

مناهیم

ساخت و صورت

در نسل قرن بیستم

می‌توان به آسانی، صدها تعریف از «ساخت»^۱ و «صورت»^۲ در نوشته‌های ناقدان و فلاسفه علم‌الجمال معاصر، گردآوری کرد و نشان داد که چه مایه تناقض بین‌اید میان سخنان ایشان وجود دارد تا بدانجا که ممکن است ما را وادرار به رها کردن این بحث و جستجو کند. این وسوسه بوبیدی و رها کردن بحث و جستجو چندان زیاد است که می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های فرمانده‌گی زبانی، در مدنیت عصر ما، بشمار آید. شاید تنها بدیل این نومیدی، درین راه، انتخاب «فلسفة تحلیلی»^۳ باشد که بوسیله جمعی از فیلسوفان بریتانیانی مُلهم از ویتنگ اشتاین^۴، فیلسوف اطربی، پیشنهاد شده است. اینان برآئند که فلسفه، و در خلال آن علم‌الجمال، چیزی نیست جز «آزمون راه‌های کاربرد زبان»^(۱) و از رهگذر تحلیل‌های صبورانه منجر به چیزی می‌شود که شبیه است به مجموعه‌ای از تعاریف قاموسی. پیش ازین بسالها، فیلسوف پدیدارشناس لهستانی، رومن اینگاردن^۵، بحثی روشنگر، درین باره، عرضه کرده است^(۲) و در آن کوشیده است که تسايز میان ۹ معنی از تقابل‌های صورت و محتوی را نشان دهد. اما من، درین بحث، هدفی متواضع‌تر دارم و با چشم‌اندازی متفاوت به موضوع می‌نگرم: من می‌کوشم که تفاوت‌های آشکاری را که مناهیم ساخت و صورت، در کاربرد ناقدان بر جسته روزگار ما دارد، نشان دهم و ازین رهگذر به توصیف بعضی گرایش‌های اساسی موجود در قرن بیستم پردازم.

چندان اغراق آمیز نماید اگر بگوییم که این روزها، توافقی فراگیر وجود دارد برسر این موضوع که آنچه در روزگار گذشته بعنوان تفاوت میان صورت و محتوی وجود داشته است، امروز، از میان برخاسته است. من در اینجا به نقل جمع‌بندی موضوع، که هارولد ازبرن^۶ انجام داده است، می‌پردازم: «اگر آنچه مضمون و معنای شعر است از صورت و ساخت عروضی و پیوندهای ایقاعی آن و استلوب ویراثه بیانیش جدا شود، چیزی دیگر نخواهد ماند. زیرا زبان اگر نتواند تعبیری از معنایی بستمار آید چیزی نخواهد بود مگر مجموعه‌ای از اصوات. حالتی محتوی بدونی صورت نیز چنین است، یعنی تحرید

غیرواقعی بی است که وجود خارجی ندارد. زیرا چون به تعبیری دیگر ادا شود چیز دیگری است که بیان شده است. پس بنچار یک قطعه شعر بمانند یک کل باید در نظر گرفته شود تا قابل ادراک باشد. وهیچ تناقضی میان صورت و محتوی وجود ندارد... زیرا هیچ یک ازین دو، بدون آن دیگری، وجود ندارد و تجربید هریک از دیگری بمعنی نابود کردن هردو سو است.»^(۳)

مسئله رابطه صورت و محتوی و جدانی ناپذیری آن دو از یکدیگر، مسالمای است که از روزگار ارسسطو مطرح بوده است و در نقد رومانتیک‌های آلمان بار دیگر مورد نظر فرار گرفته است و از طریق پیجیده‌ای، از رهگذر کالریچ^۷ یا رمزگرایان فرانسوی یا دیسانکتس^۸، وارد نقد ادبی قرب بیست نیز شده است و به کروچه^۹ و صورتگرایان روسی^{۱۰} و نومنتقدان امریکانی^{۱۱} و به جمیع آلمانیان اصحاب «تاریخ ساخت»^{۱۲} نیز رسیده است. بطور کلی، مبانی بلاغی دوره رنسانس و کاربرد نوکلاسیک‌ها - که «صورت»‌ها را به عناصر ترکیب لغوی از قبیل ایقاع و عروض و ساخت و واژگان و صور خیال مرتبط می‌کند و «محتوی» را به پیام و آموزه - امروز دیگر امری فراموش شده است زیرا ما به نیکی می‌دانیم که «صورت» در حقیقت مشتمل است بر «پیام» و در آن حضور دارد بمعنای بسی ژرفتر از آن چه در پیام مجرد وجود دارد یا آن آرایش‌های بدینوعی بی که ممکن است آنها را از یکدیگر جدا کرد. (۴) آن چشم اندازهای قدیمی، برای دمثال، در نقد مارکسیستی امروز باقی مانده است؛ نقدی که در حقیقت روایت دیگری است از نقد تعلیمی فرنز نوزدهم که توجهش به تبلیغات و پیام و ایدئولوژی است. با اینهمه بعضی از ناقدان مارکسیست، در حد نظریه، به اهمیت صورت اعتراف دارند: بویژه گنورگ لوکاج^{۱۳} مجارستانی که توانسته است بعضی از وجوده علم‌الجمال هنگلی را وارد در قلمرو ایدئولوژی مادی کند و اهمیت «صورت جمالی را، بعنوان عاملی که در خدمت تعبیر از لحظه‌های اساسی جهانشمول در کارهای هنری است»^(۵) برسمیت بشناسد.

بر روی هم بنظر می‌رسد که امروزه عمل کرد متقابل صورت و محتوی، در نقد مدرن، امری تثبیت شده است. با اینهمه خواهم کوشید که نشان دهم چه مایه تفاوت چشم انداز و اختلاف نظر، از همین فکر، بحاصل آمده است.

