

عبارت آنست که اینها عبارتند از: ۱- نمایشنامه ۲- طراحی دکور ۳- طراحی لباس ۴- طراحی آرایش ۵- طراحی آواز ۶- طراحی حرکت ۷- طراحی نور ۸- طراحی صدا ۹- طراحی تیتراژ ۱۰- طراحی پوستر ۱۱- طراحی کارت پستال ۱۲- طراحی مجله ۱۳- طراحی کتاب ۱۴- طراحی روزنامه ۱۵- طراحی تلویزیون ۱۶- طراحی سینما ۱۷- طراحی تئاتر ۱۸- طراحی موزیک ۱۹- طراحی ادبیات ۲۰- طراحی معماری ۲۱- طراحی گرافیک ۲۲- طراحی چاپ ۲۳- طراحی معماری داخلی ۲۴- طراحی معماری خارجی ۲۵- طراحی معماری منظر ۲۶- طراحی معماری سازه ۲۷- طراحی معماری ابنیه ۲۸- طراحی معماری بنا ۲۹- طراحی معماری ابنیه ۳۰- طراحی معماری بنا

ارزش احساسات

دنباله شماره پیش

از ادبیات و موسیقی گرفته، تا کوچکترین دگر (Décor) و میزانسن ها (Mise en scènes) همه چیز شکل خود را عوض کنند و همین هم شد. در واقع شالوده این جنبش در نقاط مختلف اروپا ریخته گردید و در ایتالیا آن مقصود آخر را جلوه داد.

در آن کشور در نتیجه برومی کار آمدن ماشین جدید و ترقی تکنیک، که شرایط پیدایش آن زیاد ولی عامل قوی آن ترقی علوم طبیعی در اروپا بود، مردم با سرعت بیش از پیش بکار افتادند. باین جهت افکار و احساسات عمومی از خواب و سستی های رمانتیک (Romantique) و صوفیانه (Mystique) که زاده طرز زندگانی های دوره های گذشته بود، و ادبیات پیشین آنرا قوت می بخشید، بیرون آمد. شعرو موسیقی و نقاشی دقت بیشتر را در باره طرز اجرای کار درخواست کرد.

توضیح اینکه از طرفی زیاد شدن کار و باقی ماندن وقت کم برای مردم (که نتیجه درخواست های زندگانی اقتصادی بود) از طرفی رشد احساسات و افکار از جنس دیگر که بحقایق عالم طبیعت و اجتماع انسان را نزدیک می ساخت، بعلاوه بالا

رفتن سطح سلیقه عمومی و هر روز فهم تازه تر در خصوص هنر و جزئیات در آن پیدا شدن، عواملی بودند که آثار هنری دو خاصیت عمده را از آنها گرفت:

یکی اینکه قطعه شعر یا موسیقی یا نقاشی که هنر پیشه خود را دست بکار

ساختن آن میدارد، با مصالح کم (کلمه رنگ و صدای مختصر) ساخته شود.

دیگر اینکه از قطعه ساخته شده با نظری که بیان شد معانی زیاده تر و موشکاف تر بتوان گرفت و بیشتر از آن اندازه که قدما با اسلوب و تکنیک ساده و ابتدائی خود توانسته اند از عهده بر آیند خواندن آن انسان را با رموز طبیعت و زیبایی ها و کراهت های آن آشنائی بدهد. بطوریکه در مقابل نظر هنرپیشگان دقیق که ذوق و احساسات آنها راجع به هنر بدش از سایر مردم پرورش یافته است، یک چیز قابل نظر و مطالعه باشد.

باین مناسبت طرزکار فوتوریسم (Futurisme) که شالوده و بنیان آینده هنر را در نظر انسان های قابل تر میخواست بسازد، در شعر و موسیقی و نقاشی ظهور کرد.

اول دفعه در ادبیات بود. و فرصتی از برای احساسات و سلیقه های پوچ و منحنی (که دارای منظوری نبودند تا نیازمندی خود را بوسیله قوی تر حس کنند)

باقی نگذاشت. در حالی که میپسندیدند یا نمیپسندیدند، آن کاریکاتور های بی کفایتی؟ مثل دیوار های سیلاب زده سرنگون شدند.

