

ویرانه

گئورگ زیمبل

معماری تنها هنری است که در آن نبرد بزرگ میان اراده روح و جبر طبیعت به صلیحی واقعی می‌انجامد. یعنی در آن روح با اشتیاق فرارونده و طبیعت با نیروی جاذبه‌اش به تعادل می‌رسند. در شعر، موسیقی و نقاشی قوانینی که بر مصالح فرمان می‌رانند باید خموشانه تسلیم برداشت هنری شوند، برداشتی که در اثره‌هنری کامل بتماسی و بنهانی آنها را جذب می‌کند. حتی در مجسمه‌سازی نیز اثر هنری، تکمه ملموس مرمر نیست. آنچه سنگ ویرنز از خود در اثر هنری مایه می‌گذارند حاصلش چیزی نیست مگر ابزاری برای تجلی روح. اگرچه معماری نیز وزن و قدرت استوار ماده را مطابق نقشه‌ای به کار می‌گیرد که فقط در سایه روح انسانی فهیمد. نی است، ماده درون نقشه پاسرشت خود کار می‌کند و به اصطلاح با نیروی خود نقشه را پیش می‌برد. این پیروزی اثیری‌ترین پیروزی روح بر طبیعت است. درست مثل زمانی که ما می‌دانیم چگونه شخصی را راهنمایی کنیم که او با اراده خود عمل اراده سا را تحقیق بخشد، اراده او منکوب نمی‌شود اما کنه میل درونی او به خدمت اجرای نقشه مادر می‌آید.

به هر تقدیر تعادل بی‌مثال میان ماده مکانیکی و بی‌جان که منفعتانه در برابر فشار مقاومتی کند و معنویت آگاه که فرا می‌رود - زمانی درهم می‌شکند که ساختمانی فرو ریزد، فیرا که معناش چیزی نیست مگر آغاز سروری نیروهای صرفاً طبیعی بر کارآدمی: تعادل میان

طبیعت وروح که ساختمان میین آن بود به نفع طبیعت تغییر می کند. عدم تعادل به تراژدی کیهانی مبدل می شود، تراژدی که ما احساس می کنیم هر ویرانه ای را به شیعی ای مبدل می کند که آمیخته با نوستالژی ماست. زیرا که اکنون زوال، نمود انتقام طبیعت است از تعjaوز روح به آن و تبدیلش به شکلی مطابق هیئت خود. تماسی تاریخ آدمی خیزش تدریجی روح برای سروی بر طبیعتی است که آن را برون اما تا حدی نیز درون خود می یابد. اگر روح در سایر هنرها، اشکال و رخدادهای طبیعت را به فرمان خود در می آورد، در معماری چنان به اجسام و نیروهای درونی طبیعت شکل می دهد که آنها انگار با میل خود بدان تن در می دهند و برداشت هنری هواید می شود. اما جبر ماده تا زمانی تسلیم آزادی روح می شود و نیروی حیاتی اش تا هنگامی به صورت ناب در نیروهای منفعل و نقش پذیر صرف طبیعت تجلی می کند که ساختمان سالم باقی بماند. لحظه ای که زوال ساختمان وحدت شکل را تخریب می کند طبیعت و روح باز از هم جدا می شوند و خصوصیت جهانشمول پنیادی خود را آشکار می سازند. انگار که شکل بندی هنری صرفاً تخلفی بود که روح مرتکب شد و سنگ بدون میل بدان تن در داد، انگار که سنگ بتدریج این یوغ را از گردن باز کرد و بار دیگر یه نظم مستقل و با قاعده نیروهای خود بازگشت.

