestatem saltem</i>	نکته برجسته
revelatory	وحبائی	symbolist	نماداندیش
alexandrine	وزن عروضی الکساندرین	symbolism	نمادپردازی
fancy	وهم	hieroglyphical	نمادنگارانه
fantasies	وهمیات	hieroglyphics	نمادنگاری
fantastic	وهمی، امر وهم انگیز	symbolization	نمادین کردن
	ه	symbolic	نمادین
		closet drama	نمایش مجلسی
satire	هجو به	auton	نمایشنامه های دینی
sameness	همابودگی	appearance	نمود
tautology	همانگویی	concrete appearance	نمود انضمامی
sympathy	همدلی		نوردیک، شمالی (فرهنگ اقوام شمال
identical	همذات	Nordic	اروپا)
consubstantial	هم گوهر		نوشته های مسلسل به صورت باورقی
assonance	همصدایها و تکرار مصوفا	<i>feuilleton</i>	
aesthethician	هنرشناس	genus	نوع، جنس
aesthetic	هنری، زیباشناختی	novella	نووولا
nothingness	هیچی	nihilism	نیست انگاری
material	هیولائی		و
	ی	poetic diction	واژگان خاص شعر
totality	یکپارچگی	episode	واقعه، واقعه ضمنی
		rapture (<i>volupté</i>)	وجد روحی

theodicy	خدانشناسی استدلالی	unity of interest	وحدت علاقه
thesis	پرتیاد	unity in multieity	وحدت در کثرت
thing in itself, the	شیء فی نفسه	universal	کلی
totality	یکپارچگی	universality	کلیت، کلی بودن
tradition	سنت	utilitarianism	مشراب اصالت سود
tragedy of character	تراژدی شخصیت	<i>Ut pictura poesis</i>	
tragedy of fate	تراژدی سرنوشت		«شعر همانند نقاشی است»
transcendental	دنیای برین، متعالی		
	استعلا	V	
transcendence	استعلا	vehicle	صیغازه
transcendentalism	مشراب حکمت	verisimilitude	حقیقت تمایی، راستنمایی
	متعالی	verse	نظم
transfiguration	تبدیل، دگرسانی	vision	به چشم دل دیدن، بینش
transitional	انتقالی		
trustees	ازکان غروضی در هجایی	W	
type	سنگ	wholeness	کلیت، یکپارچگی
		will to life	اراده معطوف به زندگی
U		win	ذکاء، ظفر
Unconscious	شعور باطنی	workmanship	قواعد هنر و ساخت
understanding	دریافت		
understatement	کم گویی	Y	
unity and variety	وحدت و تنوع	yearning	اشتیاق
unity of consciousness	وحدت شعور		

scholastic mystics	عارفان مدرسی	sub-plot	طرح فرعی
scientific determinism	مشرب موجبیت علمی	subconscious	شعور باطن
sculpturesque	تندیسوار	subject	امر ذهنی، ذهن
self-awareness	آشنعار به خود (حضور ذهن)	subject-object relation	رابطه میان عالم و معلوم
self-revelation	مکاشفه نفس	subjective	ذهنی، امر درون ذاتی
semantics	معناشناسی	subjectivism	درون نگری
sense datum	داده حسی	subjectivistic	ذهن مدارانه
sensibility	شعور	sublime	امر شکوهمند
sensual intuition	ادراک حسی	sub specie aeternitatis	«در وجه ابدی»
sensuous	محسوس، حسی	substitution	جانشینی
sentimentalism	احساساتگری	supernatural	امر فوق طبیعی
separateness	جداییدگی	suspension of disbelief	تعلق ناپاوری
shape	صورت	symbolic	نمادین
shaping power	قوة شکل بخش	symbolism	نمادپردازی
sign language	زبان ابعانی	symbolist	نماداندیش
significant	امر با معنی و دلالت کننده	symbolization	نمادی کردن
silhouette	برهیب	sympathy	همدلی
simile	تشبیه	synaesthesia	حسامیزی
situation	موقعیت	synecdoche	مجاز مرسل
soliloquy	تک گویی	synthesis	ترکیب، هم نهاد
solipsism	خودمداری	system	نظام
special	امر خاص		
species	گونه، نوع	T	
specific	متخصص	talent	فریحه، استعداد
spiritual	معنوی	taste	ذوق
statuesque	تندیسوار	tautology	همانگویی
stoicism	رواقبگری	tenor	سنازله
structure	ساختار	tense	زمان دستوری
style	سبک، اسلوب	texture	بافت

personification	تجسم بخشیدن، شخصیت بخشی	productive imagination	خیال مولد
perspectivism	فاصله نمايي	progress	تقدّم
philology	لغت شناسي (فقه اللغة)	propriety	تناسب
philosophes, les	فرازانگان	pun	جناس لفظي، جناس
physical	کالبدی	punctum saliens	نکته برجسته
physiognomy	سیمّا	R	
pictorial	تصویری	rapture (<i>voleur</i>)	وجد روحی
pictorial vision	بینش تصویری	realization	منحقق ساختن
picturable	تصویر پذیر	reason	خرد
picture language	زبان تصویر	reconciliation of opposites	سازش میان عناصر متضاد، سازش اشخاص
picture poems	شعرهای تصویری	reflection	تأمل، تفکر
picturesque	تصویری، نقاشی وار	regularity	قاعده مندی
pitch	طنین	representative	امر باز نماینده
plastic	تجسمی، حجمی	representative character	خصالت نمایندگی
plot	داستان، طرح	represented	باز نموده شده
pluralistic	کثرت گرایانه	representer	باز نماینده
poem	شعر	revelatory	وحشی
<i>poète maudit</i>	شاعر بدنام یا ملعون	rhapodies	اشعار شورانگیز (راسودی)
poetic diction	واژگان خاص شعر	rhetorical	ریطوریکایی
poetic justice	مکافات در خور	rhythm	آهنگ
poetry	شعر	riddle	لغز
polarization	قطبی شدن	ridiculous, the	امر نیشخند آمیز
polemical	جدلی	romantic expressionism	منسوب اصالت بیان رمانیکی
polemicalists	اهل جدل	S	
polemics	جدل	sameness	همانودگی
potence	توانش	satire	هجوه
practical reason	خرد عملی	scholastic	مذّری
probability	محتمل بودن		
productive	سازنده		
productive criticism	نقد سازنده، نقد مولد		

metrical system	نظام عروضی	objective	عینی، برون‌نگر
«mirror scenes»	صحنه‌های انعکاسی	objectivity	شیئیت
monism	مشرّب اصالت وحدت	objects	مدرکات
mood	حالت	obscurantism	ناریک‌اندیشی
morphology	ریخت‌شناسی	ode	اود
multiplicity	کثرت	omnipresent creativeness	آفرینندگی در همه جا حاضر
mysteries	آیینهای رمزی	opposite	متقابل
mystical	باطنی، رازپسند، عرفانی	order	نظم

N		organic analogy	قیاس سازمند
narration	روایت	organic form	شکل سازمند
naturalism	طبیعت‌مداری	organicity	سازمند بودن
natura naturans	«طبیعت خلاق»	organism	سازواره
Naturphilosophie	«فلسفه طبیعت»	organized whole	کلی سامانمند
Naturpoesie	«شعر طبیعت»	outward	برونسوی
Nazarene	مکتب ناصریان		

negative capability	توانمندی سلبی	P	
negative faith	ایمان سلبی	parable	مثل
neo-humanist	نئوآومانیت	paradox	امر باطنما
nothingness	نیست‌انگاری	parallel hunters	قرینه‌جویان
non-art	ناهنر	parallelism	توازی، تقارن
Nordic	نوردیک، شمالی	parody	نظیره، هجوآمیز، نقیضه
	(فرهنگ اقوام شمال اروپا)	particular	خاص

normative	دستوری	passive	متغعل
nothingness	هیچی	pastoral	شعر شبانی
novella	نووَلّا	pathetic fallacy	مغالطهٔ انساب
novel of manners	رمان آداب و رسوم		رقبت احساس به اشیا
novel of sensibility	رمان شعور	pathos	رقّت

O		patterns	انگاره‌ها
object	امر عینی، عین	perfectibility	کمال‌پذیری
object of sense	متغعل حسی	periphrasis	اطناب، تطویل کلام
		personal God	خدای شخصی

impulse	سائقه	J	
imputation	ایستاد	judgment	منجش، قوه تمیز
incitory	برانگیزنده	K	
inclusiveness	جامعیت	knower	شناخته
incorporeal	غیر متجسد	knowing	دانستن
individualization	تفرد	Kimstreligion	دین هنر
ineffable	لایذکر و لایوصف، بیان نشدنی	Kimperiode	دوران هنری
infinite	نامتناهی	Kimpoesie	«شعر هنری»
infusion	تزریق	L	
in mundis rebus	از وسط ماجرا	laughable	اخر طنده دار
inmate	فطری، ذاتی	law of sufficient reason	قانون علت کافی
inner form	شکل درونی	limitation	محدودیت
inner speech	گفتار درونی	logical positivism	مشرط تعقل منطقی
inner vision	بینش درونی	ludicrous	اخر نوشخته آمیز
intellectual intuition	کشف و شهود عقلی	lyric	شعر غنائی
intellectualism	اندیشه مداری	M	
intelligence	عقل	manner	اسلوب، شیوه فردی
interested	دارای غرض انتفاعی	mannered	اسلوبی، متنع
interfusion	امتزاج متقابل	the marvellous	اخر شگفت انگیز
interpretation	تعبیر و تفسیر	mask	صورتک
interesting	دارای غرض انتفاعی	material	هیولانی
intrigue	ماجرا، گرو دار	materialism	ماده گرایی
introspection	درون نگری	modding intellect	عقلی فصول
intuition	مکاشفه، شهود	melancholia	حنون لیره کی
intuitive	شهودی	mental faculty	قوه ذهنی
invention	ایبداع	metamorphosis	استحاله، مسیح
inversion	قلب	methodology	روش شناسی
inward	درون سوی	metrical pattern	الگوی عروضی
irony	کنایه / طنز		

farce	«طامس»	higher logic	منطق اولی
faic	قضا و قدر، تقدیر، سرنوشت	highest good	خیر اعلی
feuilleton	نوشته های مسلسل به صورت ماورقی	historicism	مسلک اصالت تاریخ
finitude	کراسندی	historicity	نار یخمندی
form	شکل	holistic	کلّ گرا
formalism	شکلی گرایی	humor	فکاهه
formalistic	شکلی مدارانه	humors	طبیاع
formative	شکل دهنده	hypocondria	خود بیمار انگاری
free association	مداعی آزاد		
fusion	امتزاج		

G

general	عام	idea	مقال
generalize	تعمیم بخشیدن	idea	تصور، مقال، ایده
genres	انواع ادبی	ideal, the	امر منالی
generality	عمومیت	ideal	آرمانی، آرمان، کمال مطلوب،
genial criticism	نقد صمیمانه		منالی، نمونه منالی
genius	نوع، جنس	ideality	جنبه منالی
Germanistics	رشته مطالعات آلمانی	idealized	آرمانی شده
good taste	ذوق سلیم	identical	همذات
grotesque	امر ناهنجار	idyll	ایدیل
gusto	شوق	idyllic poem	شعر حاوی صحنه های