در کتاب علم‌الجمال کروچه^(۶) (۱۹۰۲) بر مسئله وحدت کار هنری و بر عینیت صورت و محتوی، بابرآم، تأکید شده است. کروچه اندیشه جدانی‌پذیری محتوی از صورت را مردود می‌شمارد و می‌گوید: «حقیقت علم‌الجمالی همان صورت است و نه چیز دیگر.» (۶) با اینهمه اگر کسی کروچه را یک نفر صورتگرای^{۱۴} بپنداشد برخطاست. در کاربرد او، این دو اصطلاح، معنا، با آنچه در سنت استعمال شده بگونه‌ای متناقض است چنانکه خود درین باره می‌گوید: «بعضی افراد محتوی را بعنوان عامل درونی تعبیر (و در نظر گاه ما، بر عکس، «صورت») می‌شمارند و صورت را به گونه مرمر و رنگ و ایقاع و موسیقی کلمات (از نظر گاه ما وضع مقابل صورت)»^(۷) در نظر کروچه صورت عبارت است از شهود هنری^{۱۵}، تعبیر دیگری از کار هنری. اما از سوی دیگر باید بدانیم که کار هنری، در نظر گاه کروچه، یک حادثه درونی خالص است «آنچه بپرونی است، به هیچ روی، کار هنری بشمار نمی‌رود»^(۸) این است سخن کروچه در بیانی که با نظام معرفت‌شناسی او، یعنی یک کلیت وحدت گرای ایدآلیستی، هماهنگی و انسجام بسیار دارد.

کروچه حتی اعتراف دارد به اینکه آنچه وی آن را صورت می‌خواند، می‌تواند محتوی نیز خوانده شود. «این فقط یک نوع فرادراد و اصطلاح و جمل جاعل است که ما هنر را محتوی بشناسیم با صورت. بدین شرط که بدانیم این محتوی است که صورت می‌پذیرد و این صورت است که سرشار می‌شود و بدانیم که این احساس است که شکل می‌گیرد و این شکل است که احساس می‌شود.»^(۱) از همین جاست که اگر ما به نقد عملی کروچه توجه کنیم درمی‌باییم که او به هیچ روی مسائل صورت را (بمعنی قدیمی کلمه) به کار نمی‌برد بلکه همیشه می‌کوشد که احساس اساسی و منکه اصلی هر هنرمندی را مورد بررسی قرار دهد. آنچه وجهه نظر نقد کروچه است این است که او به ساختار بیانی و عینی کاری ندارد و طبقاً سروکاری با ماده خام بیرون از هنر نیز ندارد از قبیل آنچه درونمایه یا آموزه ذهنی خوانده می‌شود، بلکه سروکار او با احساس و گرایش و مشغله‌های هنرمندان است که در پیکره کار هنری ایشان تحسم یافته است. بعنوان مثال، کروچه به این قاعده می‌رسد که کرنی^(۲) تحت سیطره عاطفة «ارادة آزاد» بوده است و یا از نیست^(۳)، ملهم از آرزوی هماهنگی با نظام موسیقانی کابینات بوده است. بدینگونه نقد کروچه نندی است اخلاقی و حتی روانشناسانه بویژه اگر توجه کنیم به این نکته که او قاتل به نمایز و نفیکی میان شخصیت شاعرانه و شخصیت تجربی است و می‌کوشد که به مطالعه آن شخصیت دومی پردازد. در نقد عملی کروچه، تکیه و تأکید او بر اتحاد و وحدت اثر هنری، منجر به تجربید، و حتی در عقیده من منجر به نوعی تعیین میان تنهی، می‌شود. اصطلاح «صورت» در کاربرد کروچه معنای معکوس یافته: و همان است که هگل آن را Gehalt یا جواهر می‌نامد.

والری^(۴) در فرانسه، درست در قطب مقابل کروچه قرار دارد: و هیچ جای شگفتی نیست اگر کروچه او را خوش نمی‌دارد. والری همچون دیگر ناقدان مدرن، در شعر، توجهش معطوف به همکاری موسیقی کلمات و احساس است و این همان چیزی است که والری آن را کنار آمدن هریک از دوسوی به سود آن دیگری می‌خواند. «ازش یک شعر وابسته است به میزان تجزیه‌ناپذیری موسیقی و احساس در آن»^(۵) اما والری تأکید می‌کند که «صورت» بمعنی انگاره و طرح pattern است یعنی در ترکیب خاصی که واژه‌ها بخود گرفته‌اند، تا بدانجا که مضمود، دست کم در نظریه، محو می‌شود. او به تأیید نقل قولی از میسترال^(۶) می‌پردازد که: «چیزی جز صورت وجود ندارد»^(۷) و سخن مالارمه^(۸) را تأیید می‌کند که «ماده چیزی نیست جز علت وجودی «صورت» بلکه یکی از نتایج آن است»^(۹) والری به گونه‌ای متناقض می‌تواند بگوید که «محتوی چیزی نیست جز صورتی ناخالص یا صورتی آمیخته».^(۱۰) او به سنباش هوگو^(۱۱) می‌پردازد زیرا در کار او «صورت است که همواره سیطره دارد... و اندیشه وسیله تعبیر است نه هدف».^(۱۲) والری درباره خودش می‌گوید: «هنگامی که در بهترین آنات وجودی خوبیشم، محتوی را تابعی از متغير صورت قرار می‌دهم و همیشه محتوی را از برای صورت به قربانگاه می‌برم»^(۱۳) این صورت گرایی تا مرز منشا شعر در ذهن شاعر گسترش می‌باید: «گاهی بعضی چیزها جویای آنند که خود را بیان کنند و به تعبیر درآورند ولی گاهی بعضی از وسائل تعبیر، چیزهایی را می‌جویند که به خدمت خوبیش گمارند»^(۱۴) در آغاز، شهود فنی و شهود برخاسته از صورت است که می‌آید: «گاه، اندیشه‌ای زیبا، مؤثر یا عمیقاً انسانی (آنگونه که احمق‌ها می‌گویند) می‌آید، فقط و فقط برای آنکه دو پاره یک شعر را یا دو اندیشه مستقل را

به یکدیگر پیوند دهد»^(۱۷)) «و شخصیت‌های اصلی شعر، همیشه، عبارتند از سلاست و استواری ابیات.»^(۱۸) والری بگونه‌ای شنگرف، به مدیع ارزش عرف‌ها و صورت‌های شناخته شده می‌پردازد؛ صورتها بیان از قبیل سوت.^(۲۲) زیرا هدف او رسیدن به کار هنری ایدآل است که چیزی است وحدت یافته، غیرپیوسته به دیگر چیزها، زمان‌ناپذیر و جاودانه، چیزی رویارویی زوال طبیعت و زوال انسان‌ها، چیزی مطلق که «نظمی است بسته از تمامی اجزاء که در آن هیچ گونه تغییر و تبدیلی روا نیست.»^(۱۹) به همین دلیل است که والری توجهی به داستانهای پراطناخ رایج ندارد و در خصوص ستیزگاری نمایش، حیرت زده است. و بجای همه اینها، نمونه‌های ایدآلی از شعر ناب دشوار عرضه می‌کند، شعری که تنها سرایندگان موقعش عبارتند از خودش و مالارمه.