در راس این جنبش هنری **ماریینی** بود. ماریینی بیانیه ادبی خود را در ۱۹۰۹ در روزنامه **فیکاروی (Figaro)** فرانسه که از چندی باین طرف ادبی شده

و مقاصد نویسندگان را درج میکرد انتشار داد. در آنجا با کمال جسارت مقاصد ادبی خود را بیان کرد. و وقتی نگذاشت به بعضی از شعرای آن زمان که مثل مردار خوارهای

پیر در اطراف لاشه های کهنه و بو آمده سق خود را بهم میزدند و در کار خود شباهت داشتند بحیواناتی که باقیمانده های غذای خود را از ته گلو برگردانده و نشخوار میکنند.

بتوسط ماریینی این روزنامه هوش و استعداد های نهفته را که همیشه در زیر فشار غبار جلو میروند، و مثل ستاره ها در تاریکی برق می زنند، بطرف خود کشید.

همین طور مغز های فشرده و چشم های علیل را با نگاه یخ کرده شان که میگویند: «این

حرف معنی ندارد. آن طرز غلط است، متوجه خود داشت. ولی اگر سلیقه و احساسات
غرض آمیز و پوسیده عده راه مخالفت و ایستادگی نشان داد، شالوده نوین هنری از معنی
خود نکاست.

سلیقه موشکاف این مکتب تکانی بود در برابر نگرانی های تعزیه مانند و
بی مزگی های لوس رمانتیک و احترامات بیجا و بدون لزوم نسبت به تقلید از طریقه
قدما و مقررات آنها، که خود قدما اگر زنده میشدند تا این اندازه بمعلومات ابتدائی
و نارس خود وقع نمیکذاشتند.

در واقع فوتوریسم هنرهای دنیائی را دو باره قالب بندی کرد و رابطه هنر
و احساسات نهفته در آن را باسیر تاریخ و ترقیات نشان داد.

کسانی که کنجکاو بودند بزودی دریافتند که چطور شاعر و نقاش یا نوازنده
که در دوره ماشین و سرعت کار زندگی می کنند فکر و احساسات خود را می بایست بکار
بیندازد. و چه تفاوتی را فکر و احساسات او نسبت بفکر و احساسات قدما میتواند
احراز کرده باشد.

هر چند که سیستم مخصوصی (که عبارت از ترقی دادن تکینک در هنرهای
اقتصادی و توزیع کار از روی قواعد علمی بود) بعد از جنگ در اروپا و جوب پیدا کرد
و از اندازه کار مردم کاست و وقت بیکاری زیاد برای اشخاص باقی گذاشت؛ ولی سرعت
و حال دینامیکی در همین حال شدت خود را از دست نداده، بلکه با صورت دیگر
بمیان گذاشته شد. باین واسطه فوتوریسم را که هنوز از آن طرفداری میکردند قابل
اجرا تر ساخت و ارتباط خود را با زندگی عمومی محکم تر داشت. اگر در آثار
مختلف هنری این مکتب کاوش کنیم می بینیم بعد از جنگ هم (که اروپا بیبحران
اقتصادی خود دچار بود و با تدبیرهای خیالی خود آنها شدیدتر میساخت) فوتوریست ها

کار خودشان را ادامه داده‌اند. در آثار این مکتب با موادی کم (ولی نه مثل اختصار جوئی قدما) نویسندگان گریبان خود را از دست کلمات و حروف زیاد و سوزنی که مقصود آنقدر محتاج بکلمات و حروف نیست سرها ساخته و حساب حروف و معنی در پیش آنها اندازه را دارا است.

بهمان ترتیب که کارخانه و ماشین دقت میکند این مکتب هم دقت کرده. و مرتباً بدرخواست های زمان خود جواب داده است.