اما همین امر ویرانه را پدیده ای با معناتر و بارزتر از تکه های باقیمانده از سایر آثار هنری می سازد. تابلویی نقاشی که قطعه هایی از آن رنگ باخته و تندیسی که بازو انش شکسته و شعری کهن که کلمات یا ابیاتی چند از آن افتاده است، همگی، فقط تا حد آنچه از شکل بندی هنری آنها باقی مانده است و یا آنچه تخیل می تواند از بقایای آنها تأویل و تفسیر کنند، مؤثرند. نمود بلا واسطه آنها وحدت هنری ندارد و چیزی نیست مگر عرضه کننده اثری هنری که به سبب تکه های مفقود شده اش، ناقص است. به هر رو ویرانه ساختمان بدین معناست که آنجا که اثر هنری در حال مرگ است، نیروها و اشکال دیگری که به طبیعت متعلقند رشد کرده اند، از هر آنچه از هنر هنوز در ویرانه زنده است واز هر آنچه طبیعت در آن مایه گذاشته است، کلی جدید و وحدتی شاخص ظهور می کند. به اطمینان می توان گفت اگر بپذیریم که مقاصد روح در کاخ و کلیسا، قلعه و تالار، آب رو و بنای یاد بود حلول می کند، شکلی که آنها هنگام زوال به خود می گیرند، حادثه ای بی معناست. اما معنایی جدید این حادثه را تسخیر می کند و آن و شکل معنوی آن را در وحدتی گرد می آورد که دیگر بنیادش در اراده وقصد آدمی نیست بلکه در ژرفایی است که ریشه مشترک اراده آدمی و عمل نیروهای طبیعت ناگاه در آن نهفته است. به همین سبب بسیاری از خرابه های رمی، فاقد جذابیت ویژه ویرانه اند اگرچه از جوانب دیگر جالب اند، یعنی تا آنجا که میزان دخالت آدمی در تخریب آنها را در می یابیم. این امر با تقابل میان کار آدمی و تأثیر طبیعت که اهمیت و معنای ویرانه به طور کلی مبتنی بر آن است، تضاد دارد.

چنین تضادی نه فقط از عمل مثبت آدمی بلکه از انفعال وی نیز پدید می آید، یعنی

هنگامی که (وبدین سبب که) آدمی را همچون عنصری از طبیعت صرف در می‌یابیم. این امر مشخصه بسیاری از ویرانه‌های شهری است، مثل آنها که هنوز مسکونی هستند و اغلب در ایتالیا در کنار جاده‌های اصلی دیده می‌شوند. در این موارد آنچه ما را به خود جلب می‌کند یقیناً تخریب کارهای آدمیان به دست آدمیان نیست، براستی طبیعت خراب‌کننده آنهاست، آنچه ما را شگفت زده می‌کند این است که آدمیان گذاشته‌اند، ساختمانها زوال یابند. از دیدگاه مفهوم انسان، چنان بی‌اعتنایی افعالی مثبت است. بدین‌سان آدمی خود را همدست طبیعت و یکی از گرایشهای ذاتی آن می‌سازد، گرایشی که کاملاً مخالف علایق درونی خود است. برای ما ویرانه مسکونی تعادل حسی-فراهرسی گرایشهای متناقض هستی را که در ویرانه رها شده می‌بینیم، از دست می‌دهد. براستی همین تعادل است که به ویرانه خصوصیتی دشخوار، خاطرپریش و اغلب تحمل ناپذیر می‌دهد. چنین مکانهایی که از زندگی دور می‌شوند هنوز ما را یاد زندگی می‌اندازند.

بدیگر سخن، جذابیت ویرانه در این است که برای ما کار آدمی کاملاً همچون محصول طبیعت ظاهر می‌شود. همان نیروهایی که با تغییرات آب و هوا، فرسایش، ایجاد گسلها و رشد گیاهان به کوچک شکل می‌بخشند را ینجا بردیوارهای کهنه تأثیر می‌گذارند. حتی وجا هت اشکال کوههای آلپ که دست آخر در اغلب موارد آشفته، اتفاقی و از نظر هنری بی‌روح‌اند، برکشاکش محسوس دو نیروی کیهانی استوارند؛ انفعارهای آتش‌خشانی یا لایه بندی تدریجی کوه را بالا می‌برند و باران ویرف، تغییرات آب و هوا، فرسایش خاک و تجزیه‌های شیمیایی و تأثیر رشد تدریجی و رخدنگی گیاهان که لبه‌های بالایی را می‌برند و تهی می‌سازند، بخشهایی از کوه را که بالا رفته بود فرود می‌آورند و پستیها و بندیها را شکل می‌دهند. در این شکل حیات و جنبندگی گرایشهای متناقض را می‌بینیم و یه غریزه این تناظرها را درون خود احساس می‌کنیم و فرای همه چیزهای صرفاً صوری و زیباشتاسی، به معنی ترکیبی که در وحدت موقرش آن دو نیرو ممزوج شده‌اند، بی می‌بریم.

