

ادبیات

ادبیات و قانون بازده نزولی

Literature and the Law of Diminishing Returns.

نوشته آرتور کستلر

در زمان «اولین حلقه»^۱، اثر سولژنیتسین، چند نفری در خصوص پیشرفت علمی بحث میکنند. ناگهان یکی از آنها، «گلب ترزین»، آتشی شده میگوید:

«پیشرفت»، چگمی طرفدار پیشرفت است؟ این درست همان چیزی است که من در هنرمی‌بندم - این حقیقت که در هنر، «پیشرفت» مطرح نیست و نمی‌تواند باشد. مثلاً رامبراند در قرن

پرده‌های نقاشیش بیشتر متأثر از اروپائیان (مخصوصاً ارب و ماتیس) بود. بعلاوه او یکی از اولین کسانی بود که شیوه بدنه‌ای ساده شده تجرید رنگ را به مجسمه‌سازی تعمیم داد. وی اکنون یکی از غولهای مکتب نیویورک است.

مجسمه سازان مینیمال یعنی دونالد جاد Donald Judd و رابرت مورس و دیگران از هنر نسل پیش کمتر مایه و تأثیر گرفته‌اند و پیش از دیگر هنرمندان معاصر با رسوم مجسمه‌سازی پیشین قطع رابطه کرده‌اند.

در هر حال، آثار نقاشی و مجسمه‌سازی نیویورک در سالهای ۱۹۴۰ - ۱۹۷۰ که در موزه متروپولیتن به نمایش گذاشته شد، با تمام محدودیتها و کمبودهایش می‌تواند به عنوان کاملترین گزارش از هنر متأخر آمریکا تلقی شود.

نقل از «نیویورک تایمز مگازین»

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی

و توسعه هنر پاپ دارد. خانم فرانکن تالر با استفاده از مراجعی مثل پولاک «رائکو» و دیگران، سبکی برای خود یافت - رنگها در تابلوهای وی بجای آنکه با قلم مو و یا کاردک ترسیم شده باشند به خورد پرده داده شده‌اند، با این همه، روال کار او تا حدی پیوند خود را با اکسپرسیونیسم آزاد و شاعرانه حفظ کرده است.

تکنیک رنگ آمیزی خانم فرانکن تالر بر بعضی نقاشان مخصوصاً چند نقاش واشنگتنی، مثل مورس لوئیس Morris Louis و کنت نولند Kenth Noland تأثیر گذاشته است. در کار این نقاشها و همچنین نقاشهای دیگری مثل فرانک استلا Frank Stella و الزورث کلسی Ellsworth Kelly فاصله بین تصور روشنفکرانه یک تابلوی نقاشی و خلق عینی آن به هیچ وجه حائز اهمیت نیست. و می‌توان گفت این نوع آثار بیشتر ظاهر می‌شوند (همانطور که فیلم عکس «ظاهر» می‌شود) تا ترسیم، و اگر عملاً تکثیر فراوان این تابلوها میسر نباشد، اصولاً امکان آن موجود است.

در این نهضت، «کلی» چهره قابل توجهی است زیرا کارش با استقلال بیشتری توسعه و کمال یافته است. برخلاف سایرین وی آثارش را برای بار اول در سال ۱۹۵۰ در پاریس به نمایش گذاشت و

قدم زندگی میکرد و کسی نمی‌تواند با
از او فراتر گذارد، حال آنکه تکنولوژی
سوزن همدم اکنون بسیار خام و ابتدائی
جلوه میکند . . .

گوینده، سپس در زمینه
پیشرفتهای عظیم مهندسی از دهه
هفتم قرن نوزدهم به بعد صحبت
میکند و می‌پرسد: «ولی آیا در مورد
اثری مانند «آنا کارنینا» که در
همان زمان نوشته شد، پیشرفتی
حاصل شده است؟»

نظر مخالف این نظر را سارتر
در رساله «ادبیات چیست؟» ابراز
میدارد. او در آنجا کتاب را با
موزماتایسه میکند که تا تازه است،
انسان میتواند از آن لذت برد.

بنابراین عقیده، «آنا کارنینا»
باید مدت‌ها پیش‌گندیده باشد.
همین نظر را سخنگوی رمان تو
و دیگر دسته‌های پیشرو، از جمله
بعضی از دانشجویان، به شیوه‌ای
گستاخانه‌تر ابراز کرده‌اند. این
عقیده در جمله سر مشق ماندنی
توسط آنتونین آرتو^۳ خلاصه شده
است: «شاهکارهای گذشته برای
گذشته است، برای ما نیست.»