II

harmony	ایقاع، هماهنگی	illumination	اشراق
heart of hearts	موبدای دل	illusion	خطای حس، توهم
hermeneutics	علم ماوری	image	تصویر، تصویر ذهنی
hexameter	مصرعاهای شش زبکی	imageable	تصویرشدنی
hieroglyphical	نمادنگارانه	imagination	خیال، قوه خیال
hieroglyphics	نمادنگاری	imitation	تقلید
		impersonal	غیر شخصی، نامشخص
		impressionistic	ذوق مدارانه، انطباعی،
			ذوقی
		improbability	نامحتمل بودن
		improvisation	پداهه گوئی

cyclical	دوری	emotionalism	مشرَب اصالت عاطفه
D		empiricism	مشرَب اصالت تجربه
decorum	تناسب، مواسات	epigram	کلمات قصار
demon	خدای درون	episode	واقعه، واقعه ضمنی
descriptive	توصیفی	epistemology	معرفت شناسی
detached	متفصل		نظریه شناسایی
determined	معین، محدود به حدود	epithet	صفت، نعت
dialectics	جدل	erotic	شهوایی
dialogue	گفتگو	esoteric poetry	شعر خفی
didactic	پندآموز	essence	ذات
digression	استطراد	essentiality	ماهیت ذاتی
discourse	گفتار	ethical substance	ذات اخلاقی
disinterested	فارغ از غرض انفعالی	être de son temps	فرزند زمان خویش بودن
distinct couplets	ابیات مزدوج و مستقل المعنا	euphony	حسن تالیم حروف و کلمات
distinction without disjunction	تمایز بدون گسستگی	evocation	انگیزندگی
divination	دریافت شهودی	evocative criticism	نقد القایی
dogmatism	جزم اندیشی	exclamatory criticism	نقد خفایی
domestic tragedy	تراژدی خانوادگی، تراژدی طبقه متوسط	existential	وجودی
dominant tone	لحن غالب	existentialism	مشرَب اصالت وجود
duodecimo	قطع بالونوی	exoteric philosophy	فلسفه جلی
E		expository	توضیحی -
eclectic	بهگزین، القاطبی	extended metaphor	استعاره موشع
eclecticism	القاطبگری، بهگزینی	external	امر عارضی
educational novel	رمان آموزشی	externalization	غایت بخشیدن
either/or	قاعده این یا آن، ترکیب فصلی	F	
elegiac	مرثیه وار، رنایی	fact	امر واقع، امر مسلم
elegy	مرثیه، رنای	faculties	قوا، ملکات
embodied	تجسم یافته	fallacy of «creatives» criticism	مغالطه نقد «خلاق»
embody	متجسد ساختن	fancy	وهم
		fantastic	وهمی، امر وهم انگیز
		fantasies	وهیمات

architectonic	معماری وار	chapbooks	جزوه های ادبی، عوام پسند
«art»	«صناعت»	characteristic	خصالت ویژه، وجه تمیز، صفت تمیز
art for art's sake	نظریه هنر برای هنر	characterization	تعیین خصالت ویژه، شخصیت سازی، توصیف
associationism	مکتب احیالت تداعی	characters	آدمهای داستانی، شخصیتها
associative imagination	خیال تداعی	chivalry	آیین شهبازی
assurance	همصداییها و تکرار مصوتها	classical	کلاسیکی
atmosphere	فضا	closet drama	نمایش مجلیدی
atomism	ذره گرایی	collection	مجموع کردن، خامطر
atomistic	جزء نگار، جزء نگارانه	collectivist	گروه گرایانه، گروه مدارانه
aviz	نمایشنامه های دینی	comedy of manners	کمدی آداب و رسوم
B		conceit	مضمون سازی، مضمون
ballad	بالاد	conceivable	تصور پذیر
bard	رامننگر، غنیا نگر	concept	مفهوم
baroque	باروک	conceptual	ادراکی، عقلی
bas relief	نقش برجسته	conceptual generality	عمومیت مفهومی
belles lettres	ادب	concrete	انضمامی
bizarerie	غرایب	concrete appearance	نمود انضمامی
book review	کتابگزاری	concrete universal	کلی محسوس
both/and	قاعده هر دو و، ترکیب عقلی	consciousness	استشعار
boundless	بی کران	consent	تأیید
bowdlerize	تفح یا حذف مطالب «باروا» از کتب	consubstantial	هم گوهر
buffoonery	لودگی	contingent	ممکن به امکان خاص، ممکن الوجود
C		continuous flow	جریان مداوم
canonic	کانتسونه	contrast	تقابل
catharsis	بالایش، تزکیه	correspondences	عطا یلها، همخوانیها
Catholic Restoration	سیاست احیای مذهب کاتولیکی	cosmopolitanism	جهان بینی
central idea	فکر محوری	courtly love	عشق آرمانی، عشق روحانی، عشق مهذب

انگلیسی - فارسی

A

Absolute, the مطلق

absolutism مطلق‌اندیشی

academism سنت مدرسی

accidental externality

عارضه ظاهری و تصادفی

action سر جریان داستان

aesthete زیبایی‌پرست

aesthetic هنری، زیباشناختی

aesthetic distance فاصله هنری

aesthetic level سطح زیباشناختی

aesthetician هنرشناس

aestheticism زیبایی‌مندی

alexandrine وزن عروضی الکساندرین

allegorical تمثیلی

allegory تمثیل

alliteration چنانی آوایی

allness کلیت

allusion تلمیح

ambivalent دوسویه، دوگانه

anachronism باهمزمانی

analogue تمثیل

ancients and Moderns

مقدمان و متجددان

anthropomorphism

انسان‌وارانگاری

apriori

آر ما قبل تجربه

anticipatory پیش‌نگر

anticlimax آفت

antiqurarianism کهن‌بروهی

antiquary کهن‌بروه

antiquity عصر عتیق، دوران کهن

antithesis تقیض، برابر نهاد،

تضاد و شباهت

aphorism کلمات قصار

apocalyptic مکیاشفای

apologue قصه‌انثیای بیجان

appearance نمود

appreciation ارزیابی ذوقی

arabesque آرابسک

archaism کهن‌گرایی

archetypal patterns الگوهای نمونه‌ازلی

archetype متخ‌ازلی

فهرست نامها

- آریستو، لردوویکو ۲۹، ۳۹، ۴۰، ۵۳، ۸۱، ۹۸، ۱۲۶، ۱۳۵، ۱۵۷، ۱۶۳، ۲۶۲، ۲۹۲، ۳۱۶، ۳۳۵، ۳۴۲، ۳۸۲
- اسپنسر، آدموند ۱۲۹، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۶۶، ۱۶۸، ۲۰۸، ۲۱۵، ۲۷۸، ۳۱۶
- اسپیترز، لئو ۲۱۸ پ.
- اسپیوزا، پاروخ ۲۶، ۱۹۵، ۳۵۲
- استاندال (آثری بیل) ۱۱، ۲۲۵، ۲۵۶، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۹۵، ۲۹۷، کتاب راسن و شکسپیر او ۲۸۷، نظرس درباره درام ۱۲۸۸، کتابگزاره‌هایش برای مجلات شدن ۱۲۸۹، درباره زیباشناسی و نظریه ۱۲۸۹، مشرب اصالت لذت او ۱۲۸۹، درباره احساسات‌گری و سبک ۱۲۹۰، درباره مافسونی ۱۲۹۰، درباره اوگوست ویلهلم شلگل ۱۲۹۱، درباره باهرون ۱۲۹۲، درباره کندی ۱۲۹۳، درباره تأثیر اجتماعی ادبیات ۱۲۹۳، درباره رمان جدید ۱۲۹۴، درباره اسکات ۱۲۹۵، طبع انتقادی او ۲۹۵
- استرن، لارنس ۲۴، ۲۹، ۴۱، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۶۹، ۲۶۳، ۳۱۹، ۳۶۳، ۳۸۱
- استیل، ریچارد ۲۳۲ پ.
- استوارت، دوگالد ۱۹۷
- اسکات، رابرت ای ۱۹۷
- اسکات، سر والتر ۴۲، ۱۲۵، ۱۳۸، ۱۴۳
- آ
- آرنولد، متیو ۳۹۲، ۳۹۵
- آرنیم، آلم قن ۸، ۳۲ پ، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۹
- آرنیم، پیتاخن (پرتانو) ۱۲۰، ۳۳۱، ۳۳۹
- آشت، قریدریش ۱۰۴
- آستن، جین ۱۴۹
- آمبر، ژان ژاک ۳۹۲
- آناکرون ۳۲۵
- آندرس، خوان ۴۷ پ.
- آنجر، پاکوب ۱۱۹
- آیزکس ۱۹۰ پ.
- آیپهورن، یوهان گوتفرد ۲۷ پ.
- الف
- ایرهارد، یوهان اوگوست ۲۵۶
- ایپکور ۲۸۹، ۳۶۱
- ایزیم، پر دانیل آمادئوس ۳۹۴
- اتسلیو، مارکزه چزاره ۳۰۹
- آدین، جوزف ۱۳۰ پ، ۱۴۷، ۲۳۲ پ، ۲۸۶
- ارسطو ۲۱، ۲۸، ۴۳، ۴۷، ۵۸، ۱۸۳، ۲۰۷، ۲۱۳، ۲۱۷، ۲۲۲، ۲۵۸، ۲۷۷، ۳۱۱، ۳۲۶
- اریستوفان ۲۴، ۳۶، ۷۹، ۸۰، ۱۰۰، ۱۰۸، ۲۴۶، ۲۶۹، ۲۹۸، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۵۲، ۳۵۲
- ۳۸۷، ۳۷۷

۱۲۵، ۱۲۹-۱۵۱، ۲۰۳، ۲۱۲، ۲۱۹	اوتن، ویلیام ۳۶۵
۲۱۹ پ، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۴۷، ۲۸۰، ۲۸۷، ۲۹۲	اویتس، مارتین، ۲۳
۲۹۵، ۳۱۹، ۳۴۳	اوتفرد ۲۱۵
اسکریپ، اوگوستن اوزن ۲۹۲	اودربرشت، رودولف ۲۵۵
اسولت، توبیاس ۱۲۳، ۱۲۹	اورپیید ۵۳، ۵۴، ۷۹، ۸۵، ۸۶ پ، ۱۰۰، ۳۴۵
اسیت، آذم ۱۴۱، ۲۰۶	۳۶۹
آسیان ۳۷، ۱۶۶، ۲۳۲، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۷۰	اوژد، لونی ۲۸۸
۲۷۲، ۲۷۹، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۸۳	اوتینس، هرمان ۳۸۹
اشینگلر، آوالد ۷۸	اوتشلیگر، آذم ۳۳۹
اشایگر، امیل ۱۲۶	ارغان، فرانسوا ۲۵۷
اشفینس، هنریک ۱۸۵	اروبد ۷۹
اشیت، فریدریش ویلهلم اوگوست (فون ورنوخن) ۹۱	ایستمن، ماکس ۱۳۰ پ
اشنایدر، الیزابت ۲۲۷ پ	ایفلاند، اوگوست ویلهلم ۱۱۲، ۹۱
یشیل ۳۱، ۳۶، ۵۳، ۵۸، ۱۲۸، ۱۵۵، ۱۸۵	ایبروار، ریچوند، ۲۵ پ
۲۶۱، ۳۰۶، ۳۵۲، ۳۸۵، ۳۸۷	ب
اللاطون ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۱۰۳، ۱۵۲، ۱۵۳ پ، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۷۵، ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱	باتلر، سمیونل ۸۷، ۲۰۵، ۲۰۹، ۲۴۱
۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۲۶، ۲۵۲، ۲۶۱، ۲۸۵	بادکین، ماد ۳۳۷
۲۹۰، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۵	بارتو، لونی، ۲۷۸ پ
۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۹، ۳۸۰	بارتی، جوزف ۳۱۸
اکتساید، مارک ۱۶۷	بارشتو، مارجری ۱۶۲ پ
الغیری، ویثوریو ۱۵۰، ۲۹۲، ۳۱۳، ۳۱۸	باگیسن، یس ۸
۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱ پ، ۳۲۵	بالداسیریو، فرنان ۱۳۱ پ
الین آرجیبالد ۱۲۹، ۱۳۰، ۲۹۲	بالزاک، اوتوردو ۲۸۴، ۲۹۰، ۲۹۵
الیوت، تی.اس. ۱۶، ۱۶۰، ۱۶۰ پ، ۲۵۳	بالدو، یاکوب ۵۳
۲۵۳ پ	بان یز، جان ۲۰۸ پ
امرسن، رالف والدو ۹۲، ۱۰۲، ۲۵۶، ۲۷۲	باودلر، تامس ۲۲۸
۳۹۳، ۳۹۴	باومگارتن، الکساندر گوتلیب ۳۵۶
اندروس، کارل ۲۵ پ	بایرون، لرد جرج گوردن ۹۲، ۱۳۵، ۱۳۶
انگلن، فریدریش ۳۱۰	۱۳۸، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۲، ۱۵۰، ۱۶۹
اوترباخ، اریش ۲۹۹	۱۶۹ پ، ۲۱۹، ۲۱۹ پ، ۲۲۷، ۲۳۹
	۲۳۹ پ، ۲۴۰، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۰