در ویرانه گرایشهای مخالف در بخشها بی‌وجود پراکنده‌اند که بسیار از هم جدا شده‌اند. آنچه ساختمان را بالا برده است اراده آدمی است، آنچه بدان نمای فعلی را داده است قدرت کور، فروکشانده و لرزانده طبیعت است. اما تا آنجا که هنوز بتوان از خرایه صحبت کرد و نه از مشتی سنگ، این قدرت نمی‌تواند کار آدمی را به بی‌شكلی ماده صرف مبدل کند. از دیدگاه طبیعت شکل جدیدی ظاهر می‌شود که کاملاً با معنا، فهمیدنی و بارز است. طبیعت اثر هنری را به ماده‌ای جهت تجلی خود تغییر داده است همان‌گونه که قبل خود به عنوان ماده‌ای به هنر خدمت کرده بود.

سلسله مراتب طبیعت وروح مطابق نظم کیهانی خود، طبیعت را زیربنا و یا به اصطلاح

ماده خام و یا محصول نیمه تمام نشان می‌دهد و روح را عنصر بارز شکل دهنده و سازنده. ویرانه این نظم را بازگون می‌سازد، آنچه روحش برافراشته است دستمایه نیروهایی می‌شود که فراز و فرود کوه و ساحل رودخانه را شکل می‌دهند. اگر بدین سان معنایی زیباشناسی ظهور کند به شیوه زنگاری که برآهن و چوب، عاج و مرمر می‌نشینند شکلی مابعد الطبیعی به خود می‌گیرد. در تشکیل زنگار نیز جریانی طبیعی پرسطح محصول آدمی جاری می‌شود و غشاپی ایجاد می‌کند که بتمامی محصول اول را فرو می‌پوشاند. اینکه محصول بداخلالت عناصر شیمیایی و فیزیکی زیباتر می‌شود، اینکه آنچه محصول اراده بوده است بدون قصدی و نیرویی به چیزی کاملاً تو مبدل می‌شود که اغلب زیباتر و خودبستنده است، همان‌هماهنگی رمز و راز آمیخته‌جذایت رویایی زنگار است و نمی‌تواند بتمامی با تحلیل ادراک ما، توضیح داده شود.

جذایت ویرانه نیز ناشی از همین امر است. اما ویرانه در همین سطح جذایت دیگری نیز دارد: تخریب شکل معنوی برای نیروهای طبیعی یعنی بازگونی نظم معمول، همچون بازگشتی به آغوش «مادر خوب» احساس می‌شود، واژگانی که گوته برای توصیف طبیعت به کاربرد. در این جاگفتۀ مشهور، که هر آنچه انسانی است «از زمین برآمده است و به زمین نیز باز خواهد گشت» از تهیلیسم اندوه‌گینیش فراتر می‌رود. میان نه‌هنجوز و نه‌دیگر، آری گفتن به روحی نهفته است که راهش براستی دیگر به اوچ نمی‌رود بلکه لبالب از غنای اوچ به خانه باز می‌گردد. توگویی این لحظه همزاد آن لحظه سرشاریست که برایش آن غناهایی که ویرانه در قفا داشت هنوز در پیش روگسترده است.