قهرمان سولژنیتسین این طرز
فکر متعارف را دارد که پیشرفت علم
به مرور و با افزایش آگاهی‌ها و
عوامل کمک‌کننده است یعنی به شیوه
خشت بر سر خشت، همان‌گونه که
برجی ساخته میشود، حال آنکه
هنر زمان نمی‌شناسد. هنر، رقص
گوی‌هایی رنگین است بر سر فواره‌ها،

که بر روی تمهائی معدود و ابدی
نقشهای گوناگون پدید می‌آورد.
اگر این نظر را بپذیریم، دیگر
جستجوی هر معیار عینی «پیشرفت»
برای شعر، نقاشی، یا تئاتر کاری
بیهوده است، پس هنر تکامل
نمی‌یابد، بلکه کار آن فقط ساختن
و بازساختن همان تجربه نوعی کهن
به زبان زمانه است و هر چند زبان
زمانه دستخوش تغییر است - این
سخن شامل زبان تصویری نقاش هم
میشود - محتوای یک اثر بزرگ
هنری، ارزش خود را حفظ کرده
و آماج تیر زمان نمی‌شود.

نظر مخالف که کارهای گذشته
برای گذشته خوب است - تلویحاً
گویای این اعتقاد است که هنر
پیشرفت میکند و تکامل می‌یابد.
ما نمی‌توانیم تولستوی یا رامبراند
یا نقاشی اتروسکها^۴ را بسادگی و به
این دلیل که آنان زبانی متفاوت با
زبان ما دارند، رد کنیم. رد کردن
اینان، این فکر را پیش می‌آورد
که ما موفق به کشف صورت‌های بیانی
تازه‌ای شده‌ایم که از صورت‌های بیانی
گذشته شایسته‌تر و ارزنده‌ترند.

بعضی از سخن‌گویان پیشگام
(آوانگارد) زمان ما، و پیش‌تاز
روزگاران گذشته به بانگ بلند اعلام
کرده‌اند که آنان مشعل‌داران پیشرفت
هنر هستند (امپرسیونیست‌ها،
اکسپرسیونیست‌ها، آبستراکسیون
نیست‌ها) و به زحمت نویسنده‌ای را
در گذشته و حال می‌باید که معتقد

نبوده یا نباشد که سبک و شیوه
نوشتن او چه از نظر فکر و چه از
نظر احساس، بیشتر از سبک و شیوه
گذشتگان به واقعیت نزدیک است.
بباید اذعان کنیم: احترام ما به
هوسر و گوته آغشته به نوعی
بزرگ‌منشی است که بی‌شبهات به
رفتار ما در برابر بچه‌های خارق‌العاده
نیست. آنها چقدر نسبت به زمانه
خود، باهوش و چقدر نوظلم
بودند!

این عقیده را که صورتهای
هنری زمان ما بالاتر، یا حداقل
از بعضی جهات برتر از صورتهای
هنری گذشته است میتوان به افراط‌های
مضحک کشاند. مثلاً، «چندی پیش
روزنامه «گاردین» مقاله‌ای داشت
تحت عنوان «دانشگاههای آینده»
که طرز فکر دانشجویان انتالابی
را اینطور خلاصه می‌کرد:

علم وجودی دانشگاه، مطالعه
آینده است. . . چه کسی به قصائد
هوراس، مارول و «پیتر» نیاز
دارد؟ نمونه کاملاً مؤثر ضربی
یا شعر گیتاری ارزش ادعائی آنها
را سخت نسبی ساخته است.

صرف نظر از این افراط‌کاریها،
آدم ناگزیر بین این دو اردو گیر
می‌کند: بین گلب نرژین، که معتقد

۳ - Antonin Artaud (۱۸۹۶-۱۹۴۸)
نویسنده، کمدین و تئاترشناس
فرانسوی.

۴ - Etruscan منسوب به ناحیه‌ای
در ایتالیا باستان به نام Etruria

است هنر از حرکت سخیف پیشرفت برکنار است، و آن دیگران که هنر را نوعی بازی المپیک می‌دانند، که از صدقه سر تکنیک‌های پیشرفته، قهرمانان هر چهار سال یک‌بار رکوردهای تازه‌ای بر جامی گذارند. (همینگوی را به یاد آرید که لاف قهرمانی می‌زد) طلق معمول، در چنین مناقضاتی به نظر می‌رسد که هر دو طرف گناهاشان اینست که خشک و تر را با هم می‌سوزانند.