در نخستین نگاه، چنین می‌نماید که والری و تی.اس.الیوت^(۲۳)، به گونه‌ای بسیار نزدیک، با یکدیگر شباهت دارند، اما این نکته‌ای است فریب‌دهنده، دست کم در حوزه صورت: الیوت، در نوشته‌های انتقادی خویش، به دشواری اشاراتی به صورت دارد. او علاقمند به بحث در روند خلاقیت و احساس و عواطف است همراه با مسئله «ایمان» و سنت. یا بگوییم بیشترین پیوند او درین مسئله، با موضوع تمایز میان زبان شعر است و زبان نمایشنامه. الیوت، در رفتار مألوف و غیردلتزیتی، بازتاب‌دهنده این اندیشه است که «در یک شاعر کامل، صورت و محتوی، درست همگانه و یگانه. درست است که همیشه صورت و محتوی یک چیزند ولی همیشه نیز درست است که بگوییم آنها دو چیزند جدا از یکدیگر.»^(۲۰) او سخت دلبسته‌الگوهای صور خیال است. همان «نشاهای قالی»: تصویری که او از یکی از داستانهای هنری چیز^(۲۴) گرفته است. با اینهمه الیوت را با اصطلاح یا مفهوم «صورت» سروکاری نیست. به همین گونه آی.اریچاردز^(۲۵) نیز، که پژوهش‌ترین ناقد انگلیسی قرن ماست کاری با مسئله «صورت» ندارد. او می‌گوید: «همکاری نزدیک صورت و معنی، سراسرار مسئله سبک در شاعری است.»^(۲۱) او این سخن را بدین جهت می‌گوید که منکر امکان وجود ارزش‌های صوتی یا تأثیرات وزنی جدا از دعی شود. صورت، از نظر او، امری ذوب شده و فانی در امیال و گرایشهاست. و بنیام امپسون^(۲۶)، بر جسته‌ترین شاگرد ریچاردز نیز، با مسئله «صورت» سروکاری ندارد. او به مطالعه در باب انواع «ابهام»‌های زبان شعر می‌پردازد، ابهام‌هایی که در یک پاره از شعر و یا در کلمه‌ای خاص وجود دارد. وی در ۱۹۵۲ که کتاب ساختار کلمات پیچیده^(۲۷) را نشرداد بیشتر ملزم به نوعی واژه‌شناسی شد تا نقد ادبی. یک ناقد بر جسته انگلیسی دیگر بنام اف. آر.لیویس^(۲۸)، که درونمایه‌هایی از نقد الیوت و ریچاردز را، تلفیق کرده بود، او نیز با مسئله صورت سروکاری ندارد. «صنعت، قابل مطالعه و داوری است، مادام که حساسیت هنرمند را بیان کند در غیر این صورت تحرید و انتزاعی است ناسودمند.»^(۲۲) بظاهر چنان می‌نماید که لیویس تکیه و تاکیدش بر مسائل زبانی و ارزش‌های کلامی است، اما خیلی سریع، این مسائل را رها می‌کند تا به موضوع دراماتق و اندیشه‌هایی بپردازد که هنرمند حامل آنهاست. روش لیویس، در عمل، بگونه ساخت آوری متابه چیزی است که در کروچه وجود دارد.

نهان ناقد بر جسته انگلیسی که سخت دلبسته «صورت» است هربرت رید^(۲۹) است. او علاقه بسیار زیادی به هنرهای زیبا دارد با کلایوبل^(۳۰) و راجرفرای^(۳۱) و نظریه‌های ایشان در باب «صورت بر جسته»^(۳۲) آشنازی دارد. و به رومانتیک‌ها بسیار نزدیک است (بویژه به کالریج)^(۲۳)

و به نی ای هیوم^{۲۳} که نظریه تمایز میان تجربید و همدلی عاطفی^{۲۴} را از وُرینگر^{۲۵} گرفته است، تمایز میان تجربید و صورت اُرگانیک را هربرت رید به دفاع از صورت اُرگانیک می پردازد و در آنسوی موسیقی کلمات و تصویر و استعاره و ساخت و مفهوم، معتقد است که «ساختنی وجود دارد که تجسم کلمات است در طرح یا صورت.» (۲۴) اما در عمل، هربرت رید، یک عاطفه گرای است بماند الیوت، با اندکی تفاوت در مشرب که تمایل او به رومانتیسم بیشتر است و پیوسته در جستجوی «شبکه عواطف» (۲۵) است بخاطر حساسیت و سرانجام بخاطر شخصیت روانکاوانه‌ای که او، با ابزارهای فروید و یونگ، به مطالعه دریاب آنها می پردازد.