اینکه نیروی طبیعت بتواند با تسخیر محصول اراده انسانی تأثیری زیباشناسی داشته باشد بدین معناست که محصول هر اندازه هم شکل یافته روح باشد، طبیعت مدعایی برق بر آن دارد، مدعایی که هرگز بتمامی آن را پس نگرفته است. سواد اولیه و شکل فعلی اثر هنری همواره جزی از طبیعت بوده است و اگر اکنون طبیعت بار دیگر کاملاً برآن سلطه می‌یابد در واقع دارد حقی را طلب می‌کند که تا بحال پنهان مانده، اما طبیعت هرگز انکارش نکرده بود. به همین سبب ویرانه اغلب به نظر ما ترازیک اما نه چندان اندوه‌گین می‌آید، زیرا که نابودی‌شی چیزی بی معناییست که از خارج تحمیل شده باشد بلکه تحقیق‌گرایشی است که در کنه هستی ویران شده‌اش لانه کرده بود. همچنین به این دلیل، آن حس زیباشناسی رضایتبخشی که اغلب با ترازدی-یا عدالتی که در نابودی نهفته است ملازم است، هنگامی که شخصی را «ویران» می‌نامیم، غایب است. زیرا حتی هنگامی که منظورمان از گفتۀ فوق این باشد که لایه‌های روانی ویژه‌ای که اغلب در مفهومی محدود آنها را طبیعی می‌خوانیم- یعنی سوائق یا محرمات مربوط به تن که عنصری منفعل حادثی و میر است- بر عناصر ویژه انسانی و ارزشمند عقلی، غالب می‌شود، هنوز احساس نمی‌کنیم که این گرایشهای حق پنهانی را به ثبوت

رسانده‌اند، بلکه می‌پنداrim چنان حقی اصلاً وابداً وجود نداشته است. ما به رغم درستی یا نادرستی اش معتقد‌یم که چنان تباهی‌ای که خصم روح‌اند، جزء ذاتی سرشت انسانی در مفهوم علیقش نیستند؛ آنها برهمه ابعاد بروئی که با انسان زاده می‌شوند دسترسی دارند نه به خود انسان. صرف‌نظر از پیچیدگی‌ها و تأملات در مواردی دیگر، انسان ویران اغلب اندوهگین است تا تراژیک، و فاقد آن سکون مابعدالطبیعی است که اغلب به سبب وجود پیشینی نیروهای مخرب طبیعی در ذات اثر مادی، ملازم زوال آن اثر است.

هنگامی که از «به‌خانه بازگشتن» سخن می‌گوییم منظورمان مشخص کردن صلح و سکونی است که هاله‌اش ویرانه را احاطه کرده است. ماباید چیزی دیگر را مشخص کنیم؛ آگاهی ما از اینکه این دو نیروی جهانی - اشتیاق به فرا رفتن و تمایل به فروکشیده شدن - با هم موقرانه همکاری می‌کنند. این نکته را هنگامی درمی‌یابیم که در حاصل کار آنها تصویری از وجود محض طبیعی را رویت می‌کنیم. ویرانه که بیانگر چنین صلحی برای ماست، خود را بدون شکست و گستاخی با منظره پیرامون وفق می‌دهد و همچون درختی و سنگی با آن هماهنگ می‌شود. در حالی که قصر، ویلا، یا خانه روستایی حتی زمانی که کاملاً با روح محیط خود بگانه‌اند همیشه از نظم دیگری از اشیا نشأت می‌گیرند و گویی بعد از فکرتی با نظم طبیعی در می‌آمیزند. رنگ ساختمانهای بسیار کهنه تشسته در زمینی فراخ و بیویژه ویرانه‌ها اغلب شباهتی با رنگ زمین‌گرد‌آگردشان دارد. سبب این پدیده باید کمایش شبیه چیزی باشد که اشیا کهنه را وجاht می‌بخشد؛ آنها رنگشان هر قدر هم زمان نو بودن با یکدیگر تفاوت داشته باشد، سرنوشت مشترک طولانی-خشکی و رطوبت، گرما و سرما، فرمایش بروئی وزوال درونی - که قرنها بایکدیگر تاب آورده‌اند، نوعی وحدت‌الوان، نوعی فروکاهیدن به مشخصه مشترک رنگی در آنها ایجاد می‌کند که هیچ چیز نوبی نمی‌تواند از تقلیدش برآید. به شیوه‌ای مشابه، نفوذ باران و آفتاب، رخنه‌گیاهان، گرما و سرما می‌باشد ساختمانی را که به دست آنها رها شده است، همنگ زمینی سازند که به همان سرنوشت رها شده است. آنها تضادی را که زمانی شاخص بود به وحدت صلح آمیز مؤانست فرو می‌کاھند.