- ۲۹۲، ۲۰۲، ۳۱۹، ۳۲۹، ۳۲۵، ۳۶۲
 تن، اس ال ۲۱۸ پ.
 تینٹی، ساوریو ۱۵۱.
 بدیع، ژوزف ۵۵
 براڈلی، ای. سی. ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۲۷.
 براتوم، پیر دو ۲۸۸.
 براؤن، پیر ژان دو ۱۶۶ پ. ۲۷۸، ۲۹۲، ۲۹۳
 براون، جان ۱۵۶، ۱۹۰ پ.
 براون، سر تھامس ۱۶۲ پ. ۲۱۹، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۲.
 برایت، ویلیام کالن ۳۹۲
 بروت ۱۹۰ پ.
 برتن، رابرٹ ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۵۰.
 برشہ، جوآئی ۳۰۵، ۳۰۶.
 برگ، ادموند ۴۲، ۸۸، ۱۳۹، ۳۴۲.
 برگسون، ہانری ۱۰۲، ۱۳۰، ۱۳۰ پ.
 برہم، لودویگو دی ۳۰۵، ۳۰۶.
 برنت، تھامس ۲۰۰، ۲۰۲.
 برتائو، پشینا - آرٹیم
 برتائو، کلینس ۸، ۲۴، ۲۴ پ. ۱۲۰، ۱۲۱، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۴۰.
 برنز، رابرٹ ۱۳۹، ۱۴۲، ۱۴۵ پ. ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹.
 برنہاردی، سوفی ۱۸۸ پ.
 برنی، فنی ۲۹.
 بروجنسکی، کازیمیش ۳۹۲، ۳۹۲.
 بروک، ٹیکر ۲۲۳.
 بروکس، کلیٹ ۲۵۳ پ.
 بروکس، ون ویک ۲۳۵.
 بروٹیر، فردینان ۱۵، ۳۹۵.
 برونو، جوزف ۹۹، ۱۵۳.
 بگن، آئیر ۳۲۸ پ.
- پل، پیر ۳۱۸
 بلر، ہیو، ۱۶۵ پ. ۲۴۵، ۲۶۰، ۲۶۱.
 بلک، جان ۱۲۵، ۱۸۹.
 بلکول، تھامس ۱۶۵ پ.
 بلیک، ویلیام ۲۱۹، ۲۲۰.
 بلیسکی، ویساریون ۵۹، ۱۸۹، ۳۷۱، ۳۹۳.
 بوالو دیبرو، نیکولا ۲۷۷، ۲۷۹.
 بوٹا، کارلو ۳۲۰.
 بوتروگ، فریدریش ۸، ۲۷ پ. ۱۰۰، ۱۲۶، ۳۰۶.
 بوردلر، شارل ۲۸۴، ۲۹۰ پ. ۳۹۳.
 بورائی، پیترو ۲۹۲.
 بورجز، جوزپہ ۳۱۲ پ.
 بورگر، گوتفرید اوگوست ۵۲، ۶۲، ۷۲، ۸۹، ۱۰۸، ۱۶۶.
 بورن، نودویگ ۳۹۱.
 بوسونہ، ژاک ۲۱، ۲۷۲، ۳۰۸.
 بوشر، کارل ۵۶.
 بوک، اوگوست ۱۴، ۳۶۰.
 بوکانچر، جوآئی ۱۲، ۳۷، ۸۱، ۱۰۸، ۲۱۶، ۲۲۶، ۲۲۹، ۲۶۲، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۵.
 بوئر، ویلیام لایبل ۱۵۱، ۲۲۰، ۲۴۱.
 بوہارشد، پیر اوگوستن کارو دو ۲۵۷، ۲۹۲.
 بوہمانت، سر فرانسیس ۸۵، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۳.
 بوہم، یاکوب ۲۲، ۵۹.
 بوہال، لونی گابریل امبرواز دو ۲۷۸، ۲۹۲ پ.
 بیٹی، آرتور ۱۶۰ پ.
 بیٹی، جیمز ۱۳۰ پ.
 بیکن، لرد فرانسیس ۱۵۲، ۳۲۶.
 بیٹی، جوآنا ۱۲۸، ۱۲۹.

[illegible]

- کتابش درباره شکسپیر ۱۱۵؛ رمانش درباره
اثری از شکسپیر ۱۱۶؛ درباره ادبیات اسپانیا
۱۱۷؛ درباره لنتس و کلاسیک و گونه ۱۱۹؛
درباره شهوت و هنر ۱۲۱؛ درباره زندگی در
حکم هنر ۱۲۱.
پیترو، جرمی ۱۲۸، ۱۲۹، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳،
۲۱۵، ۲۱۹، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲.
تیلیارد، ای. ام. دلیور، ۲۲۷.

د

- داروین، چارلز ۱۵.
دانتسکی، فتر دور ۲۹۳.
دالسیه، مادام (آن لوفور) ۲۵۹.
دالف، ویلیام ۱۹۷.
داکهورن، کلاوس ۱۶۲ پ.
دالاس، ژاناس سرنشاند ۱۲۶.
دان، جان ۱۶۰، ۱۶۲، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۶۲.
دانته آلیگیری ۲۲، ۳۱، ۳۷، ۵۲، ۵۸، ۶۱، ۸۰،
۹۶، ۹۶ پ، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۵۱، ۱۵۷،
۲۰۶، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۶، ۲۵۳، ۲۶۱،
۲۷۳، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۷، ۲۹۱، ۲۹۷،
۲۹۸، ۲۹۸ پ، ۳۰۱، ۳۰۷، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶،
۳۱۷، ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۲۲، ۳۶۵، ۳۸۳، ۳۸۳.
دایر، جان ۱۶۷.
دراین، جان ۸۷، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹،
۱۵۱، ۱۵۵، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۱ پ، ۱۶۷، ۲۱۵،
۳۱۸.
دِ سانکتیس، فرانچسکو ۱۰، ۱۸۹، ۳۲۶،
۳۷۱، ۳۹۱، ۳۹۵.
دیشوت دوتراسی، آنتوان لونی کلرد ۲۹۲.
دکارت، رنه ۱۰۶، ۲۱۶ پ.
دِ کورتینسی، تامس ۱۶۲ پ، ۱۶۴ پ، ۱۸۸ پ،
۲۲۹، ۳۹۱.
دنم، سر جان ۱۳۶.

ج

- جانسن، بن ۸۵، ۱۱۵، ۱۳۸، ۱۹۹ پ، ۲۰۱،
۲۰۵، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۶، ۲۲۷.
جانسن، دکتر سمیوئل ۳۲، ۸۳، ۸۸، ۱۳۶،
۱۴۷، ۱۴۹، ۱۶۸، ۲۱۲، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۳۵،
۲۴۸، ۲۵۶، ۲۷۰، ۲۸۷، ۲۹۲، ۳۰۷، ۳۰۸،
۳۱۸، ۳۶۶، ۳۶۸.
جفری، لرد فرانسیس ۱۱۹، ۱۳۶، ۱۴۸، ۲۴۸،
۲۷۲، ۲۹۱ پ، ۲۹۲، ۳۹۲، کلاسیسیسم
فرضی او ۱۳۷؛ نظری درباره عصر
اوگوستوس ۱۳۸؛ نظری درباره شکسپیر و
ادیان عصر الیزابت ۱۳۸؛ نگرش نسبت به
وردزورت ۱۳۹؛ «چهار درباره زیبایی»
۱۳۹؛ زیباشناسی همدلی او ۱۴۰؛ مشکل او در
مورد وردزورت ۱۴۱؛ درباره یایرون و اسکات
۱۴۲؛ احساناتگری او ۱۴۲؛ ستایش از
کنیس و شعر ناب ۱۴۵؛ علاقه‌اش به تبیین
اجتماعی ادبیات ۱۴۷؛ مقام او ۱۴۸.
جویس، جیمز ۳۰.
جی،
چاس، جفری ۳۸، ۱۲۸، ۱۶۶، ۲۱۵، ۲۱۶،
۲۴۶، ۲۴۹، ۲۶۲، ۲۷۸.

ح

- چاس، جفری ۳۸، ۱۲۸، ۱۶۶، ۲۱۵، ۲۱۶،
۲۴۶، ۲۴۹، ۲۶۲، ۲۷۸.

دینس، جان ۱۶۲ پ، ۱۷۵.
دینا، کارلو ۲۷ پ.
دوبرو ولیوف، نیکولای ۳۹۳.
دوبر، ژان باتیست ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۸۴، ۳۱۲.
دوبر، آلبرشت ۱۱۲.
دوستال، مادام (پارونس آن لویی ژرمن نکرا)
۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۸،
۱۴۲، ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷،
۲۵۹، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۹۰،
۲۹۷، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱،
۳۹۰، بررسی ادبیات ۲۵۹؛ برنامه‌اش در ربط
دادن ادبیات به جامعه ۲۵۹؛ هجیان مداری و
اعتقادش به کمال‌پذیری ۲۶۰؛ طرحش در
مورد تاریخ ادبیات ۲۶۱؛ درباره یونانیان ۲۶۱؛
درباره شکسپیر ۲۶۲؛ درباره نویسندگان
فرانس ۲۶۳؛ امیدهایش به تأثیر اجتماعی
ادبیات ۲۶۳؛ درباره آلمان ۲۶۴؛ منابع
اطلاعاتی او ۲۶۵؛ رابطه‌اش با اوگوست ویلهلم
شلگل ۲۶۵؛ برداشت هجیان مدارش از شعر
۲۶۶؛ تاریخ ادبیات آلمان او ۲۶۷؛ درباره شیلر
و گوته ۲۶۸؛ درباره رماتیکیهای آلمانی ۲۶۹؛
دوق او ۲۶۹؛ درباره لستگ ۲۷۰؛ درباره
حصانه ۲۷۰؛ درباره تراژدی ۲۷۰؛ درباره
سرب جهان‌په‌نی و مشت طواغی ۲۷۱.
ناتس او ۲۷۲.
دوسن، پل ۳۶۷ پ.
دوسو، فرانسوا ژوزف ۲۵۷، ۲۷۶.
دومیس، ژان فرانسوا ۲۵۸، ۲۷۱.
دوگر، دنیل ۲۰۳، ۲۰۶.
دویل، ژاک ۱۶۰، ۱۶۰ پ، ۲۶۲، ۲۷۵، ۲۸۶.
دولنت، سر ویلیام ۲۰۷.
دینس، فریدریش ۵۵.

دیدرو، دنی ۸، ۲۹، ۶۱، ۷۷، ۱۴۴، ۲۲۷،
پ، ۲۵۲، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۸۲، ۳۱۲.
دیکنز، چارلز ۱۴۵.
دیلنای، ویلهلم ۳۶۰، ۳۹۵.
دیویز، سر جان ۲۲۲.
ر
رایله، فرانسوا ۳۸، ۲۲۰ پ، ۲۳۲، ۲۷۸.
رایسین، هنری گزب ۱۶۹ پ، ۱۷۷ پ، ۱۸۸
پ، ۲۶۵.
راجرز، سیویل ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۰، ۲۴۸.
راسکین، جان ۲۱۱.
راسین، ژان ۴۱، ۵۳، ۸۵، ۸۶، ۱۵۱، ۱۶۶ پ،
۲۲۸، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۳، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۵،
۲۷۶، ۲۷۶ پ، ۲۷۹، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۲، ۳۰۷،
۳۲۵، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴.
رافائل (رافائلو سانتیو) ۲۲، ۱۱۰، ۱۱۲،
۲۹۲، ۳۷۵ پ.
رالی، سروانت ۱۶۲ پ.
رایچ، فریدریش اوگوست موریتس ۲۲۰ پ.
ریمو، ژان آرتور ۲۸۲.
رنگم، فرانتس ۱۶۳ پ.
رنولدز، سر جاشوا ۱۹۲، ۲۳۸.
رنیار، ژان فرانسوا ۲۹۲.
رنیه، مائورن ۳۰۰.
رودجر، هاینریش تئودور ۳۸۹.
روزمینی سرپاتی، آنتونیر ۳۱۱.
روسو، ژان ژاک ۳۰، ۴۱، ۵۶، ۷۵، ۱۵۶،
۱۷۲، ۱۷۴، ۱۷۶، ۱۷۸، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۱،
۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۶ پ، ۲۷۱، ۲۷۲، ۳۰۸، ۳۱۵،
۳۱۸، ۳۲۲، ۳۲۳.
روسون مولین، فلیکی ۱۰۲.