اوپرای احوال درنقد امریکانی بکلی دیگر گون است. اگرچه دشوار نیست که بگوئیم نومنتدان امریکانی^{۲۶} از الیوت و ریچاردز نشأت گرفته‌اند. اصطلاح عام «نقاش تو» نوع جسم گیری دارد که سراسر نقد امریکانی را در پوشش خود می گیرد؛ از آنچه در سالهای اخیر نوشته شده است تا تناقض و تضاد ژرف و حادی که ناقدان بزرگ را از بکدیگر جدا می کند. مسئله «صورت» میدان آزمایش خوبی است. ما در اینجا، به ضرورت مقال، می توانیم بسیاری از ناقدان بر جسته را، که وجهه اصلی نظر ایشان نقد اجتماعی و سیاسی و روانکاویه است، امثال ادموند ویلسون^{۲۷} یا لیونل تریلینگ^{۲۸}، به یکسوی نهم. و منتقدان مدرن امریکانی را به سه دسته تقسیم کیم: کشت‌بیرک^{۲۹} و بلک‌مور^{۳۰} را در کنار بکدیگر قرار دهیم ورتسم^{۳۱} و وینترز^{۳۲} و آن تیت^{۳۳} هم یک گروه‌اند. کلینت بروکر^{۳۴} و و.ک.ویمیت^{۳۵} نیز در اصول با بکدیگر توافق دارند. کشت‌بیرک، روش مارکسیسم و روش روانکاوی و روش مردم‌شناسانه را با علم دلالت ترکیب می کند تا نظامی از رفشار انسانی بوجود آورد و نیز انگیزه‌هایی که ادبیات را، فقط بعنوان تدقیقه آغاز یا وسیله‌ای برای تعبیر و بیان، به کار می برد. او در نخستین کتابهایش هنوز توجهی به مسئله «صورت» دارد، اما صورت، درین کتابها، بدین گونه تعریف می شود: «تحریک امیال و آرزوها و اشیاع آنها. و یک کار هنری وقتی دارای صورت است که هر بخش آن خواننده را به بخش دیگر بکشاند و او را منتظر بخش دیگر قرار دهد، تا پایان» (۲۶) در اینجا، بماند آنچه ریچاردز می گفت، تمام سنتگینی بار، به پاسخ عاطفی خواننده باز می گردد. در کتاب «فلسفه صورت ادبی»^{۳۶}، صورت، ببروی هم تابعی است از تفسیر شعر بدین اعتبار که شعر «رشته‌ای از استراتجی هاست برای فرا گرفتن موقعیت‌ها» (۲۷) شعر، در عمل، کاری است که در آن شاعر، خوبی‌شناختن خوبی را، تطهیر می کند. بلک‌مور، که بشدت تحت تاثیر بیرک است، به همین گونه «فیضی روانشناسانه از «صورت»» دارد: «هدف غانی صورت این است که نمونه‌ای از احساس را - که زندگی از برای آن به وجود آمده است - هستی بخشد.» (۲۸) اما بلک‌مور، بگونه‌ای صمیمانه‌تر از بیرک متوجه ادبیات، واژه‌ها، بافت، وزن، و گاه مبادی تالیف و ترکیب است، همان چیزی که او، بگونه شکفتی اوری، آن را «صورت اجرانی»^{۳۷} می خواند (۲۹).

چ.ک. رانسوم را که معمولاً بعنوان بنیادگذار نقش نو شناخته می شود و نیز آیور وینترز را - برغم مخالفتهایی که با بکدیگر دارند - می توان در یک طبقه قرار داد بعنوان ناقدانی که بار دیگر به ثروتی باستانی باز گردیده‌اند. رانسوم میان «بافت»^{۳۸} و «ساخت» در شعر، تمایز قابل است: بنظر می رسد که بافت عبارت باشد از جزئیات و تفصیلی که اهمیت بسیار ندارند. همان ریدگی موصعی و ملموس شعر است که با تفاصیل و جزئیات منطقی به چندان مهمش اعداده

Dinglichkeit می کند یعنی «جسم» یعنی غنای کیفی جهان را. حال آنکه «ساخت» عبارت است از بیان منطقی ناگزیر واقعیت که شعر باید آن را عهده دار شود.^{۳۰} بنظر می رسد که ثنویت صورت و محتوی یا پیام و آرایه ها، بار دیگر در اینجا اعاده شده است. آبور وینترز، که سخت معتقد به مشرب اخلاقی است تأکید می کند که «شعر بگونه ای عقلانی و قابل دفاع، بیان کننده یک تجربه انسانی است»^{۳۱} صورت، أمری است اخلاقی: نظام بخشیدن به ماده است.^{۳۲} حتی می توان گفت که صورت، بخش حساسی از اجزای «محتوی اخلاقی» است که آشتبانی میان احساس و صناعت را سامان می بخشد. ثنویت مشابه این، در نظریه آلن تیت وجود دارد در مفهوم کشش tension که در آن با دو اصطلاح کشش به بیرون extension و کشش به درون Intension نوعی جناس احساس می شود چیزی که با اصطلاح «بافت» texture در نظر رانسوم شباهت دارد.

در میان منتقدان امریکانی، صورتگرای راستین کلینت بروکس است که بطور قاطعی از پذیرفتن این ثنویت امتناع دارد و بیش از هر ناقد امریکانی دیگری چشم انداز ارگانیک را می پذیرد. بروکس همچنین از جانبی وارد می شود که ریچاردز و امپسون سخن می گفتند. او دست کم در نخستین نوشته هایش، با واژگانی برخاسته از فلمرو روانشناسی، سخن می گوید و شعر را بعنوان «ساختار» کشش ها tensions، اجتماع نقیضین Paradox و آیرونی^{۳۳} تحلیل می کند. دو اصطلاح اجتماع نقیضین و آیرونی در حوزه مفهومی بسیار وسیعی در نوشته های او به کار رفته است: آیرونی عبارت است از: «اصطلاحی عام برای نوعی کیفیت بیانی که عناصر متعددی از سیاق عبارت، به قرینه، دریافت شوند»^{۳۴} بدینگونه او به تحلیل وحدت سیاق، تسامیت و انسجام برخاسته از «صورت» و یکپارچگی یک شعر می پردازد و منکر «بدعت پیشگی توصیح و بازگویی»^{۳۵} است یعنی منکر این است که محتوی یک شعر را بنوان به نثر بازگو کرد. بروکس فرمته آنچه از راه خطای و قیاس علط با زیست شناسی، صورت ارگانیک خوانده شده است، می سود. ولیکن بشدت طرفدار کلیتی totality است که دارای جنبه و جانب زبانی است و برخوردار از ساختار برخاسته از صورت. با همه گرفتاری که در حوزه استعمال اصطلاحاتی از نوع استواری resolution و «توازن» و «هماهنگ سازی» برای او وجود دارد، بروکس در مرحلة نخست یک ناقد و تحلیلگر شعر است ناقد و تحلیلگر یک قطعه شعر بصورت جداگانه. در نوشته های مؤلفان امریکانی بحث درباره یک نظریه ارگانیک، در سطح مجرد فلسفی، بیشتر در حوزه علم الجمال مطرح شده است: در نوشته های ویلیام ک. ویمست که اخیراً با همکاری بروکس کتاب تاریخ مختصر نقد ادبی را تالیف کرده است و در نوشته های سوزان لنگر^{۳۶} که بیشتر منکر به اندیشه های کاسیر^{۳۷} و بل^{۳۸} است و هنر را به گونه «آفرینش صورت های رمزی احساس انسانی» تعریف می کند^{۳۹} و نیز در نوشته های موریس وینترز^{۴۰} در کتاب فلسفه هنر (چاپ ۱۹۵۰) و نیز در نوشته های الیزیو ویواس^{۴۱}.