بهمین جهت بود که کم کم هوش های دیرانتقال هم که در قید حروف و طرز جمله بندی های کلاسیک بودند، و از عادت کورکورانه خود قدمی نمیخواستند جلو تر بروند، با این مکتب آشنائی پیدا کردند و احساسات متفاوت افراد در محل ارزش تاریخی خود با هم در یکجا الفت گرفتند.

نقاش ها بیشتر از همه، حتی در کشورهای دوردست اروپا، وارد معرکه و مبارزه عملی شدند و آثار قابل ملاحظه بوجود آوردند.

اما از حیث فایده اجتماعی که از این موقعیت گرفته شد، چنانکه بآن اشاره رفت، باید در عمق این حادثه بحادثه دیگر نظر انداخت و آن بر طرف شدن همان حالت سستی و خواب آلودگی و منتهی بیدبینی از روی آثار هنری بود.

بطور مشروح تر برای بدست آوردن میزان ارزش های مختلف احساسات در این دوره باید گفت: در موقعیکه سمبولیست ها (Symbolistes) بر خلاف مقررات پاراناسین ها (Parnassiens) آثار هنری خود را در نظر مردم جلوه داده بودند و احساسات باقوت بیان شده آنها واضح کرده بود که طبیعت در جلوی چشم انسان مرده و جامد نیست. و اکسپرسیونیسم (Expressionnisme) عالم زندگانی را بطور دقیق معنی میکرد و به

پیدایش مکتب های دیگر مثل سوررئالیسم و کوبیسم (در نقاشی) راه داده میشود. در موقعی که طرز تفکر هم بطرز دیگر تبدیل می یافت و بعضی از علما روان شناسی جمعیتی را بوجود می آوردند، و برطبق آن دیگر نمیخواستند که سلیقه و احساسات هنرپیشگان را بطور فردی دیده و فقط مربوط بخودشان دانسته باشند هنرهای زیبا هم رنگ خود را خواه فوتوریسم و خواه چیز دیگر عوض کردند. حالت انفرادی و بیابانی و کناره گیری را از دست دادند.

این حالت فکر و احساسات و همچنین هر تراوش مغزی انسان را شخصی قلمداد کرده و بیک نقطه خیالی مربوط میداشت. در نتیجه بواسطه نبودن کمک های جمعیتی حس بد بینانه قوت می گرفت و لازم میآمد که نویسندگان با نظر شخصی (بقول خودشان) چیز بنویسند. هر کس بگوید: «من بهیچکس و بهیچ چیز کار ندارم. من مطلقاً بنا بر میل خود اینطور میفهمم و عقیده شخصی من اینست.» افکار و احساسات آنها رنگ مراسم مذهبی را داشت و شبیه بود بداستانهای اساطیری و تعویذهای جادوگرهای قدیم که نمیخواست برای جمعیت بنیان خود را واضح کند. و راه معین را که در بیرون و درون زندگانی وجود دارد پیش پا بگذارد.

فوتوریسم از خیلی جهات يك مشت گره خورده در مقابل فانتازیا و احساسات اینطور خالص شده و رجحان یافته بود که بعضی از نویسندگان را مثل عزیز بی جهت جلوه میداد و یکمشت نقال محض را بر مردم تحمیل میکرد که آنها را محترم بدارند. تا وقتی که طرز فکری تازه عالم هنر را از زوائد و نواقص که زخم های کلاسیک و رمانتیک بودند، پاک تر و صیقلی تر کند این قبیل اسلوب های بروی کار آمده عالم هنر را با زندگانی جمعیت آب و رنگ تازه دادند.

بعضی از هنرپیشگان آثار خود را کاملاً شهری ساختند. باین معنی که آثار آنها از زندگانی در دنیای هنر و ماشین سر و صورت پیدا کرده و به زندگانی شهری و هنری (صنعتی) بازگشت کرد. چنانکه اشعار ویتمن (۱) در امریکا و اشعار امیل ورهارن (۲)

در بلژیک . هر دو کشور ، با وجود اینکه مثل ایتالیا و فرانسه سر زمین ذخایر ادبی بودند ، در آثار هنری خود نماینده های حساس و زباندار اوضاع اجتماعی جدید واقع شدند و تکافی بعالم ادبیات دادند .