- روسینی، جو آکینر ۳۶۸.
 روگه، آرتولد ۳۹۰.
 روهایس، ژوریلک، فرانسیکو و ۱۱۸.
 ریسن، جوزف ۲۱۶.
 ریچاردز، آی.آئی. ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۹۹ پ.
 ریچاردسن، سمیوئل ۴۱، ۱۲۳، ۲۰۳، ۲۱۲، ۲۶۲.
 ریچاردسن، ویلیام ۲۱۶.
 رید، سر هریت ۱۸۳، ۱۸۴.
 ریزر، تی.ام. ۱۶۲ پ، ۱۸۷ پ.
 ریشتر، یوهان پاول (ژان پل) - ژان پل
 رینوار، فرانسوا ۵۵.
 ریوارول، آنتوان ۲۸۶.
- ز
 زاکس، هانس ۳۸، ۱۰۹، ۲۲۴.
 زولنگر، کارل ویلهلم فردیناند ۱۱، ۲۵، ۲۶، ۱۰۲، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۸۲، ۲۱۲، ۳۵۵، ۳۴۹، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۷، ۳۹۰.
- ژ
 ژان پل (یوهان پاول ریشتر) ۱۱، ۲۳، ۲۲، ۲۹، ۴۵، ۴۸، ۸۹، ۱۳۳، ۱۲۲، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۹۸، ۲۲۶، ۲۶۶، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۲، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۸۷، ۳۹۰. مقامش در
 عصر خود ۱۲۲؛ دربارهٔ ماهیت شعر ۱۲۲؛
 دربارهٔ قوهٔ تخیل و قوهٔ وهم ۱۲۲؛ دربارهٔ تقابل
 کلاسیکی / رمانتیک ۱۲۵؛ دربارهٔ ارتباط
 میان نوعهای ادبی با زمانِ دستوری ۱۲۶؛
 دربارهٔ طرح و آدمهای داستانی در رمان ۱۲۷؛
 دربارهٔ کتابه / گطن و امر کمیک ۱۲۸؛ دربارهٔ
 فکاهه ۱۳۰؛ دربارهٔ کتابه / گطن و مشرب
- ژیبارستی ۱۳۱؛ نقد عملی او ۱۳۲.
 ژوبر، ژوزف ۲۸۵، ۲۸۷.
 ژوقروا، ژولین لویی ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹.
 ژیلو، اوپر ۲۷۸ پ.
- س
 ساریسکی، گازی میر ۲۱۵.
 ساکلینگ، سر جان ۲۴۸ پ.
 ساند، ژرژ (اورور ووپن) ۲۷۸.
 ساوتچین، هنری، ارل آو ۱۱۷، ۱۱۷ پ.
 ساودی، رابرت ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۶۲ پ، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۲۸، ۲۵۰.
 ساینز، آرثور ۱۸۳.
 سروانتس ای ساوودرا، میگل دو ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۲، ۳۸، ۴۰، ۵۷، ۶۸، ۷۴، ۸۱، ۹۶، ۹۸، ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۳۰، ۲۰۸ پ، ۲۱۳، ۲۱۸، ۲۹۰، ۳۶۲، ۳۶۳.
 سقراط ۲۳، ۱۵۳ پ، ۳۲۵.
 سن پیر، برناردن دو ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۷۲، ۲۷۵.
 سنت یوز، شارل اوگوستن ۲۲۹، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۷۵، ۳۹۲.
 شیکا ۲۰۴.
 سن لامیر، ژان فرانسوا دو ۲۶۴.
 سوفوکل ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۷، ۵۳، ۷۶، ۷۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۲۶، ۱۲۶، ۲۲۶، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۶۳، ۳۶۹، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸.
 سرمه، الکساندر ۲۷۲، ۲۸۳.
 سونیقت، جانانان ۲۲، ۲۹، ۱۳۱، ۱۳۷، ۲۰۲، ۲۱۹، ۲۲۴ پ، ۳۶۲.
 سیدنی، سرفیلیپ ۱۵۲، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲.

میان هنرها ۳۲: درباره روند آفرینش و موقعیت هنرمند ۳۳: درباره شعر قومی و جهانشمول ۳۴: در مقام مورخ ادبی ۳۵: درباره ادبیات یونان ۳۶: درباره ادبیات قرون وسطی ۳۷: درباره شکسپیر ۳۹: درباره ادبیات اسپانیا ۴۰: درباره ادبیات فرانسه ۴۰: درباره ادبیات قرن هجدهم انگلستان ۴۱: درباره بایرون ۴۲: درباره لسینگ ۴۳: درباره شیلر ۴۴: درباره گونه ۴۵: درباره معاصرانش ۴۸: شکلهای نقدش ۴۸.

شلگل، کارولین ۸۹

شلی، برسی پیش ۱۱، ۲۸، ۱۲۵، ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۳۱، ۲۳۹، ۲۴۸، ۲۵۱، ۲۸۵.

شلینگ، فریدریش ویلهلم یوزف ۱۱، ۲۶.

۲۷، ۳۳، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۷۰، ۹۳، ۱۰۲، ۱۰۹.

۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۶.

۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۲.

۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۸، ۲۰۹.

۲۱۲، ۲۲۱، ۲۶۵، ۲۹۰، ۳۲۸، ۳۴۰، ۳۴۱.

۳۴۶، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۴، ۳۵۶، ۳۶۱، ۳۷۰.

۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۹، ۳۹۳، ۳۹۴، نظرش در

مورد هنر به منزله دین و فلسفه و اسطوره ۹۳

او مشرب نوافلاطونی را احیا می کند ۹۴

فلسفه هنر او ۹۵: نظر او درباره اسطوره و

نوعهای نمادین ۹۶: اسطوره شناسی نازدهای را

نوصیه می کند ۹۶: درباره رابطه هنرها ۹۷

نظریه نوعهای ادبی ۹۷: درباره رمان و حماسه

۹۸: درباره دانته ۹۹: درباره تراژدی ۱۰۰:

درباره شکسپیر ۱۰۱: درباره کالدرون ۱۰۱:

درباره فارست گونه ۱۰۱:

شکلیوچ، هنریک ۲۸۰

شوپنهاور، آرتور ۱۲، ۱۰۲، ۱۱۳، ۱۸۹.

۳۶۰، ۳۷۱: برخوردش با شلینگ ۳۶۱: فلسفه

ماورای طبیعت او ۳۶۱: درباره شعر غنایی

۳۶۲: درباره «امر دارای غرض انتقاعی»

۳۶۲: درباره نظریه تصورات ۳۶۳: درباره وزن

و قافیه ۳۶۴: درباره سبک نثر ۳۶۴: درباره

نیوگ ۳۶۵: مشکلات نظریه زیباییشناسی او

۳۶۶: کلاسیسم او ۳۶۷: درباره تراژدی

۳۶۸: درباره مکافات در غور ۳۶۸: درباره

تراژدی طبقه متوسط ۳۶۹: درباره کمدی

۳۷۰: تأثیر او ۳۷۰.

شوو، ویکتور ۳۰۸

شیلر، فریدریش ۹، ۱۲، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷.

۲۹، ۳۲، ۴۵، ۴۷، ۵۳، ۶۱، ۶۲، ۷۴، ۷۷، ۸۱.

۸۹، ۹۳، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۹.

۱۲۰، ۱۲۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۸.

۱۹۲، ۱۹۹، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۴۵.

۲۶۶، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۲، ۲۸۸.

۲۹۱، ۳۲۴، ۳۲۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۲.

۳۵۶، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۲.

۳۷۳، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۸۵.

ف

فاکس، چارلز جیمز ۱۷۲.

فرانس، آنتوان ۲۲۲.

فرچایلد، ایچ. ان. ۱۶۷ ب

فرزون، اِلی ۲۵۷.

فرواسار، ژان ۲۸۸.

فروید، زیگموند ۱۲۱، ۱۸۳.

فریدمان، گک ۲۵ ب.

فریس، یاکوب فریدریش ۳۹۲.

فتس، شارل ماری دو ۲۵۷.

فجر، جان ۸۵، ۱۲۸، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۳.

- فلچر، ج. ۱۶۲ پ.
فلوریس، ژان ۱۱۷.
فلوئین ۱۸۹.
فلون، فرانسوا دو سالیسیاک دولا موت ۲۶۳، ۳۲۱.
فورد، جان ۱۳۸، ۱۲۲، ۲۲۹، ۲۲۷.
فورشر، گئورگ ۳۴.
فوریل، کلرد ۵۵، ۳۹۲.
فوس، یوهان هاینریش ۵۳، ۶۵، ۹۱، ۳۸۰.
فوسکولو، اوگو ۸، ۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۹، ۳۱۹.
پ، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۸۹، نظرس دریاره
ترازیدی مانسونی ۳۱۲؛ نوشته های انتقادی
دیگرش ۳۱۲؛ مقام نقد او؛ هیجان مداری و
مشراب افلاطونی ۳۱۴؛ درباره زبان و آموختن
۳۱۵، طرح تاریخی او ۳۱۵، درباره شعر
پهلوانی و رمانتیک ۳۱۶، درباره دانه و
پتراک ۳۱۶؛ درباره یوگانجو و ادبیات
ایتالیایی دوره بعد ۳۱۸، درباره ادبیات
انگلیسی ۳۱۸؛ شأن و مقام او ۳۱۹.
فوک، فریدریش دولا موت ۱۳۲، ۲۷۲، ۳۳۶.
فورل، تامس ۲۲۹.
فورتان، لونی دو ۲۶۲، ۲۷۸ پ.
فیشر، فریدریش تئودور ۱۲۸، ۱۳۰، ۳۹۰.
فیشته، یوهان گوتلیب ۲۶، ۲۷، ۵۸، ۱۲۳.
۱۸۸ پ، ۱۸۹، ۱۹۲، ۲۵۵، ۳۲۱، ۳۵۰، ۳۶۱.
فیلهینگ، هنری ۲۹، ۹۸، ۱۲۳، ۱۴۹، ۲۱۲، ۲۲۳.
ک
کابانیس، ژان گئورگ ۲۸۹.
کاتن، چارلز ۱۷۹.
کاتولوس ۳۱۵.
کاردوچی، ج. ۳۹۵.
کاکسبرن، لرد هنری تامس ۱۴۵ پ.
کارایل، تامس ۹، ۱۳۶، ۲۵۶، ۲۷۲، ۳۹۱.
۳۹۲، ۳۹۳.
کاشی، جروانی باتیستا ۳۱۶.
کاستیلیونه، بالداساره ۱۱۰.
کافکا، فرانز ۳۰.
کالدرون دلاپارکا، پدرو ۳۱، ۳۵، ۴۰، ۲۰ پ،
۷۲، ۸۰، ۸۷، ۹۶، ۱۰۱، ۱۱۸، ۲۹۱، ۳۴۶،
۳۴۹، ۳۶۸، ۳۵۲، ۳۴۹.
کالدول، جیمز ۲۵۳ پ.
کالینگ ورد، رابین جرج ۳۵۱.
کاموتش، لویس ۱۲، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۳۸۲.
کانت، ایمانوئل ۹، ۱۰، ۲۳، ۲۷، ۵۸، ۶۲، ۶۳،
۶۹، ۹۳، ۱۳۰، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۸ پ،
۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۲۲، ۲۶۵،
۲۹۰، ۲۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۸،
۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۸۰، ۳۹۴.
کانگریو، ویلیام ۲۶۲.
کاوالی، اینرهم ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۲۱، ۲۶۲.
کذورت، رالف ۱۸۹.
کُزب، جرج ۱۲۲، ۱۲۵، ۲۲۴، ۲۲۸.
کربینر، پروسیر ۱۵۱.
کُزشا، ریچارد ۲۱۰.
کُرنی، پیر ۲۱، ۵۵، ۱۵۱، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۸۶،
۳۱۸، ۳۶۹، ۳۸۵.
کروچه، بندو ۶۶، ۷۱، ۱۰۰، ۱۰۶، ۲۹۶،
۳۰۷، ۳۳۶، ۳۵۱، ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۷۱، ۳۹۵.
کروزه، برنارد ۱۸۷ پ، ۱۸۸ پ.
کرویتسر، فریدریش ۳۷، ۶۰، ۲۰۸.
کلارکسن، تامس ۱۶۲ پ.
کلاپست، هاینریش فون ۱۱۹، ۱۲۰، ۳۲۹.