مفهوم «صورت ارگانیک» و مفهوم «وحدت در عین تنوع» و مفهوم «آشتبانی اضداد» بیشتر از اندیشه های کالاریچ سرچشمه گرفته و از طریق رومانتیک های آلمان. ولی در آلمان، سنت آن، دست کم در عمل، به فراموشی سپرده شده است. در قرن نوزدهم صورت گرانی هنربرارت^{۴۲}، جنبش بزرگی در حوزه علم الجمال به شمار می رفت و در آن «صورت» بعنوان سطح

حسی یا ترکیب اصوات تلقی می شد. این تأثیر بیشتر در قلمرو هنرهای زیبا و موسیقی بود (مثلاً در نظر گاؤ ا. هانسلیک^{۵۶}) ولی بر نقد ادبی تأثیری چندان عمیق نداشت. تحقیقات ادبی در آلمان با حسنه همه‌الله داشت یا، چنانکه در قرب بیستم دیده می شود، بگونه گسترش بابندهای ناظر به تاریخ اندیشه‌ها *geistesgeschichtlich* و روانشناسانه بود و تحت تأثیر چهره پژوهیمنه دبلی^{۵۷} و تلقی او از مفهوم تجربه *Erlebnis*. حتی مکتب استفن گنورگ^{۵۸} را - که در آن توجه به اهمیت صورت تا حدی احیا شده است - به دشواری می توان یک مکتب صورنگرای تلقی کرد. گاندلوف^{۵۹} در کتابی که درباره گوته نوشته است، برآن است تا موضوع گشتالت را بازسازی کند، اصطلاحی که نوعی ترکیب میهم زندگینامه و نقد را مطرح می کند. درین چهره، که هالماهی از فهرمانیگری در آن به چشم می خورد، میان *Erlebnis* (=تجربه) و کار هنری تمایزی وجود ندارد با این نتیجه که گاندلوف هنر و زندگی را به گونه مفتوشی بهم می آمیزد.

در حوزه تحقیقات آکادمیک محض، اسکار والتل^{۶۰} بار دیگر توجه خویش را به مسائل مربوط به صورت معطوف داشته است: اگر چه این اصطلاحات قبل از کار رفته بود. ولی من برآنم که او، ماله دوسویه «ماده و صورت» را در آلمان با محتوى و ساخت *Gehalt und gestalt* جایه جانی بخشید و آن را دیگر بار بدین نام غسل تعمید داد. اما کارهای او، یا با ابزارهای فنی شخصی سر و کار دارد یا با *Die Wechselseitige Erhellung der kunste*، یعنی انتقال مقولاتی که ولفلین^{۶۱} به تقسیم آنها پرداخته، انتقال آنها از تاریخ هنر به تاریخ ادبیات. این نظریه در پیرامون تکامل سبک‌ها بود. در این نظریه، تفسیر انواعی که با نگرشی وسیع مورد نظر قرار می گیرند یا از رهگذر تاریخ اندیشه است یا از رهگذر مطالعه در تغییرات میهم «رؤیت». من برآنم که این سخن را درباره کتاب «تاریخ صورت‌ها در شعر آلمانی» (۱۹۴۹) تألیف پل بک‌مان^{۶۲} نیز می توان گفت. در آنجا «تاریخ صورت» بدینگونه تعریف می شود: «تاریخ شکل‌گیری اندیشه‌های انسانی» (۳۵) بدین معنی که «صورت» همواره با تحول ایستارهای انسانی در برابر جهان، تحول و تغییر می‌پذیرد، شناخت انسان نسبت به خویش و تفسیر انسان از خویش یا حتی در شکل انتظاف بهسوی صورت *Formwille* و یا بگونه‌ای تناقض‌وار: اندیشیدن برخاسته از صورت *Formgedanke* بک‌مان و بسیاری از صاحب‌نظران آلمانی دیگر، با اصطلاح «صورت درونی» *Inner Form* سروکار داشته‌اند اصطلاحی برخاسته از ست توان افلاطونیان و از طریق تاتسبوری^{۶۳} به وینکل مان^{۶۴} و گوته و ویلهلم فن همبولت^{۶۵}. اما این اصطلاح همچنان در ابهام خویش باقی است. زیرا هیچ کس نمی تواند میان «صورت درونی» و «صورت بیرونی» تمايزی قائل شود. چنین بنظر می‌رسد که «صورت درونی» نوعی استعاره است برای مجموعه‌ای از ایستارهای روانشناسانه و فلسفی که برگرد مرکزی خاص در حرکت آن. بنظر من کتاب بک‌مان، تا حدی، تاریخ اندیشه‌هایست نه بحثی است در قلمرو صورت و نه بحثی است انتقادی، بلکه تاریخی و نسی است، بیشتر وجهه همت آن نشان دادن تحول از رمزگرانی قرون وسطا به هنر بیان است *Ausdruckskunst* و از آنجا به بیان خویشتن خویش، در نظریه رومانتیک‌ها.

اصطلاح «صورت ارگانیک» بوسیله گونتر مولر^{۶۶} و هورست اوپل^{۶۷} نیز، در آلمان، احیا شد با تکیه و تاکیدی فراوان بر قیاسات زیست‌شناسانه آن. در مقایسه میان یک اثر هنری با یک موجود زنده، به وسیله این دو مؤلف، چندان زیاده روی و افراط وجود دارد که آن دو همواره در

معرض این خطرنکد که تمایز میان هنر و زندگی (تمایز میان یک اثر هنری ساخته دست انسان و یک جانور یا درخت) را از یادببرند. مثلاً مولر در باب طرح زمانی یک داستان، بدان گونه سخن می‌گوید که گویی سخشن در باب اسکلت یک حیوان است (۳۶) و چنان است که گویی تحقیقات ادبی شاهه‌ای از داشت زیست‌شناسی است.