اما جلوه این حرکت (Mouvement) در امریکا تابناک تر بود . امریکا که از اصول پیچیده و پر حجم کلاسیک بهره نداشت ، البته می بایست آثار هنری خود را (هر چند که کلیسا و روحانیت های زاده شده از آن که دامنه دستورات اخلاقی و فلسفه را وسیع میکرد از آن جا رخت بیرون نکشیده بود) بر طبق اصول و نقشه جدید طرح کند . و شکل کاملاً ممتاز را که نتیجه شخصیت شاعر در دوره ماشین و کار بود بوجود بیاورد .

باین مناسبت شاعر امریکائی **والت ویتمن** در تحت تأثیر زندگانی در آن سرزمین قواعد اوزان و قوافی اروپائی را که یادگار دوره های ابتدائی و سادگی بودند تقلید نکرد . بلکه متکی با سلوب تازه در اشعار خود شد و آن شعر سفید (یعنی شعر آزاد از قید وزن و قافیه) بود .

بهمان شکل که در آثار **فوتوریست** ها ، در آثار این شاعر هم اول بحال دینامیکی و سرعت ، که حرکت و کار را معنی میکنند بر میخوریم . بطوری که شاعر بهیچوجه اسیر و معطل وزن و قافیه نمیشود و دست و پای احساسات و مقاصد خود را بتوسط آن کوتاه و بلند نساخته ، برای این کار کلمات زیادی و بیمورد را دنبال نمیکند . پس از آن در آثار او با زیبایی های دیگر شعری رو در رومی شویم . فقط چیزی که هست آهنک تصنعی موزیکی وزن و قافیه قدما ، که حالت یکنواختی آن ، وقتی تکرار میشود ، مثل صدای چرخ خیاطی هوش و حواس ما را بهر جا که بخواهیم منتقل میدارد ، در آن نایاب است . زیرا که اشعارش مانند **ویتمن** با وسایط دیگر راه جلوه خود را بدست آورد بعلاوه اشعار این شاعر بنابر اوضاع اجتماعی و کار خانجائی امریکا ، جبراً ،

نه از روی دلخواه او، احساسات زندگانی پر از حرکت و جست و خیز دنیای کار و ماشین را شامل شد. دنیائی که ماشین در آن سرعت و رفع نیازمندیهای زندگی را تأکید میکند. و هر روز بواسطه غلبه انسان بر طبیعت اسراری نو مکشوف میدارد. و مبارزه و پیشرفت روزانه را از هر راه در آن معنی دار میسازد. و از هر چیز فایده آن را میپرسد. و بر شد یاس و بدبینی جوان ها که منجر بکناره گیری میشود، مهلت نمیدهد.

والت ویتمن که خواص این زندگانی پر از حرکت را درك میکرد لازم بود بهمان اندازه که از امراض مسری رمانتیک دور میشد، به تجربه و عقل نزدیک شده باشد.

تضرعات بیفایده در مقابل طوفان و حوادث، همیشه یادآوری از زوال و آه بی اندازه در برابر ماه، که بمرض ماه تعبیر میشود، در زندگانی نوین دنیائی از روی سادگی و گاهی احمقانه بنظر می آمد. بیچارگی آن بیشتر از بیفایدهگی آن بود. این حالت از طرز زندگی اجتماعی پیدا میشد که انسان ابر و کوه را خطاب کرده با آنها بیان درد کند. یا تعزیه های زندگانی مردم را، بدون اینکه راه چاره آنرا پیش پا بگذارد، بوسیله تأثر و رمان بروی تعزیه های دیگر زندگانی آنها بچسباند. یا زبردستی نویسنده عبارت از این باشد که فقط بطرز مخصوصی رمان خود را بنویسد و مطالبی بکر را بنابر فانتازیای خود بیان کرده و مثل جادوگر ها مردم را با چیز های بی نتیجه معطل کند.