- اصطلاحهای آلمانیها را به کار می برد ۱۸۸۹؛
 علاقه اش به نظام و وحدت ۱۹۱؛ بر اساس
 روان شناسی و معرفت شناسی ۱۹۱؛ درباره
 زیبایی ۱۹۲؛ درباره امر شکوهمند ۱۹۳؛
 درباره ذوق ۱۹۳؛ نظریه ادبی او ۱۹۲؛ درباره
 شاعر و ناایفه ۱۹۵؛ درباره غنیت نبوغ ۱۹۵؛
 درباره ملزومات شاعر ۱۹۶؛ درباره قوه خیال
 ۱۹۶؛ درباره قوه وهم ۱۹۷؛ درباره منابع نظریه
 ۱۹۷؛ درباره شعر در حکم خلافت انسانی
 ۱۹۸؛ درباره توازی میان هنرها ۱۹۹؛ درباره
 تمایزات شعر ۲۰۰؛ درباره شعر به منزله
 هیجان ۲۰۱؛ درباره شعر، نثر و وزن ۲۰۲؛
 دفاعش از وزن ۲۰۴؛ درباره وحدت و کلیت
 اثر هنری ۲۰۴؛ کلیت در حکم معیار ارزیابی
 ۲۰۹؛ درباره قیاس موجود زنده ۲۰۵؛ درباره
 هنر و واقعیت ۲۰۶؛ درباره طبیعت، ایده و نماد
 در هنر ۲۰۷؛ درکنش از نمادگرایی ۲۰۸؛
 نظرهایش درباره استعاره و مضمون ۲۰۸؛
 درباره صور خیال حیات بخش ۲۱۰؛ درباره
 خطای حسی ۲۱۱؛ درباره موضوع محتمل
 بودن ۲۱۲؛ درباره طرح ۲۱۳؛ درباره انواع
 ادبی ۲۱۳؛ درباره همایه و تراژدی ۲۱۴؛
 دیدگاه غرناطی او ۲۱۵؛ طرحهای او در
 مورد تاریخهای ادبیات ۲۱۵؛ درباره قرون
 وسطی ۲۱۵؛ درباره شکسیر ۲۱۶؛
 بررسیهایش در مورد شخصیهای شکسیری
 ۲۱۶؛ درباره هملت ۲۱۷؛ درباره میلتن،
 سروانتس و دانته ۲۱۸؛ درباره ادبیات قرن
 هجدهم انگلیسی ۲۱۹؛ درباره اسکات، بایرون
 و وردزورت ۲۱۹؛ درباره ادبیات فرانسه و
 آلمان ۲۲۰؛ تحلیل قطعه معروف او درباره قوه
 خیال ۲۲۱؛ مقام او ۲۲۲.
- ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۷، ۳۵۲، ۳۷۵.
 کلپشترک، فریدریش گوتلیب ۲۶، ۲۸، ۸۸،
 ۹۶، ۱۱۲، ۱۶۷، ۱۶۷، ۳۳۳، ۳۸۲، ۳۸۲
 کلینگر، فریدریش ماکسیمیلیان ۲۷۱.
 گنپل، تامس ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۵۰، ۲۴۸.
 گنپل، جان قلیپ ۱۱۶.
 گوتنشلانوس ۱۶۲، ب. ۲۸۷.
 گوپرن، کتلین ۱۸۶، ب.
 گوپر، ویلیام ۱۳۹، ۱۴۴، ۱۴۸.
 گوپرنیک، نیکولاس ۱۷۲.
 گوتسیر، اوگوست قرن ۹۱، ۱۱۴، ۲۶۷، ۳۷۵،
 ۳۸۰.
 کوخ، اردوین یولیوس ۱۰۹.
 کورنيس، لونس ۲۴، ب.
 کورنجر، (آنتونیو آلگری) ۲۲.
 کورنر، یوزف ۱۸۸، ب.
 کورنر، ویکتور ۹۴، ۳۹۲.
 کولریج، جرج ۱۷۲، ب.
 کولریج، سمیوئل تیلر ۹، ۱۰، ۱۱، ۳۹، ۶۳،
 ۷۶، ۹۲، ۹۲، ۱۰۲، ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۹،
 ۱۶۲، ب. ۱۶۷، ۱۵۴، ۱۶۱، ب. ۱۶۲،
 ۱۶۲، ب. ۱۶۳، ب. ۱۶۴، ب. ۱۶۷، ب. ۱۷۲، ب.
 ۱۷۲، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۹، ب. ۱۸۳، ۲۲۴، ۲۲۳،
 ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۱،
 ۲۳۱، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۴۲،
 ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۸۶، ۲۹۷،
 ۳۱۰، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۵؛ شهرت او
 امروزه ۱۸۳؛ انکار آلمانیها ۱۸۴؛ وامگیری
 او در زمینه اندیشه های زیباشناختی ۱۸۴؛
 وامگیری در زمینه فلسفه ۱۸۵؛ اظهار کولریج
 درباره مناسبی با اوگوست ویلهلم شگل
 ۱۸۶؛ مناسبی با شلینگ ۱۸۷؛ کولریج

- ماله، پل هانری ۱۵۶.
مان، توماس ۳۰، ۳۷۱.
مانتسونی، ایشاندرو ۲۸۰، ۳۰۷، ۳۱۳.
۳۲۱، ۳۲۱، ۳۸۹.
مانتگیو، الیزابت ۱۱۶.
مئاسنازیو، پیتر (پیتر تراپاشی) ۳۲۵.
مردیت، جرج ۱۲۸.
مرزبان، پرویز ۱۱۱، ۳۷۵، ۳۷۵.
میرنگ، فرانسه ۳۹۰.
مریحه، پرویسر ۲۸۸، ۲۹۰.
میشتر، ژوزف دو ۴۲.
مینجر، فیلیپ ۸۵، ۲۰۵، ۲۱۲.
مصاحب، غلامحسین ۹۸، ۳۷۵.
معروف، حبیب ۱۱۱، ۳۷۵.
مکالی، لرد تامس بینگتن ۲۲۹، ۲۹۲.
مکریدی، ویلیام چارلز ۱۱۶.
مکفرسن، جیمز ۱۸۰.
مکلین، سی. ام. ۲۲۶.
مکنزی، هنری ۲۱۶، ۲۲۲.
مکینتاش، سر جیمز ۱۳۹.
میلی، جووانی ۲۹۲.
منتسل، ولفگانگ ۳۹۱.
مندلسون، مورز ۲۱۱.
مورخه، ضیاء ۳۲۲.
مور، تامس ۱۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸.
مور، هنری ۱۸۹.
مورتو ای کاپائاس، آگوستین و ۱۱۸.
مورگان، موریس ۸۱، ۱۸۷، ۲۱۶.
موری، جان ۲۶۲، ۳۱۹، ۳۱۹.
موری، میدلتن ۲۵۳.
موریتس، کارل فیلیپ ۵۹، ۱۲۵.
مورگر، آدام ۱۶، ۳۴۷، ۳۴۷.
- مورگر، یوهانس ۵۵، ۳۲۱.
مولیر، (ژان باتیست پرکین) ۴۱، ۸۶، ۱۳۲.
۲۱۶، ۲۲۰، ۲۲۸، ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۲، ۳۱۷، ۳۱۷، ۳۵۳، ۳۸۷.
مونبودو، لرد جیمز برنت ۱۵۶.
مونتالوان، خوان پرز و ۱۱۸.
مونتسکیو، شارل لوئی سکوتدا، بارون دو ۲۶۱، ۲۹۲.
مونتینی، میشل دو ۳۸، ۲۲۶، ۲۲۸.
مونتینی، وینچنسزو ۱۵۱، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۰.
میدلتن، تامس ۱۱۵.
میکل آنز (میکل انجلو بونونارچی) ۲۲۸، ۳۱۹.
میل، جان استوارت ۳۹۱.
میلتن، جان ۲۱، ۸۶، ۸۷، ۹۶، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۷، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۰، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۶۱، ۲۷۳، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۶، ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۱۸، ۳۱۸، ۳۵۳، ۳۸۲.
مینوی، مجتبی ۸۲، ۳۱۹.
مینیله، فرانسیس ۲۸۷، ۳۱۹.
میرورده، جی. ایچ. ۱۸۳.
- ن
نشن، تامس ۱۱۷.
نورتون، سی. ای. ۱۳۶، ۳۱۹.
نونوس ۱۵۵.
نورائیس، فریدریش فون هاردنبرگ ۱۱، ۳۰، ۳۳، ۴۵، ۴۷، ۶۱، ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۴، ۱۳۵.

- ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۷۷: درباره شعر به منزله رؤیا
 ۱۰۲: درباره داستانهای پربوار ۱۰۳: شاعر در
 مقام کاهن ۱۰۳: درباره ماهیت شعر ۱۰۴:
 درباره رمان ۱۰۵: درباره زبان نمادین ۱۰۶:
 درباره نقد ۱۰۷: درباره شکسپیر ۱۰۸: درباره
 ویلهلم مابستر گونه ۱۰۸:
 نوییک، دیلیو، وی، ۵۳
 نیبور، بارتولد گئورگ ۲۶۷
 نیچه، فریدریش ۳۶، ۳۷۱
 نیاز، دزیره ۳۹۲، ۳۹۵
 نیکول، پیر ۳۰۸
 نیوتن، سر آیزک ۱۷۴
 و
 وارتن، تامس ۱۱۶، ۱۶۱ پ، ۲۲۲، ۲۶۰
 وارتن، جوزف ۱۱۶، ۱۶۷
 واکنرودر، ویلهلم هاینریش ۱۱، ۹۱
 ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۱
 واکنر، ریچارد ۱۰۱، ۲۶۷ پ، ۳۶۸، ۳۷۱
 والتن، آیزک ۲۲۷
 والر، ادموند ۱۲۶، ۲۶۲
 والتسل، اسکار ۲۵ پ
 وایت، کیرک ۱۲۸
 وایلد، اسکار ۴۸، ۳۳۲
 ویب، دنیل ۱۸۷
 ویستر، جان ۱۱۵، ۲۲۹، ۲۳۳
 وردزورث، ویلیام ۸۷، ۸۸، ۱۱، ۱۳۶، ۱۳۷،
 ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳ پ، ۱۴۴، ۱۴۵،
 ۱۵۰، ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۸۸ پ، ۱۹۰، ۱۹۵،
 ۱۹۶، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۹،
 ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶،
 ۲۴۶ پ، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۴۸،
 ۲۵۰
 ۲۵۲، ۲۵۳: طبیعت گرایی و هیجان خواهی او
 ۱۵۹: درباره سیاق کلام و واژه گزینی در شعر
 ۱۶۰: نقد کونریچ ۱۶۲: درباره «زبان طبیعی»
 ۱۶۳: درباره شعر در حکم هیجان و استعاره
 ۱۶۴: بدوی پسندی فرضی او ۱۶۵: نظرهایش
 درباره شعر قومی ۱۶۶: نظرهایش درباره
 شاعران قرن هجدهم ۱۶۷: درباره «فیضان
 اورتجالی احساسات» ۱۶۷: درباره صداقت
 ۱۶۸: درباره خویشتن شاعرانه ۱۶۸: درباره
 «فرا یاد آوردن در سکون» ۱۶۹: درباره الهام
 ۱۷۰: درباره شعر چنانکه حس همبستگی بر
 می انگیزد ۱۷۱: هدف سیاسی شعر او ۱۷۲:
 درباره شاعر در مقام آموزگار ۱۷۳: درباره
 شعر و علم ۱۷۳: درباره شعر و دین ۱۷۴:
 برداشت دوگانه‌اش از قوه خیال ۱۷۵:
 ژرف بینی او در پیشگفتار ۱۷۷: درباره تحلیلی
 به عنوان نیروی وحدت بخش ۱۷۸: درباره
 وهم و خیال ۱۷۸: درباره استعاره‌ها ۱۷۹:
 درباره کلیت اثر هنری ۱۸۰: مقام او در تاریخ
 نقد ۱۸۰
 ورنر، تسلاخاریاس ۲۸، ۹۱، ۲۶۵، ۲۶۷،
 ۲۶۹، ۲۸۸، ۳۶۷
 وگا، لوپه دو الوپه فلیکس دو وگا کارپینو
 ۱۱۸، ۸۷
 وُلیبول، هارس ۸۸
 ولتر (فرانسوا ماری آرونما) ۲۱، ۲۷، ۸۷
 ۱۰۸ پ، ۱۳۰ پ، ۱۵۱، ۱۶۶ پ، ۲۲۱، ۲۲۸،
 ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۳، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۸۴، ۲۹۲،
 ۲۹۶، ۳۱۰، ۳۱۷، ۳۲۵، ۳۲۵
 ولف، فریدریش اوگوست ۲۸، ۵۵، ۹۹، ۳۲۱،
 ۳۸۲، ۳۲۲
 ولگرام، فرن اشتیباخ ۳۸، ۵۵ پ، ۲۳۱ پ