در بعضی از کشورها، از جمله در فرانسه، اگزیستانسیالیسم، توجهی به مطالعات ادبی بعنوان ملتفه داشته است ولی جای شگفتی است که در آلمان، اگزیستانسیالیسم کوشش خود را بر من اثر ادبی متبرک ساخته است و بر ساخت ظاهری آن، چرا که اگزیستانسیالیسم آلمانی به مسأله تاریخ اندیشه‌ها و جامعه‌شناسی و روانشناسی بی‌اعتماد است. ماکس کومل^۶ و امیل استاینگر^۷ بگونه‌ای خاص نسبت به مسأله صورت توجه و آگاهی دارند. اگرچه این دو نویسنده به دشواری نسبت به مفهوم عام صورت از خود اهتمام نشان می‌دهند؛ اما از رهگذر تفسیر بعضی فقرات یا از رهگذر نظریه انواع ادبی در ارتباط با زمان و زمانه است که با موضوع صورت سروکار پیدا می‌کند. در کتاب برجسته‌ای که فردیک بل نو^۸ در باب ریلکه نوشته است خطرهای تلقی اگزیستانسیالیستی، از نظر گاه ادبی، بگونه‌ای آشکار خود را نشان می‌دهد؛ درین کتاب با شعرها، غالباً به گونه‌بیاناتی فلسفی برخورده شده است بیاناتی که بابنوان مقوله‌ای درست باید پذیرفته آید یا بعنوان امری نادرست مردود شناخته گردد.

تصور می‌کنم، به رغم حقیقت اساسی بی که در نظریه «صورت ارگانیک» یا وحدت محتوى و صورت وجود دارد، امروزه ما به نوعی بن بست رسیده‌ایم. در پیان این بحث نگاهی به صورتگرایان روسي^۹ - که در مقاله «انقلاب علیه پوزیتیویسم» مورد بررسی قرار گرفته است - می‌تواند این نتیجه گیری را تأیید کند و دست کم راه بیرونشدن ازین بن بست را به ما بنمایاند. جنبش صورتگرایان روسي، در غرب، چندان شناخته نیست زیرا، در روسیه، بشدت سرکوب شده است و متون آن را به دشواری می‌توان به دست آورد. اما امروز، توصیف خوبی از آن جنبش در کتاب صورتگرایان روسي تألیف ویکتور ارلیچ^{۱۰} بزبان انگلیسی در دسترس است. (۳۷) که ما را به گونه‌ای دقیق در آشنائی با اصول و مبانی این نظریه یاری می‌دهد. در نظر صورتگرایان روسي «صورت» تبدیل به شعاری شده است، شعاری فراگیر که بسادگی معنی آن عبارت است از «مجموعه آنچه یک اثر هنری را بوجود می‌آورد. صورتگرایان روسي، علیه نقد ایدئولوژیکی که در پیرامون ایشان وجود داشت، در مقام ستیزندگی و تعریض بودند و نیز علیه اندیشه حاکمی که در «صورت» را بگونه ظرفی تلقی می‌کند که محتوى از قبل آماده را در آن می‌ریزند. آنان بمانند بسیاری از ناقدان قبل از خود و بعد از خود از وحدت جدانی ناپذیر محتوى و صورت دفاع کردند و از محل بودن خط کشی میان «عناصر زبانی» و «اندیشه‌هایی» که در آنها بیان شده است. بدینگونه محتوى خود از عناصر صورت است. برای مثال، حوادثی که در یک داستان روایت می‌شود، بخشهایی از محتوى اند. و از سوی دیگر همان شیوه‌ای که آن حوادث را، در پیرزنگ^{۱۱} داستان، نظام بخشیده است، خود بخشی از صورت است و اگر ازین نظام خارج شود دیگر تأثیرات هنری خویش را از دست داده است. حتی در سطح جمال شناسانه زیان، که غالباً بخشی از صورت به حساب می‌آید، کلمات، که بخودی خود، عادتاً، ارزش جمال شناسانه ندارند، از آن چشم اندازی که مجموعه‌های معنائی را به وجود می‌آورند و از آن دیدگاه که به تنهائی دارای

تأثیرات حمال شناسانه‌اند، باید از یکدیگر متسابز شوند. صورتگرایی‌ای روسی، در بسیاری از موارد، بگویهای متفاوض وار، دو راه حل، برای این موضوع، در پیش گرفته‌اند: یکی از آنها گسترش دادن مفهوم «صورت» است «صورت، آن چیزی است که یک کاربرد زبانی را به اثری هنری تبدیل می‌کند». بدینگونه ویکتور شکلوسکی^{۷۱} می‌گوید: «مشرب صورت گرایی، به هیچ روزی، منکر مسئله ایدئولوژی یا محتوی، در هنرها، نیست. بلکه همان چیزی را که دیگران، به اصطلاح، محتوی می‌خوانند، این مکتب، از جنبه‌های صورت به حساب می‌آورد.» (۳۸) ویکتور زیرمونسکی^{۷۲} اعتراف می‌کند که اگر منظور از جنبه صوری، همان جانب جمال شناسانه باشد، در آن هنگام، تمام حقایق محتوی، در آثار هنری، پدیده‌های صوری بشمار خواهد آمد. «این غصه‌ده، او را، برآ می‌دارد تا بگوید: «عسی و اندوه و درگیری‌های دروسی ترازیک و اندیشه‌های سفسف و غیره... حادثه را باید در شعر، وجود بدارد بلکه هرچه هست در صورت عینی Concret Form آبهاست.» (۳۹) رومن یا کوبیسم^{۷۳}، از همین جا، عقیده به عدم مسئولیت هنرمند را نشیخه گیری می‌کند: «این مسخره است که ما اندیشه‌ها و احساس‌ها را به شاعر منتسب کنیم، همانگونه که در قرون وسطاً به هنگام نمایش یهودای اسحایی‌وطی، مردم حمله‌ور می‌شدند و هنرپیشه را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. چرا شاعر باید در برابر درگیری اندیشه‌ها مسئولیتی بیشتر از آن داشته باشد که در برابر نبردی دو به دو با شمشیر یا شلشل؟!» (۴۰) اندیشه‌ها بدانند رنگ‌هایی هستند بر روی بوم نقاشی، وسیله‌هایی هستند برای هدف که در یک کلیت هنری - که ما آن را صورت می‌خوانیم - به وظیفه خوبیش عمل می‌کنند.