ویرانه باز از جهتی دیگر صلح و سکون را القا می‌کند. در یک سوی تضاد نوعی شکل خارجی محض یا سمبولیزم صلح قرار دارد؛ منظره کوه که با فرا رفتن و فرو ریختن تعریف می‌شود، اما از نظر قطب دیگر هستی، صلح بتمامی در جان انسانی زنده است - یعنی آوردگاه میاف طبیعت که خود جان است و روح که خود جان است. نیروهایی که می‌توان آنها را فقط با تمثیل فضایی اشتیاق به فرا رفتن ترسیم کرد مدام در جان ما در کارند و با نیروهای دیگر که ملال آور، شرور و «صرف‌آ طبیعی» هستند و تین در ما در کارند، پیاپی قطع، تهی و مغلوب می‌شوند. شیوه و وسعت و چگونگی آمیزش این دو در هر لحظه شکل جان ما را سامان می‌دهد. اما جان

مانه با سلطه قاطع یکی بردیگری به حالتی مشخص و ثابت می‌رسد و نه با مصالحه و سازش آنها. زیرا نه فقط ضربان مضطرب جان تحمل چنان حالتی را ندارد بلکه مهمتر، پس پشت‌هر واقعه خاصی، هر تپش خاصی که از این یا آن سو می‌آید چیزی نهفته است که به زندگی ادامه می‌دهد و همواره ادعاهایی وجود دارد که تصمیمی که هم اکنون گرفته شده است آنها را برآورده نمی‌سازد. این امر به خصوصیت میان این دو خصوصیتی پایان ناپذیر و بی‌شکل می‌بخشد که هر حصاری را درهم می‌شکند.

تضادی‌ها بی‌پایان هر دواصل، برجان‌جریان اخلاقی کشدار و بی‌فرجامی تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند جان سازمانی هماهنگ یابد و به سکون رسد. شاید بنیان‌غایی صوری خصوصیت میان طبایع زیباشناسی و اخلاقی از همین جا آب می‌خورد. آنجا که ادراک مادرات از زیباشناسی است می‌خواهیم که نیروهای متضاد وجود بهر تقدیر به تعادل برسند و نبرد میان بالا و پایین به صلح و سکون بیانجامد. اما شکلی که فقط ادراک حسی را میسر می‌سازد با جریان اخلاقی-روانی رد می‌شود، جریانی با فراز و فرود آمدن‌های پیاپی، تغییرات مداوم سرزی و بازی نیروهای خستگی ناپذیر درون آن به خدمت یکدیگر.

اما برعکس صلح و سکون عمیقی که همچون هاله وجیه مقدسی ویرانه را احاطه کرده است حسی از آن منظومه را القا می‌کند، حسی از آن خصوصیت سبھمی که شکل تمامی هستی را معین می‌کند، زمانی در نیروهای محض طبیعی عمل می‌کند، زمانی فقط درون زندگی روانی وقوع می‌یابد و زمانی همچون مورد حاضر میان طبیعت و ماده حادث می‌شود. این خصوصیت-اگرچه در اینجا نیز در حال عدم تعادل است زیرا اجازه می‌دهد بارفتن یکی به زوال طرف دیگر رجحان یابد بهر تقدیر تصویری کاملاً بادوام باشکلی این به ما ارائه می‌دهد. ارزش زیبا‌شناسی ویرانه، عدم هماهنگی و صیرورت جاودانه روح را که به ضد خود می‌جنگد با خرسندی از شکل و محدودیت استوار اثر هنری پیوند می‌زند، به همین دلیل جذبه مابعد‌الطبیعی - زیبا‌شناسی ویرانه زمانی ناپدید می‌شود که آنقدر از آن باقی نمانده باشد که به ما رخصت دهد تا گرایش به فرارفتن را احساس کنیم. پایه‌های باقیمانده ستون فوروم رمانوم فقط زشتند، در صورتی که ستونی که ریخته است - مثلاً تا نیمه-می‌تواند بیشترین جذبه را داشته باشد.