- ویدر، جرج ۲۲۹.
ویرژیل ۴۰، ۶۷، ۶۸، ۷۹، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۵۷،
۱۶۰، ۱۶۶، ۱۶۸، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۷،
۳۱۰، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۸،
ویسکونتی، ارمس ۲۸۷، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸،
ویغن، جرمیا هومز ۳۱۶
ویکو، جامابینا ۳۷، ۵۶، ۶۱، ۱۲۷، ۱۵۵،
۱۶۵، ۳۱۵، ۳۱۷
ویلر، شارل ۲۶۵
ویلاته، کریستف مارتین ۴۸، ۸۸، ۲۶۲، ۲۶۵،
۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۳۵۱
ویلسن، جان ۱۲۵
ویلمن، آیل فرانسوا ۳۹۲
وینبارگ، لودولف ۳۹۰
ویسنت، ۳۱۲، ۳۱۹
وینکلان، یوهان یواخیم ۱۲، ۲۰، ۱۲۵،
۱۲۷، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۶۸، ۲۸۹، ۳۲۱،
۳۸۰
ویشی، آلفرد دو ۲۶۹، ۲۸۲، ۲۹۰
- و
هائز، تامس ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۸۷، ۳۲۶
هابهواس، جان ۳۱۳، ۳۱۳، ۳۱۸، ۳۱۹،
۳۱۹
هاجینسن، سارا ۱۶۹
هاجینسن، مری ۱۶۹
هارتلی، دیوید ۱۶۵
هاک، جیمز ۱۲۶
هاگن، فریدریش هاینریش فون در ۵۵
هامان، یوهان گئورگ ۲۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۳۷۲
هانت، لی ۱۴۶، ۱۵۱، ۲۲۹
هاوز، پی. پی. ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۶
- پ، ۲۴۷، ۱۲۸، پ.
هاوسمن، ای. ای. ۲۲۹
هایبرگ، یوهان ۳۹۲
هاینه، کریستیان گوتلیپ ۵۲
هاینه، هاینریش ۲۵، ۲۵، ۱۲۰، ۲۶۲، ۳۶۷،
۳۹۰
هیل، فریدریش ۳۵۳، ۳۹۰
هربارت، یوهان فریدریش ۳۵۵
هربرت، جرج ۱۶۲، ۲۱۰
هرد، ریچارد ۱۱۶، ۲۶۰، ۳۱۶
هردر، یوهان گوتفride ۸، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۵۳،
۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۲، ۶۲، ۸۸، ۹۲،
۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۹،
۱۵۶، ۱۶۶، ۱۹۰، ۲۰۲، ۲۲۶، ۲۶۰، ۲۶۶،
۲۶۸، ۲۷۵، ۲۹۷، ۳۰۱، ۳۱۵، ۳۲۲، ۳۲۹،
۳۵۶، ۳۹۲
هریس، جیمز ۲۲
هرودوت ۲۹۸
هزلت، ویلیام ۸، ۹، ۱۱، ۱۳۵، ۱۴۷، ۱۵۱،
۱۹۰، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۷، پ.
۲۲۹، ۲۴۹، ۲۳۱، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۸۵،
۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۸۹، ۳۹۱ ارتباطش با
کولریج ۲۲۳: ارتباطش با اوگوست ویلهلم
شلگل ۲۲۴: ارتباطش با وردزورث ۲۲۵:
ارتباطش با لم ۲۲۶: روش او در نقد ۲۲۱:
ارتباطش با مخاطبان ۲۴۵: نظریه شعری او
۲۳۶: درباره شاعر همچون پروتوس ۲۲۸:
درباره شکسپیر، پاپرون و اسکات ۲۲۹:
درباره شعر در حکم علم ۲۲۰: درباره نظم
۲۴۰: درباره طنز ۲۴۱: درباره شخصیت‌های
آثار شکسپیر ۲۴۲: درباره ادبیات و جامعه
۲۴۳: طرح او در مورد تاریخ ادبیات ۲۴۴:

در باره سبکهای کمدی انگلیسی ۲۴۵؛ درباره
معاصران ۲۴۷؛ نلوز او ۲۴۹.

۸۳، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۵۵، ۱۸۹، ۳۲۶، ۳۴۹.

٢٨٨٢٧١ ٢٨٩ ٢٨٩ ٢٨٨ ٢٨٧ ٢٨٦
٢٨٥ ٢٨٤ ٢٨٣ ٢٨٢ ٢٨١ ٢٨٠

۳۷۱: خطابه‌های دربارهٔ زیباییشناسی (۳۷۲)
تناقض بنیادین (۳۷۲) برداشت او از هنر (۳۷۳)

به مرحله TV2: اضمحلال هنر TV1: نظر او
در باره هنر و تاریخ TV5: پیشگویی او درباره

دربارهٔ نقش زبان و نظم (۳۷۶) دربارهٔ انواع ادبی

۳۷۷: درباره استعاره و تمثیل ۳۷۸: درباره هنر
۳۷۹: لایسکی ۳۷۹: درباره امر مثالی در هنر ۳۷۹:

۳۸۰: دربارهٔ واقع‌گرایی؛ دربارهٔ هنر و دمانتیک
۳۸۱: دربارهٔ محتوا در هنر ۳۸۶: دربارهٔ شعر

۳۸۲: دربارۀ حماسه ۳۸۲: دربارۀ دلالت
۳۸۲: دربارۀ رمان ۳۸۲: دربارۀ ترازوی ۳۸۲:

در باره آنیگرون (FAD) در باره شکستیر (FAD):
در باره کمندی (FAD) موقعیت او (FAD).

٩٦, ٩٥, ٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨٦, ٨٥, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٥٣, ٥٢, ٥١, ٥٠, ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣, ٤٢, ٤١, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢٢, ٢١, ٢٠, ١٩, ١٨, ١٧, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢, ١١, ١٠, ٩, ٨, ٧, ٦, ٥, ٤, ٣, ٢, ١, ٠, -

YTF, YFA, YF, YF1, YDV, YDD, YD1
YVA, YVP, YVD, YV1, YVT, YTA, YT

.F10 .F11 .F12 .F13 .F14 .F15 .F16 .F17
 .F18 .F19 .F20 .F21 .F22 .F23 .F24 .F25

FAA ,FAT ,FAT ,FAT ,FV9 ,FVV ,FTT
FTT

مستر هُرتس، فرانسی ۷۶، ۱۰۹.
مستر، فلشیا ۱۲۵.

فیلتن، دیلیو. آر. ۱۹۹۰ پ.
موتو، ہائبرش گوشتاؤ ۲۷۲

پ. ۷۹، ۱۶۶، ۲۷۷.
ب. ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۴۵، ۳۴۸.

هرفمان، ارنست تئودور ویلهلم
۱۲۰، ۱۲۲، ۳۴۰، ۳۷۵، ۳۷۷

هرفانوالدانو، کریستیان هرفان

٢٧٨ - ٢٧٩ : ٢٨٠ - ٢٨١
٢٨٢ - ٢٨٣ : ٢٨٤ - ٢٨٥

پ، ۳۸۹.
ہولبرگ، لودویگ ۳۴۵.

هولدرلین، فریدریش ۴۲۹
هومبولت، ویلهلم فون ۹۸، ۱۸۸

هیل، تئودور گوٹلیب فون ۲۸۱.
هیرم، دیوید، ۱۴۱.

می ورد، نامی ۸۵، ۲۲۹، ۲۲۲.

بانگ، ادوار ۲۰۲۶، ۲۶۱، ۲۶۲.

۳۴۶. پشیرین، اوتو
۳۴۷. کارل گوستاو ۳۰۶

برونالیس (زوتال) ۳۰۶

tarikhema.org

فهرست موضوعی

استقلال هنر (هنر به منزله بازی) ۲۳، ۲۷، ۳۶	آ
۵۹، ۱۰۳، ۱۲۳، ۲۰۰، ۲۴۷، ۲۵۰، ۳۰۰	آدمهای داستانی (در رمان یا نمایشنامه)
۳۴۶، ۳۵۸، ۳۷۳، ۳۷۷، ۳۸۱	۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۰۴، ۲۰۷، ۲۱۲
اسطوره (مفهوم اسطوره‌ای، اسطوره شناسی)	۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۲، ۲۴۳، ۳۰۱، ۳۳۱
۱۱، ۱۴، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۶، ۳۹	۳۶۸، ۳۶۹، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵
۲۹، ۵۱، ۵۶، ۶۰، ۶۱، ۶۶، ۶۷، ۹۶، ۹۷	آرمانی کردن امر آرمانی، مثالی ۲۰۶
۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۶۱، ۲۰۹، ۲۵۸، ۲۷۴	۲۳۷، ۲۳۸، ۲۷۶، ۲۸۱، ۲۹۴، ۳۰۹، ۳۱۲
۲۷۵، ۳۰۱، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۹، ۳۲۰، ۳۲۸	۳۱۲، ۳۴۲، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۷۲، ۳۷۹، ۳۸۰
۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۳۷	۳۸۱، ۳۸۷
۳۳۹، ۳۵۲، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۳	آفریدن دنیای دوم (دنیای ثانوی) ۱۲۲، ۱۲۷
اسلوب (شیره فردی، اسلوبی، متصنع) ۲۰	آواز (ترانه) - شعر غنایی: شعر قومی
۲۱، ۹۷، ۱۲۰، ۱۲۸، ۳۳۵	
اشنورم اولند درانگ ۶۲، ۶۳، ۱۰۱، ۱۱۹	الف
اضمحلال شعر ۳۴، ۳۵، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۷۴	اخلاقیات و هنر ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۵۲، ۱۵۶
۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۸۱، ۳۸۸	۱۶۹، ۱۷۱، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۴۸
اقلیمی، اوضاع ۲۶۱	۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۰
اکسپرسیونیستی، نظریه ۲۸، ۱۵۳، ۱۵۹	۳۰۸، ۳۵۹
۱۶۸، ۳۵۱، ۳۵۵، ۳۶۰، ۳۶۵	ادبیات عصر جدید + متقدمان در برابر
التهام در برابر فن (صناعت) ۶۲، ۶۳، ۱۱۰	متجددان
۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۴، ۱۵۳، ۱۵۴	ادبیات جهانی ۵۴، ۵۵، ۲۷۱
۱۵۷، ۱۷۰، ۱۷۱، ۲۸۲، ۳۰۰، ۳۱۲، ۳۲۲	استعاره (صور خیال) ۵۳، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۷۷
۲۳۹، ۲۶۳، ۲۶۵	۹۲، ۹۶، ۱۰۸، ۱۳۰، ۱۵۶، ۱۶۲، ۱۶۴
ایده (مثال) در برداشت کانت ۹۳، ۹۵، ۱۱۰	۱۶۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۴، ۲۰۵
۱۳۰، ۱۷۷، ۱۸۹، ۱۹۲، ۱۹۴، ۲۰۶، ۲۰۷	۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۶۴
۲۰۸، ۲۱۱، ۲۲۲، ۲۹۹، ۳۱۱، ۳۵۰، ۳۶۲	۲۷۸، ۲۸۳

[illegible]

2

ذکاء (مضمون) ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۷،
۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۸، ۱۷۹، ۱۸۵، ۲۰۹، ۲۱۰،
۲۲۱، ۲۲۵، ۲۶۲، ۲۳۱، ۲۵۱.