بگذارید برای لحظه‌ای ادبیات را به کناری گذاشته و به هنرهای تصویری بپردازیم. این همان شگرد قدیمی است که کینتیلان^۵ در قرن اول به کار زده است. وی برای بیان چگونگی پیشرفت فن نطق و خطابه در زبان لاتین، از خشونت پیشین تا سبک آراسته «جدید»، آن‌را با پیشرفت پیکره سازی یونان از درشتی روزگار باستان تا ظرافت و لطف قرن چهارم پیش از میلاد، مقایسه می‌کرد. من هم می‌خواهم همان فن را بکار بزنم و از مورخ هنر مورد علاقه‌ام، ای. اچ. گامبریج^۶، برای پشتیبانی از این نظر که در هنر هم مثل علم، می‌تواند پیشرفت به صورت خشت بر سر خشت وجود داشته باشد، نقل قول کنم:

در ازمنه باستان مباحث نقاشی و پیکره سازی ناگزیر گرد تقلید محض از طبیعت می‌گشت. در واقع می‌توان گفت که پیشرفت

هنر به سوی چنین هدفی - که تقلید از طبیعت باشد - نزد مردم باستان همان چیزی است که انسان مدرن آن را پیشرفت تکنیک می‌شمارد: از این‌رو بلینی^۷ تاریخ پیکره سازی و نقاشی را چون تاریخ اختراعات بازگو کرد. و به هنرمندی کارخامی را در زمینه باز نمودن طبیعت نسبت داد: بولیگنوتوس^۸ نقاش، اولین کسی بود که مردم را با

دهان باز و دندان نشان داد. بیتاگوراس^۹ پیکره ساز در نمودن رنگها و اعصاب نخستین کسی بود. نیکلاس^{۱۰} نقاش به سایه روشن توجه داشت. تاریخ این سالها (از ۵۵۰ تا ۳۵۰ پیش از میلاد) چنانکه در نوشته‌های بلینی یا کینتیلان منعکس است، چون یک حماسه پیروزی یا تاریخی از اختراعات، به یادگار گذاشته

شد. در ریاضی، و اساری^{۱۱} بود که این شیوه را در مورد تاریخ هنر ایتالیایی قرن سیزده تا قرن شانزده به کار برد. و اساری هیچگاه از قدر دانی از آن دسته از هنرمندان گذشته که به نظر او کمک مؤثری به پیشبرد مهارت در باز نمایاندن (طبیعت) کرده‌اند فرو نمی‌ماند. او می‌گوید: «هنر از منقشانی بست به قلّه کمال رسید». زیرا نوابغ مادرزاد چون جوتو^{۱۲} راه را هموار کردند و دیگران توانستند

دنباله کوششهای آنان را بگیرند. در اینجا ظاهراً رد تاریخی نظریه «نرژین» دائر بر بی‌زمانی هنر، نهفته است. نبوتون گفت: «اگر من توانستم فراتر از دیگران بینم بدان سبب بود که بر شاهانه‌های غولان ایستاده بودم». لئوناردو هم می‌توانست همین حرف را بزند و واقعاً هم زده است: «آن کس که بر استادش پیشی نگیرد، شاگردی بینواست». «دورز» و دیگران عقایدی مشابه این بیان داشته‌اند. اما اگر این عقاید را عیناً قبول کنیم باز ره به ترکستان می‌بریم. مقصود مسلم همه آنان این است که طی دوران پیشرفت جهش آمیز، که در حدود سال ۱۳۰۰ با جوتو آغاز شد، نسلهای متوالی نشان

- ۵ - Quintilian دانشمند رومی (۳۵ - ۹۵)
- ۶ - «هنر و خیال» نوشته E.H. Gombrich (۱۹۶۲) صفحات ۱۲۰ و ۹
- ۷ - Pliny دانشمند رومی (۲۳ - ۷۹)
- ۸ - Polygnotus نقاش معروف یونانی (۴۷۰ - ۴۴۰ پیش از میلاد)
- ۹ - Pythagoras پیکرتراش معروف قرن پنجم پیش از میلاد یونان
- ۱۰ - Nikias نقاش یونانی نیمه قرن چهارم پیش از میلاد
- ۱۱ - Vasari نقاش و آرشیتکت ایتالیایی (۱۵۱۱ - ۱۵۷۴) شهرت او بیشتر به جهت تاریخ هنر ذقیمت‌اوست.
- ۱۲ - Giotto نقاش ایتالیایی (۱۲۶۷ - ۱۳۳۷)

هریک به شگردها و فنون تازه دست می‌یافتند: کوچک‌کردن اندازه‌ها، پرسپکتیو، بازی با نور، رنگ و ضبط حرکت و حالت صورت. و این ابداعات را شاگرد می‌توانست از استادش فراگیرد و به عنوان مسیر اصلی غریبت تازه خویش به‌کار برد.