این قبیل احساسات و چشم بندی ها هر قدر که ماشین بیشتر ترقی کرد، و درخواست های اقتصادی زیاد تر شده، و کار کردن و مبارزه ناشی از آن را بمردم یاد آور شد، از ارزش اجتماعی خود کاستند. در همه جای دنیا احساسات راجع به کار و غلبه جای سستی و بدبینی را گرفت.

***

در بلژیک هم همین حالت که از خواص زندگانی جدید اجتماعی بود در ادبیات ظاهر شد. شعر های **ورهان** تا اندازه بی شباهت باشعار شاعر امریکائی نبود. در

صورتیکه تازه بلژیک از حال اقتصاد روستائی خود بحال دیگر اقتصادی در می آمد و درخواست های اجتماعی قوی نبودند شاعر جوان بلژیکی **امیل ورهارن** در صف شعرای فهمیده و با ذوق دوره اجتماعی جدید قرار گرفت .

این شاعر اول تا مدت ها از پیروان سبک رمانتیک بشمار میرفت . مثل آنها احساسات و مقاصد خود را که چندان ارزش تازه نگرفته بودند بقالب اوزان شعری در میاورد . اما از سال ۱۸۹۱ بکلی طرز کار و سلیقه شعری خود را عوض کرد . و اسلوب جدید شعر آزاد ، با کمال جسارت و برخلاف انتظار عده از محافظه کارها بوجود آورد .

در نتیجه این تحول مصنف کتاب (شهر های بازو دار) (۱) که از پیروان سمبولیسم است ، خود را از قید احساسات شکست خورده و لمس شده رمانتیک نجات داد ، و حالت سرعت و حرکتی را اشعار او بخود گرفت که ماشین و کارخانه درخواست میکرد و نمیتوان آن را محصول تنهایی دانست . بطوریکه بزودی فکر و احساسات خود را بامسائلی جمعیتی و مبارزات زندگانی مربوط داشت .

از این نقطه نظر ادبیات او برای عده حاکی از مطالبی واقع شد که بکار معرکه دنیائی میخورد . و از لحاظ هنر و تحول آن سخمه سخت و بجا بود ، برای از یاد آوردن عده از خواص فرتوت و استعداد های دروغی و سلیقه های دوزخی از نسل برگشتگان که خود را زنده جلوه میدادند .

اگر در اسلوب شعری این شاعر مختصری دقیق شویم ارتباط سلیقه احساسات او با زندگانی اجتماعی زمان او ، از هر راه که بوده باشد ، پیدا میکنیم . زیرا که در بلژیک هنوز ماشین و کارخانه آنقدرها ترقی نکرده بود و در نظر اول چنان وانمود میشود که **امیل ورهارن** شاید بنابر هوس و دلخواه خود نقشه کار خود را عوض کرده باشد . این نظر فلسفی مآب ما را از شرایط قضیه دور میکند . ولی **امیل ورهارن** بفرانسه شعر میگفت . در این کشور هم خوانندگانی داشت و میبایست با سلیقه ها و اسلوبهای

تازه که در فرانسه در نتیجه ترقی و تکامل آثار هنری بروی کار آمده بود سازشی داشته باشد. از فرانسه همین طور کشور های دیگر اروپا که از نقطه نظر ترقی هنر های اقتصادی خیلی از بلژیک جلو تر بودند، نکاتی را اقتباس کند و قدما را چندان سر مشق خود قرار ندهد.

اسلوب شعری قدما، که تا قبل از او در بلژیک مرسوم شعرای آن کشور بود، اساس آن از چیزهایی بود که در نتیجه طرف قبول واقع شدن در مجالس خوشمزگی و بادیه کساری فتودال های قدیم فراهم آمده و باقی مانده بود. این اسلوب فقط از اقوام ساده و صحرا نشین (که در حالت ابتدائی و سادگی بسر میبرند) ممکن بود دلربائی کند مثل آهنگ های ابتدائی همان قبائل که فقط بدنبال وزن هائی معین میروند و حالت یکنواخت آن در آنها زننده و کسالت آور نیست.