[illegible]

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ - أَيْمَانِهِ

ذهنیات، نگارشات، ۵۹، ۶۲، ۱۷۶، ۱۹۵.

2

[illegible]

زمانه‌های قرون وسطی ۵۴، ۹۸، ۱۳۵، ۱۴۸، ۱۴۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۲۹

رہائیس ۲۸۷، ۲۹۲، ۳۰۹، ۳۱۹، ۳۲۹
۳۳۱، ۳۴۰، ۳۴۷

۱-۵-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸

۸، ۹، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۵.

2F 2G 2H 2I 3A 3B 3C 3D 3E 3F
3G 3H 3I 4A 4B 4C 4D 4E 4F

210 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223

1990, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023, 2027, 2031, 2035, 2039, 2043, 2047, 2051, 2055, 2059, 2063, 2067, 2071, 2075, 2079, 2083, 2087, 2091, 2095, 2099, 2103, 2107, 2111, 2115, 2119, 2123, 2127, 2131, 2135, 2139, 2143, 2147, 2151, 2155, 2159, 2163, 2167, 2171, 2175, 2179, 2183, 2187, 2191, 2195, 2199, 2203, 2207, 2211, 2215, 2219, 2223, 2227, 2231, 2235, 2239, 2243, 2247, 2251, 2255, 2259, 2263, 2267, 2271, 2275, 2279, 2283, 2287, 2291, 2295, 2299, 2303, 2307, 2311, 2315, 2319, 2323, 2327, 2331, 2335, 2339, 2343, 2347, 2351, 2355, 2359, 2363, 2367, 2371, 2375, 2379, 2383, 2387, 2391, 2395, 2399, 2403, 2407, 2411, 2415, 2419, 2423, 2427, 2431, 2435, 2439, 2443, 2447, 2451, 2455, 2459, 2463, 2467, 2471, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2495, 2499, 2503, 2507, 2511, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531, 2535, 2539, 2543, 2547, 2551, 2555, 2559, 2563, 2567, 2571, 2575, 2579, 2583, 2587, 2591, 2595, 2599, 2603, 2607, 2611, 2615, 2619, 2623, 2627, 2631, 2635, 2639, 2643, 2647, 2651, 2655, 2659, 2663, 2667, 2671, 2675, 2679, 2683, 2687, 2691, 2695, 2699, 2703, 2707, 2711, 2715, 2719, 2723, 2727, 2731, 2735, 2739, 2743, 2747, 2751, 2755, 2759, 2763, 2767, 2771, 2775, 2779, 2783, 2787, 2791, 2795, 2799, 2803, 2807, 2811, 2815, 2819, 2823, 2827, 2831, 2835, 2839, 2843, 2847, 2851, 2855, 2859, 2863, 2867, 2871, 2875, 2879, 2883, 2887, 2891, 2895, 2899, 2903, 2907, 2911, 2915, 2919, 2923, 2927, 2931, 2935, 2939, 2943, 2947, 2951, 2955, 2959, 2963, 2967, 2971, 2975, 2979, 2983, 2987, 2991, 2995, 2999, 3003, 3007, 3011, 3015, 3019, 3023, 3027, 3031, 3035, 3039, 3043, 3047, 3051, 3055, 3059, 3063, 3067, 3071, 3075, 3079, 3083, 3087, 3091, 3095, 3099, 3103, 3107, 3111, 3115, 3119, 3123, 3127, 3131, 3135, 3139, 3143, 3147, 3151, 3155, 3159, 3163, 3167, 3171, 3175, 3179, 3183, 3187, 3191, 3195, 3199, 3203, 3207, 3211, 3215, 3219, 3223, 3227, 3231, 3235, 3239, 3243, 3247, 3251, 3255, 3259, 3263, 3267, 3271, 3275, 3279, 3283, 3287, 3291, 3295, 3299, 3303, 3307, 3311, 3315, 3319, 3323, 3327, 3331, 3335, 3339, 3343, 3347, 3351, 3355, 3359, 3363, 3367, 3371, 3375, 3379, 3383, 3387, 3391, 3395, 3399, 3403, 3407, 3411, 3415, 3419, 3423, 3427, 3431, 3435, 3439, 3443, 3447, 3451, 3455, 3459, 3463, 3467, 3471, 3475, 3479, 3483, 3487, 3491, 3495, 3499, 3503, 3507, 3511, 3515, 3519, 3523, 3527, 3531, 3535, 3539, 3543, 3547, 3551, 3555, 3559, 3563, 3567, 3571, 3575, 3579, 3583, 3587, 3591, 3595, 3599, 3603, 3607, 3611, 3615, 3619, 3623, 3627, 3631, 3635, 3639, 3643, 3647, 3651, 3655, 3659, 3663, 3667, 3671, 3675, 3679, 3683, 3687, 3691, 3695, 3699, 3703, 3707, 3711, 3715, 3719, 3723, 3727, 3731, 3735, 3739, 3743, 3747, 3751, 3755, 3759, 3763, 3767, 3771, 3775, 3779, 3783, 3787, 3791, 3795, 3799, 3803, 3807, 3811, 3815, 3819, 3823, 3827, 3831, 3835, 3839, 3843, 3847, 3851, 3855, 3859, 3863, 3867, 3871, 3875, 3879, 3883, 3887, 3891, 3895, 3899, 3903, 3907, 3911, 3915, 3919, 3923, 3927, 3931, 3935, 3939, 3943, 3947, 3951, 3955, 3959, 3963, 3967, 3971, 3975, 3979, 3983, 3987, 3991, 3995, 3999, 4003, 4007, 4011, 4015, 4019, 4023, 4027, 4031, 4035, 4039, 4043, 4047, 4051, 4055, 4059, 4063, 4067, 4071, 4075, 4079, 4083, 4087, 4091, 4095, 4099, 4103, 4107, 4111, 4115, 4119, 4123, 4127, 4131, 4135, 4139, 4143, 4147, 4151, 4155, 4159, 4163, 4167, 4171, 4175, 4179, 4183, 4187, 4191, 4195, 4199, 4203, 4207, 4211, 4215, 4219, 4223, 4227, 4231, 4235, 4239, 4243, 4247, 4251, 4255, 4259, 4263, 4267, 4271, 4275, 4279, 4283, 4287, 4291, 4295, 4299, 4303, 4307, 4311, 4315, 4319, 4323, 4327, 4331, 4335, 4339, 4343, 4347, 4351, 4355, 4359, 4363, 4367, 4371, 4375, 4379, 4383, 4387, 4391, 4395, 4399, 4403, 4407, 4411, 4415, 4419, 4423, 4427, 4431, 4435, 4439, 4443, 4447, 4451, 4455, 4459, 4463, 4467, 4471, 4475, 4479, 4483, 4487, 4491, 4495, 4499, 4503, 4507, 4511, 4515, 4519, 4523, 4527, 4531, 4535, 4539, 4543, 4547, 4551, 4555, 4559, 4563, 4567, 4571, 4575, 4579, 4583, 4587, 4591, 4595, 4599, 4603, 4607, 4611, 4615, 4619, 4623, 4627, 4631, 4635, 4639, 4643, 4647, 4651, 4655, 4659, 4663, 4667, 4671, 4675, 4679, 4683, 4687, 4691, 4695, 4699, 4703, 4707, 4711, 4715, 47

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

511 512 513 514 515 516 517

٤٥٠. ٤٥٧. ٤٧٠: خیال اولیہ و ثانویہ ٤٣.

٦٩، ١٧٦، ١٩٩، نيز = قوة وهم

3

۳۸. ۳۶۳ ۳۶۲

استان پرواز (پریان) ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵.

برام (نمایشنامه) ۲۲، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۷، ۷۲،
۱۱۹، ۱۱۸، ۱۰۰، ۹۸، ۹۷، ۸۹، ۷۹، ۷۸، ۷۷

117 118 119 120 121 122 123
 124 125 126 127 128 129 130

.TAV .TAT .TAA .TAV .TAT .TAT .TVA
 .TAA .TAA .TAA .TAA .TAA .TAA .TAA

NOTES

1. The authors are grateful to the National Science Foundation for support of this work.

STAT, EVV, EVS

دوگانہ ۱۲۵، ۱۳۲

دیالکتیکی - سازش اخلاقی

۷۵- ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۵۰-
دیندگاه تاریخی ۸، ۹، ۱۵، ۱۷، ۵۳، ۵۴، ۷۱

.TFF .TFT .TFI .TBT .T-1 .TGV .TGT
 .TGA .TGI .TGA .TGV .TGP .TFO .TTF

216 217 218 219 220 221 222
 223 224 225 226 227 228 229

TVS

31VF, 31VW, 31TF, 31S, 31T, 31A, 31B, 31F
31R3, 31S, 31A3, 31VW, 31TF, 31S, 31VW

TAY JAY JVI JVI JDI JDI JFI

- شخصیت هنری در برابر شخصیت واقعی ۷۲
۱۶۸
شرح حال ۷۲، ۱۶۸، ۲۷۷، ۲۷۹
شعر به مفهوم افلاطونی آن ۲۸، ۹۲، ۱۰۳، ۳۶۵
۱۵۳، ۱۷۵، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۲۶، ۲۵۲، ۲۵۳
۲۷۹، ۲۸۵
شعر پندآموز ۵۹، ۶۶، ۹۸، ۱۵۳، ۱۷۳، ۲۶۲، ۲۷۸، ۳۷۷
شعر تفری (اشغایی) ۲۲، ۶۲، ۶۳، ۷۰، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۲۶، ۲۱۳، ۲۵۶، ۲۸۲، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۷۷، ۳۷۱، ۳۶۲، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۸۴
شعر توصیفی ۲۲، ۶۱، ۱۰۳، ۱۶۰، ۱۶۷، ۲۶۲، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۱، ۲۶۴
شعر در حکم جبران ۲۲۷، ۲۹۲
شعر شعر ۲۲، ۹۹، ۳۴۱
شعر طبیعی ۵۵، ۶۱، ۱۰۹، ۱۵۱، ۱۶۲، ۱۶۶، ۲۰۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸
شعر قومی ۲۲، ۶۱، ۶۲، ۱۲۹، ۱۶۵، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸
شعر متعالی ۲۲
شعر ملی ۲۲، ۶۲، ۹۲، ۱۲۳، ۲۲۲، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۸۲
شعر ناب ۱۲۵، ۳۲۲
شعر در برابر نثر ۱۵۲، ۲۰۲، ۲۷۰، ۲۸۸، ۳۷۶، ۳۶۵
شعر در حکم نظریه‌پردازی با نیروی خیال ۵۷
شعور ظاهر در برابر شعور باطن (ناهنسیار / هسنسیار، ناخودآگاه / خودآگاه) ۳۳، ۶۱، ۶۲
ص
صداقت (صمیمیت) ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۲، ۲۴۱، ۲۶۲، ۲۸۵، ۳۱۴
صور خیال = استعاره
ط
طبیعت‌مداری (طبیعت‌نمایی) ۱۰، ۲۶، ۵۶، ۶۸، ۷۹، ۸۷، ۹۲، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۵۹، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۲۰۶، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۶۹، ۲۹۲، ۳۱۱، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۹۲
طرح در زمان یا نمایشنامه ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۱۳، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۶۲
ع
عاطفه، مشرب اصالت (احساس، هیجان) -