اما صورت گرایی‌ای روسی، غالباً، برآتند که اگر بسادگی بگوییم «صورت» مستعمل بر صحنه است، کافی نیست. آنان ثویت کهن را به ثویتی نو، بدل کرده‌اند: یعنی از رهگذر تقابل میان عناصر غیرجمال شناسانه، که بیرون هنر قرار دارند، و از سوی دیگر «وسائل» هنری. از نظر آران «وسیله» Priyom تنها موضوع قابل بررسی در مطالعات ادبی است و این امر موجب آن شده است که در نظر آنان «صورت» جانشین مفهوم مکانیکی مجموعه‌ای از صناعت‌ها شده است تا جانشین شیوه عملی که می‌توان آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد، چه جداگانه و چه از رعکگذر روابط شبکه‌وار متضاد. صورت گرایی‌ای روسی، بویژه در بوشته‌های اولیه‌شان، زیان شعر را حساس تحریزی و تحملی کردند که زبانی است ویره، و صورت زبانی deformation تعمدی کلام غاذی، از حصایص اصلی آن است. آن‌ها این کار را «استوپ نظام یافته» ای خوانند که بوسیله ساختار غیره کلام غاذی ایجاد می‌سند. آن‌ها به مطالعه در باب ردۀ صوتی کلمات و هارمونی صنعت‌ها و حوش‌های آوانی صامت‌ها و فاقیه و ایقاع نثر و وزن پرداختند و تکیه و تاکید بسیاری بر تایع زبانشناسی معاصر داشتند و تصویری که زبانشناسی از واک Phonem دارد و روش ادای وظیفه واک‌ها. بدینگونه ایشان مجمعی از پوزیتیویست‌ها بودند با ایدآلی علمی و تقریباً نکنونزیک در تحقیقات ادبی. تلقی ایشان از «صورت» تقریباً عبارت است از مجموعه روابط میان عناصر یک کار هنری. اگر چه ابزارهای ایشان بسیار دقیق بود، اما آنان بار دیگر به حوزه «صورتگرانی» بلاعی باز گشتد. در فاصله میان دو جنگ جهانی، هنگامی که صورتگرانی روسی به لهستان و چکسلواکی صادر شد در آنجا با نسبت آلمانی Gestalt و Ganzheit یعنی شمول و کلیت، بهم آمیخت و همچنین آمیخته شد به نگرش فلسفی نیست به طبیعت موضوع؛ آنگونه که در پدیدارشناسی

هوسرل^{۷۷} دیده می‌شود یا بگونه‌ای دیگر در فلسفه صورت‌های رمزی، دراندیشه کاسیر. مجمع پیک‌ها، که در پیرامون انجمن زیانشناسی پراگ - که دیگر اکنون فعالیتی ندارد - گرد آمده بود، این نظریه را بجای «صورتگرایی»، «ساختگرایی»^{۷۸} خواند، زیرا آنان احساس کردند که اصطلاح ساخت (که نباید به غلط مرتبط با امور معماری خالص تفسیر شود) با کلیت و تمامیت اثر هنری نطاپی بستری دارد و از سنگینی بعضی حدسهای مرتبط با جنبه خارجی - که در کلمه «صورت» وجود دارد - برکنار است. ایشان برآن بودند که «صورت» را به گونه‌ای خالص، همچوون مجموعه‌ای از وسیله‌ها نمی‌توان مورد بررسی و مطالعه قرار داد و برآن بودند که صورت امری کاملاً حسی نیست، حتی کاملاً مرتبط با زیان نیست. زیرا بازتاب دهنده «جهانی» از تم‌ها و موتیوها، کاراکترها و پرنسنگ‌های است. پدیدارشناس لهستانی، رومن اینگاردن، در ادبیات خلاق Das Literarische Kunstwerk (چاپ ۱۹۳۱) منجم‌ترین بیانی را از این نظریه عرضه کرده است که: هر کار هنری، یک کلیت است اما کلیتی که ترکیب شده است از والاوهای^{۷۹} مختلف و متناسب (۴۱) این چنین مفهومی از کار ادبی خلاق، سبب می‌شود که از دو لغتش برکنار بمانیم: بخاست، افراد در نگرش ارگانیستی که به کلیتی گنج ما را می‌کشاند تا از درک عادلانه و درست موضوع محروم شویم، دو دیگر خطوطی که در طرف مقابله وجود دارد و آن عبارت است از نگرش انتیستی به اجزای کار هنری. بنظر می‌رسد که کتابی از نوع Das sprachliche Kunstwerk (چاپ ۱۹۴۸) تالیف وولف گانگ کایسر^{۸۰}، در جهتی درست نسبت به این موضوع قرار دارد اگر چه پذیرفتن بعضی از تقسیمات آن دشوار می‌نماید. مفهومی از مسئله والاوهای^{۷۹} در کتاب نظریه ادبیات (تألیف نگارنده این مقال و اوستن وارن^{۸۱}) (چاپ ۱۹۴۹) گسترش یافته است که می‌تواند ما را به تحلیل غیرتجزیه‌ای کارهای هنری راهنمایی شود بی‌آنکه نسلی نظریه‌های شویم که در باب کلیت و تمامیت و وحدت صورت و محتوى وجود دارد.

اما، بار دیگر، چنان بینظر می‌رسد که حتی یک تجزیه و تحلیل کامل ساختار کار هنری، درست آن چیزی نیست که تحقیق ادبی خوانده می‌شود. چنان که پیش ازین باد کردیم، هر کار هنری عبارت است از کلیتی در ارزشها که تنها وابسته به ساختار نیست بلکه در چیزی است که جوهر آن اثر هنری است. تمام کوشش‌هایی که در جهت بیرون کشیدن ارزشها از آثار ادبی، انجام ساده است با شکست روبرو شده است و باز هم با شکست روبرو خواهد شد زیرا جوهر واقعی این آثار، خسان «ارزش» است. مطالعات ادبی نمی‌تواند و نباید از نقد ادبی، که قلمرو داوری ارزشی است، جدا شود. باید در مقالاتی دیگر به دفاع ازین نکته پرداخت که ما نمی‌توانیم ساخت و صورت را از مفاهیمی همچوون ارزش، هنجار (نرم) و وظیفه (کار کرد) جدا کنیم و نیز این نکته که دائمی دانشی، بعنوان صورت و ساخت و سبک، جدا از چشم اندازی جمال شناسانه، و جدا از یک مرکز انتقادی، امری است ناممکن.