می‌توان با اطمینان این صلح و آرایش را به انگیزه دیگری نسبت داد: خصوصیت ویرانه به عنوان گذشته. ویرانه جایگاه زندگی است که زندگی از آن رخت بریسته است، اما این امر صرفاً امری منفی نیست که فقط تفکر بدان افزوده باشد، هر چند برای چیزهای بیشماری که زمانی در رویدخانه زندگی شناور شدند و ناگهان در ساحلش به گل نشستند، امری منفی است، زیرا در سرشت این چیزهای است که بتوانند بار دیگر وارد جریان زندگی شوند. در مورد ویرانه واقعیت اینکه زندگی با غنا وافت و خیزهایش زمانی در اینجا لانه کرده بود، حضوری

را ایجاد می‌کند که بلاواسطه در کث شدنی است. ویرانه شکل حاضر زندگی گذشته را خلق می‌کند که مطابق گذشته آن به طور کلی است و نه بربط محتواها و با آثار باقیمانده آن. جذبه و وجاهت اشیا عتیقه نیز ناشی از همین امر است، که درباره آن فقط متنطقی کوتاه بین می‌تواند ادعای کند که تقلیدی کامل دقیق دارای ارزش زیباشناصی مشابه با آنهاست. مهم نیست که در مورد خاصی اشتباه کنیم: با قطعه‌ای که هم اکنون در دستان ماست ما روح تمامی عمر آن قطعه را از زمان تولدش در ید حکم خود داریم. گذشته با سرگذشتها و تغییرها یش در همین لحظه حاضرگرد آمده است که از نظر زیبا شناسی به در کث مادر می‌آید. اینجا نیز مثل مورد ویرانه که شکل حاضرگذشته را به شدت تعمیق می‌کند و تحقق می‌بخشد، چنان توانهای عمیق و گسترده‌ای از جان ما وارد میدان می‌شود که دیگری تمایزی قاطع میان در کث و تفکر باقی نمی‌ماند. اینجا کلیت روانی در کار است - و به همان شیوه که موضوع مورد توجه آن تضاد میان حال و گذشته را در شکلی واحد ترکیب می‌کند، کلیت روانی نیز تمامی طیف بینش فیزیکی و معنوی را در وحدت تلذذ زیباشناصی تسخیر می‌کند که دست آخر همیشه در وحدت عمیقتری از وحدت زیباشناصی صرف ریشه‌دارد.

بنابراین هدف وحادثه، طبیعت و روح، گذشته وحال در اینجا تنفس تضادهای خود را می‌زدایند یا فزو نتر تنفس را حفظ می‌کنند اما به وحدتی در تصویر برونی و تأثیر درونی می‌رسند. انگار که بخشی از هستی نیخت باشد فرو ریزد تا بعد بتواند مقاومت خود را در مقابله با تماسی امواج و قدرتها بی که از هرگوشة واقعیت به سویش روانند، کنار نهد. شاید دلیل مسحور شدن مادر برابر زوال و تباہی ناشی از همین است. سحر شدنی که از دایره آنچه صرفاً نقی می‌کند و بی اعتبار می‌سازد فراتر می‌رود. فرهنگ غنی و چند جانبی، تأثیر پذیری بی‌انتها و فهمی که پذیرای همه چیزست یعنی مشخصه دورانهای دکدنت میان گرد آمدن تماسی اشتیاقهای متناقض است. عدالتی تساوی بخش وحدت ناممنوع تمامی چیزها را که از هم می‌گریزند ویرهم می‌تازند با تباہی آن آدمیان و آثار آدمیان که اکنون تنها گردن می‌نهند اما دیگر یارای خلق کردن ندارند و نمی‌توانند اشکال خود را با نیروی خویش حفظ کنند، پیوند می‌زنند.

ترجمه: یوسف ابادزی

George Simmel / «Ruin» in «Essays on Sociology, Philosophy, Aesthetics»
Ed/Kurt H. Wolff. Harper and Row. New York. 1965. pp 259-266