۳۳۹، ۳۴۱، ۳۴۲

گ

گوتیکی ۷۶، ۷۸، ۹۰، ۹۱، ۱۰۰، ۲۱۴، ۲۱۶،
۲۱۹، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۶۷

ک

کانونیکهای ژمی، مذهب ۱۳، ۳۵، ۵۱، ۶۰،
۱۸۶، ۲۷۲، ۲۸۱، ۳۰۸، ۳۴۰، ۳۴۶،
۳۷۵

کتاب مقدس ۱۲۵، ۱۹۳، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۲،
۲۰۳، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۹۷، ۳۸۲

کشف و شهود عقلی ۹۲، ۹۵، ۱۷۶، ۲۳۹

کلاسیسم (نئوکلاسیسم) ۸، ۹، ۱۰،
۲۰، ۲۱، ۲۶، ۴۷، ۸۵، ۸۷، ۹۰، ۱۰۳

۱۱۹، ۱۲۷، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۵۹، ۱۶۴،
۱۸۰، ۱۹۱، ۲۰۷، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۵۵، ۲۵۷

۲۶۹، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۷، ۳۸۲، ۳۸۳

۳۸۹، ۳۹۶، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۱۳، ۴۱۴

۴۲۱، ۴۲۳، ۴۶۷، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۹

۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۹۰، ۴۹۳، ۴۹۴

کلی، جهانی - عام
کلیت ۳۲، ۵۲، ۵۶، ۶۲، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱

۱۵۰، ۱۶۲، ۱۷۹، ۱۹۳، ۲۰۴، ۳۳۶، ۳۳۸

۳۴۳، ۳۴۴

کمدی (امر کیمیک) ۲۴، ۳۵، ۴۶، ۶۸، ۶۹

۷۰، ۷۶، ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۵، ۱۲۲

۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۸، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۵۷

۲۶۲، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۸۸، ۲۹۳، ۲۹۸، ۲۹۹

۳۰۳، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۵۲

۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸

۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵

ل

لاتینی، سنت ۱۰، ۷۹، ۱۶۵، ۳۳۵، ۳۳۶،
۳۴۷

لذت ۱۷۳، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۰۰، ۲۰۱،
۲۰۲، ۲۰۳، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۸۹، ۳۵۶

م

محقق ساختن ۱۵۲، ۱۷۱، ۳۱۳

مقدمان در برابر متجددان ۱۲، ۲۰، ۲۱، ۲۲

۲۳، ۲۵، ۳۵، ۴۱، ۴۵، ۴۶، ۷۵، ۷۶، ۱۸۵

۱۸۹، ۱۹۳، ۲۲۶، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۹۸، ۳۳۲

۳۳۳، ۳۳۴

محتمل بودن (قابل قبول بودن) ۲۰۸،
۳۰۹، ۳۱۱، ۳۲۱، ۳۴۳

میحیت (هنر میحی) ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۹۶

۱۰۱، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۹۳، ۲۵۶، ۲۶۱، ۲۶۶

۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۹، ۳۰۶

۳۰۹، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۸۰

مطلق، امر، در برابر امر نسبی ۲۳، ۹۵، ۹۶

۳۸۱

معنا در برابر کلام در شعر ۶۶

مکافات در خور ۶۹، ۲۱۴، ۲۶۶، ۳۶۸

ملیت خواهی (امیهن دوستی) ۵۲، ۹۰، ۹۲

۹۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۸، ۲۶۹، ۲۷۰

۲۷۱، ۳۰۶، ۳۱۱، ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۲۵، ۳۵۹

۳۹۰، ۳۹۱

موسیقی و شعر ۳۲، ۳۳، ۵۶، ۷۰، ۷۶، ۸۳

۹۹، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۲۵، ۱۹۹، ۲۰۸

و

واژه‌گزینی (حسن انتخاب کلمات) ۵۲، ۵۳

۵۷، ۷۱، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۷۳، ۲۰۱، ۲۱۹

۲۲۲، ۲۷۶

واقع‌گرای، واقع‌مداری (واقعیت) ۱۰، ۲۹

۳۰، ۳۶، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۲۲، ۱۴۱

۱۴۳، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۵، ۳۵۸، ۳۸۰

۳۹۲، ۳۹۳

وحدت (کلّ، یکپارچگی) ۱۷، ۱۸، ۲۷، ۲۸

۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۸۱

۸۲، ۸۳، ۱۰۰، ۱۱۷، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۷۸

۱۷۹، ۱۸۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۸

۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۶

۲۳۰، ۲۷۸، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۴۲، ۳۵۰

۳۵۸، ۳۶۰، ۳۷۳، ۳۸۲

وحدت هنرها ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۵۶، ۱۰۱، ۲۹۸، ۳۵۷

وحدتهای سه‌گانه ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۸۷، ۱۴۹

۱۵۰، ۱۸۸ پ، ۲۰۴، ۲۵۶، ۲۷۰، ۲۷۷، ۲۸۳

۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۰۳

۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۳۳

ا

هجریه (هجوسرای) ۴۰، ۱۰۸، ۱۲۸، ۱۳۰

۱۳۷، ۱۷۲، ۲۲۵، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۷۴، ۳۸۰

هذنی (خیالی همدلانه) ۱۲۰، ۱۴۱، ۱۴۴

۱۷۱، ۱۷۹، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۴۰، ۲۴۹

هند و مطالعات دربارهٔ هند ۱۲، ۲۶، ۵۲

۱۲۶، ۲۳۰، ۳۳۰، ۳۷۳، ۳۷۸

هنر جمعی ۳۳، ۳۴، ۵۵، ۹۹، ۱۰۱، ۱۵۷

۲۷۰، ۲۷۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴

۳۳۶، ۳۳۸، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۸۲

هنر خواندن ۱۷، ۱۰۷

هنر در برابر طبیعت ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۹۵

۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۵۰، ۱۶۶، ۱۸۹، ۱۹۲

۲۰۶، ۲۹۱، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۹، ۳۴۴، ۳۸۱

ی

یکپارچگی - وحدت

یونان، ادبیات (عمدتاً تراژدی) ۱۲، ۱۵، ۱۶

۲۰، ۲۱، ۲۸، ۳۰، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۷۵، ۷۶

۷۸، ۷۹، ۸۵، ۹۸، ۱۰۰، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۶

۱۸۵، ۱۸۸ پ، ۱۹۳، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۶۱، ۳۱۰، ۳۲۰

۳۲۵، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۶، ۳۵۳، ۳۶۷

۳۷۲، ۳۷۹، ۳۸۳، ۳۸۷

وہابیوں کی رائے

آرش	فرهاد بیضایی
آسوسوار	امیل زولا
آخرین نفر	الکساندر دumas
آخرین و سوسه مسیح	نیکوس گارانتزاکیس
آخرینش	گور ویدال
آن سوی صحریم فرشتگان	ادوارد مورگان فورستر
آینه‌های در دار	هو فشتاد گلشیری
اگر داده نصیره	آندره ژید
اوهام	ریچارد باخ
بازار غم و دفر و نشی	ویلیام لاکری
بیست	سیکندر انوریس
برهنه‌ها و سر دماغه (دو جلد)	تورنر هیلر
به سوی غایتوس دریایی	ویرجینیا یولف
پرفتنه خاوار (دو جلد)	کاکلین مک‌کالی
پسر که روز دایه فروش	ایچ. دی. یکن
تام جو تو (سرگشت کوه که سر راهی)	هنری فیلدینگ
تربیت اروپایی	رومن گاری
تغیج	رمان بل سارتر
جاده غلاتدر	کلود سیمون
جانشینفته (چهار جلد)	رومن رولان
جزیره	دورن مور
صحرایم	ویلیام فاکنر
خانواده تبیو (چهار جلد)	روزه هارتن دوگلر
خشم و میاهو	ویلیام فاکنر
خانواده روگن	امیل زولا
داستان پداگوژیکی (دو جلد)	ماکارنکو
داستانهای یونکتابخانه	ویلیام فاکنر
نوحه فرهاد غمرازی	
نوحه فرهاد غمرازی	
نوحه صالح حسینی	
نوحه عبدالحمید سلطانیه	
نوحه شیرین غمرازی	
نوحه هماپون نواصر	
نوحه سینه غمرازی	
نوحه صحرایم	
نوحه مهدی غمرازی	
نوحه محمد فاضلی	
نوحه احمدگریمی	
نوحه مهدی غمرازی	
نوحه امیرعلی الدین اعلم	
نوحه صحرایم	
نوحه پادشاهی	
نوحه فرهاد غمرازی	
نوحه فرهاد غمرازی	
نوحه امیرالحسن نجفی	
نوحه صالح حسینی	
نوحه محمد تقی غمرازی	
نوحه نیرا نوکللی	
نوحه غمرازی	

در تنگ	آذربایجان	ترجمه عبدالله نوکل - مصباح حسینی
در سوزان زلا	ولا کیمبر آرسنی پد	ترجمه مهدی غبرایی
دل تاریکی	جوزف کراه	ترجمه صالح حسینی
دل فولاد	منیر دزانی پور	
دولیتی هاوند و دلیتی ها	جیمز جویس	ترجمه محمد علی صفیانی - صالح حسینی
زحیم	امیل زولا	ترجمه محمد علی غیثی
زرقای اختصار	ایوریگ استون	ترجمه یونو اشراقی
سیز	یاسر زرافعی	
سوان و سلاطین	تیلور کادول	ترجمه میرزا توکلی - عادی امین
سرخ و سیاه (دو جلد)	استادال	ترجمه عبدالله نوکل
سرگذشت یک غریب	گابریل گارسیا مارکز	ترجمه رضا فیضیه
سفر کسرا	جعفر مدرس صادقی	
سهم سنگان شکاری	امیل زولا	ترجمه محمد علی غیثی
سیراب سیراب	منیر دزانی پور	
شارده احتجاب	هولنگ گلشیری	
شیخ سرگردان	رومن گاری	ترجمه ابراهیم مشعری - یاسر زرافعی
شب طوفانی تیراندازان	خورخه کارامرگومر	ترجمه یونو سنگین
شکار	مورس (مور)	ترجمه محمد علی غیثی
شگفت	امیل زولا	ترجمه فرهاد غبرایی
شهر شیطان زره	ماکسیم گورکی	ترجمه فرهاد غبرایی
هر صدهای کسانت	یونو پیماری	
خروج	جوزف گوزینسکی	ترجمه علان حسینی میرزا - محمد قاضی
فهر	فرانتس کافکا	ترجمه امیر جلال الدین اعلم
گنیزو	منیر دزانی پور	
گودلی بیکیتا	آلکسی تالسمانی	ترجمه مهدی غبرایی
گولابریون	رومن رولان	ترجمه فرهاد غبرایی
گوارش به خاک یونان	بیکوس کاراستراکیس	ترجمه صالح حسینی
گسسته پیوسته	هرمز ریاضی	
لرد جیم	جوزف کراه	ترجمه صالح حسینی
لیدی ال	رومن گاری	ترجمه مهدی غبرایی
مانگدریم و خورشید چهار	ماریا به آفرین	
منج و میراث مسیح	فرانتس کافکا - بابا کوف	ترجمه فریاد طاهری
مخاکمه	فرانتس کافکا	ترجمه امیر جلال الدین اعلم
معجزه مر باد و باران	سیمون شوارتزار	ترجمه فرهاد غبرایی
مهباره	متن کهن دانسگریست	ترجمه صادق چوبک
نیه توپکا	فلور دانتا یفسکی	ترجمه محمد قاضی
وداع با اسطوره	ارنست همینگوی	ترجمه یوسف دریاپوری
۱۹۸۲	جورج اورول	ترجمه صالح حسینی
هشتاد و روز زمین	شهریار صدایی پور	