اما دونکنه بیدرنگ به خاطر خطور می‌کند: نخست آنکه این رشد تصاعدی، همان‌رشد مهارت‌های تکنیکی است، و چنانچه معیار قضاوت ما برای کارهای هنری تنها تکامل تکنیک باشد، می‌تواند «پیشرفت» خوانده شود. اما اگر معیارمان چیز دیگر باشد ممکن است پیکره‌های یونان باستان را بر تندیس‌های عصر طلایی ترجیح دهیم، یا هنر «پریمیتیو ایتالیا» را بر اوج رنسانس. ایراد دوم بر خوشبینی لئوناردو این است که نظر او تنها در دوره‌هایی بخصوص مصداق دارد، نه در همه دور آنها. در تمام تاریخ هنر غرب، دو دوران ممتاز هست که ما در آنها به پیشرفت سریع، مداوم و تصاعدی در باز-نمایاندن طبیعت بر می‌خوریم، پیشرفتی که به اندازه پیشرفت در زمینه مهندسی، محسوس است.

اولین دوره تقریباً از اواسط قرن ششم تا اواسط قرن چهارم پیش از میلاد است، و دومی از اوایل قرن چهارده تا اواسط قرن شانزده میلادی. هر یک از این

دورانها شش تا هشت نسل را دربر می‌گرفت، در طی آن هرغول بر شانه‌های اعتاب خویش می‌ایستاد، و می‌توانست میدان دیدی فراختر داشته باشد. البته احمدقانه خواهد بود اگر بگوئیم اینها تنها دورانهایی پیشرفت تصاعدی بوده و مثلاً، کشفیات بحری امپرسیونیست‌ها را نادیده بگیریم. اما، با این حال، این حقیقت نیز در میانست که بین این دورانهایی تکامل سریع، فواصل رکود و انحطاط طولانی‌تری وجود دارد. از آن گذشته، غولهای تنهایی هم هستند که گویی از لامکان آمده‌اند و نمی‌توان آنان را در هیچ هرمی از بن‌بازهایی که در سیرک تاریخ روی شانه هم ایستاداند، جا داد.

پس چه نتیجه‌ای بگیریم؟ به نظر من باید چنین نتیجه‌گیری کنیم که نرژین مسلماً بر خطاست که در هنر پیشرفت به مفهومی محدود وجود دارد، در جهاتی محدود و در دورانهایی محدود. اما دنباله‌های کوتاه و درخشان این شهاب‌ها، دیر پا زود محو می‌شود و پیرامون آنها را روشنایی نیم‌رنگ و آشفتنگی فرامی‌گیرد.

با این حال از این اندیشه نفسی به راحتی می‌کشیم که نمودار تاریخی تکامل علم هم تصویری از این منسجمتر ارائه نمی‌دهد. هنگامی که نرژین به تضاد بین پیشرفت نقاشی و توسعه تکنولوژی از روزگار

رامبراند اشاره می‌کند، به نوعی تقلب دست می‌زند، چون از قضا پیشرفت تراکمی علم هم دقیقاً در قرن رامبراند آغاز می‌شود - که قرن گالیله، کپلر و نیوتون هم هست - نه پیش از آن. تنها در طی سه قرن اخیر یا در همین حدود بوده که پیشرفت علم مداوم و تراکمی بوده است، اما آنان که از تاریخ علم بیخبرند - و این شامل اکثریت اهل علم می‌شود - در معرض این اشتباهند که تحصیل دانش همیشه یک بالارفتن بی‌دردر است و هر تب در طول باریک‌دای مستقیم به سوی قله نهایی بوده است.