* در سالهای ۷۷ - ۱۹۷۵ در امریکا به سرم زده بود که کتابچه‌ای در باب «صورتگرایان روسی» Russian Formalists تهیه کنم هرجا مقاله و بحثی می‌دیدم جمع آوری می‌کردم و گاه تلخیص یا ترجمه، این مقاله از همان مقالات است و مدخل بسیار خوبی است بر مسئله «صورت» یا «فرم» در برداشت‌های ناقدان قرن بیستم. نویسنده مقاله بزرگترین مورخ و

صاحب نظر در این گونه مباحث است و نیازی به معرفی ندارد، اما نشانی مقاله؛ فصل چهارم
کتاب:

Concepts of Criticism by René Wellek edited and with an Introduction by
Stephen G. Nichols, Jr. Yale University Press, Seventh Printing, 1973, PP.
54-68.

1) Form	32) significant Form
2) Structure	33) T. E. Hulme
3) analytical Philosophy	34) Empathy
4) Ludwig Wittgenstein	35) Worringer
5) Roman Ingarden	36) New Critics
6) Harold Osborne	37) Edmund Wilson
7) Coleridge	38) Lionel Trilling
8) De Sanctis	39) Kenneth Burke
9) Croce	40) Blackmur
10) Russian Formalists	41) Ransom
11) American New Criticism	42) Winters
12) German «Formgeschichte»	43) Allen Tate
13) Georg Lukács	44) Cleanth Brooks
14) Formalist	45) W. K. Wimsatt
15) «expression - intuition»	46) The Philosophy of Literary Form
16) Corneille	47) «executive form»
17) Ariosto	48) Texture
18) Valéry	49) Irony
19) Mistral	50) Susanne Langer
20) Mallarmé	51) Cassirer
21) Hugo	52) Bell
22) Sonnet	53) Morris
23) Henry James	54) Eliseo Vivas
24) I. A. Richards	55) Herbart
25) William Empson	56) E. Hanslick
27) the Structur of Complex words	57) Dilthey
28) F. R. Leavis	58) George - School
29) Herbert Read	59) Gundolf
30) Clive Bell	60) Oskar Walzel
31) Roger Fry	61) Wolfflin

62) Paul Böckmann	72) Victor Erlich
63) Shaftesbury	73) Plot
64) Winckelmann	74) Victor Shklovsky
65) Wilhelm von Humboldt	75) Victor Zhirmunsky
66) Günther Müller	76) Roman Jakobson
67) Horst Oppel	77) Husserl
68) Max Kommerell	78) Structuralism
69) Emil Staiger	79) Strata
70) Friedrich Bollnow	80) Wolfgang Kayser
71) Russian Formalists	81) Austin Warren
- 1) W. Elton, *Aesthetics and Language* (oxford, 1954) p. 12
- 2) «Das Form - Inhalt - Problem im Literatichen Kunstwerk» *Helicon*, 1 (1938), 51-67.
- 3) *Aesthetics and Criticism* (London, 1955), P. 289.
- 4) W. K.Wimsatt and Cleanth Brooks *Literary Criticism* (New york, 1957). p. 748.
- 5) «Einführung in die Aesthetik Tschernyschewskij's» (1952) , in *Beiträge zur Geschichte der Aesthetik* (Berlin 1954), p. 159.
- 6) Eng. Trans., *Aesthetic* (2nd ed. London, 1922), p. 16.
- 7) Ibid., p. 98.
- 8) Ibid., p. 51.
- 9) «Breviario di Estetica,» in *Nuovi saggi di estetica* (3rd ed. Bari. 1948), p. 34.
- 10) *variété*, 5 (30th ed paris, 1948), 153.
- 11) *vues* (paris 1948) p. 173.
- 12) Ibid., p. 188.
- 13) *variété*, 3 (45th ed. paris, 1949), 26.
- 14) *vues*, p. 180
- 15) «propos me Concernant,» in Berne - Jouffroy, *Présence de valéry* (Paris 1944), P. 20.
- 16) *variété*, 5. 161.
- 17) *Tel Ouel*, 2 (36th ed. paris, 1948), 76.
- 18) *variété*, 1 (91st ed. paris, 1948), 78.
- 19) Quoted in charles Du Bos, *Journal 1921 - 23* (Paris, 1946), P. 222 (January 30, 1923)

- 183
- 20) Introduction to Ezra Pound, *Selected Poems* (London, 1928), P. X.
- 21) *Practical Criticism* (New York, 1949), p. 233.
- 22) *Education and the University* (London, 1943), p. 113.
- 23) Cf. *The True Voice of Feeling. Studies in English Romantic Poetry* (London, 1953).
- 24) *Collected Essays in Literary Criticism* (London 1948), p. 60.
- 25) Ibid., P. 71.
- 26) *Counter - Statement*, (2nd ed. Los Altos, Calif., 1953), p. 124.
- 27) *The Philosophy of Literary Form* (Baton Rouge 1941), p. 1.
- 28) *The Lion and the Honey Comb* (New York 1955), P. 268.
- 29) Ibid., P. 273.
- 30) see *the world's Body* (New York, 1938), especially the chapter, «Poetry: A Note in ontology»; and *the New Criticism* (Norfolk, Conn., 1941). The chapter, «Wanted: An ontological Critic.»
- 31) *In Defence of Reason* (Denver, 1947), P. 11.
- 32) Ibid., 64 n.
- 33) *The well wrought Urn* (New York, 1947), p. 191
- 34) *Feeling and Form* (New York, 1953), P. 40.
- 35) Hamburg, 1949, P. 13.
- 36) See *Die Gestaltfrage in der Literaturwissenschaft Und Goethes Morphologie* (Halle, 1941) and «Morphologische Poetik» in *Helicon*, 5 (1943); and oppel, *Morphologie der Literatur wissenschaft* (Mainz, 1947).
- 37) The Hague, 1955.
- 38) Loc. cit., P. 160.
- 39) Loc. cit., P. 159.
- 40) *Novyeshaya Russkaya Poeziya* (Prague, 1921) PP. 16-17.
- 41) Halle, 1931, P. 24. «Die Wesensmässige Struktur des Literarischen Werkes
Liegt m. E. darin, dass es ein aus mehreren heterogenen Schichten
aufgebautes Gebilde ist.»