در واقع، نه هنر به طریقی بی‌بسته تکامل یافته، نه علم. «وایتهد» یکبار خاطر نشان کرد که اروپای سال ۱۵۰۰ از ارشمیدس که در سال ۲۱۲ پیش از میلاد وفات یافت کمتر می‌دانست. چون به عقب بنگریم می‌بینیم که تنها یک قدم ارشمیدس را از گالیله، یا آریستارخوس ساموسی^{۱۳} را از کوبرنیکوس جدا می‌کرد، اما دوهزار سال طول کشید تا این قدم برداشته شد. در طی آن دوران طولانی، علم به خواب زمستانی فرورفته بود. پس از سه قرن کوتاه و باشکوه برای علم یونان، که تقریباً با دوران رشد هنر یونان

۱۳ - Aristarchus of Samos

دانشمند و منتقد یونانی (۲۲۰ - ۱۶۳ پیش از میلاد).

همزمان است، يك دوران خواب زمستانی فرامی‌رسد، و پس از آن بیدارشدنی دوباره و از سرخشم، که تاکنون تقریباً تنها ده نسل از عمرش می‌گذرد.^{۱۰} و حتی در طی دوره‌های روشنی که عینیت منطقی و تعقل آزادانه به ظاهر حاکم بوده است، تاریخ پروا کدهنده خشم و هیاهوی جدالهای علمی است که حتی کینه‌نوزانه‌تر از قال و مقال بین ادب‌باست، و این خود مایه تسلی است.

پس در هنر هم، مانند علم، پیشرفت نه مداوم است و نه مطلق، بلکه پیشرفت با معنایی محدود در طی دورانهایی محدود و در جهاتی محدود است، نه در طول منحنی پیوسته، بلکه روی خطی بریده

بریده، ناهموار و بیجا پیچ. و با این حال من معتقدم که می‌توان در تکامل علم و هنر، طرح یا آهنگی مشابه یافت، برای مثال به توالی مکتبهای عمده ادبی در اروپای غربی طی دو قرن گذشته بیندیشید: کلاسیسیسم، رمانتیسم و اشتورم اونند در انگ^{۱۱}

Sturm und drang و رمان ناتورالیستی، سوررئالیسم و دادا، رمان اجتماعی، رمان برشی از زندگی^{۱۲}، اگرستانسالیسم و رمان نو. البته جدا کردن هر جنبش ادبی یا مکتب فکری، به معنای صریح کلمه، غیرممکن است، همیشه تقابل و تداخل وجود داشته است، اما با این حال هر يك از این نهضتها سیمایی خاص داشته‌اند و دارای دوری از حیات بوده‌اند.

قاعده اینست که هر دور حیاتی با عصیانی پر خردت برای رد مکتب مسلط قبلی، و ره‌گشودن به سوی مرزهای تازه آغاز می‌شود. مرحله دوم دور، در فضایی سرشار از خوشبینی و شعف از روی جای پای غولان پیروز می‌گذرد. پیروان آنها قدم به سرزمینهای تازه گشوده می‌گذارند تا گنجینه تواناییهای خود را کشف کنند و از آن بهره گیرند. این مرحله نمونه عالی پیشرفت تراکمی است که پیش از این مورد بحث واقع شد، و این مرحله هنگام استحکام بخشیدن به دریافتهای تازه، و ریزه‌کاری

روی سبک و تکنیک و کمال بخشیدن آنست. مرحله سوم اشباع شدن است که سر خوردگی و نزول به دنبال دارد. چهارمین و آخرین مرحله هنگام هرج و مرج و تجربه‌های نومیدانه است، که مقدمات انقلاب بعدی را فراهم میکند، نقطه عزیمتی تازه به سوی مقصدی تازه آغاز می‌نماید، و بدین سان دور دوباره از سر گرفته می‌شود.

اجازه دهید در مرحله اول اندکی تأمل کنم. انقلاب فرانسه «باستیل» را ویران ساخت و سنگهای عظیم آن را برای فرش کردن میدان کنکورده به کار برد. به سخنی دیگر، انقلاب هم ویرانگر است و هم سازنده. مناهی و عرفهای قدیمی کنار گذاشته می‌شوند، جنبه‌هایی از تجربه انسانی که پیش از این از چشمها پوشیده مانده یا سرکوب شده ناگهان مدنظر قرار می‌گیرند، تأکیدها جایشان را عوض می‌کنند، مفروضات بر می‌خورند، و سلسله مراتب ارزشها و معیارهای مربوط و نامربوط بودن، نامی تازه می‌گیرند. این همان چیزی است که در نقاط عطف

۱۴ - (Sturm und drang)
(توفان و تنگنا) نام نایشانه‌ای از Klinger نمایشنامه نویس آلمانی که در اواخر قرن هیجده نام خود را به نهضت ادبی داد. شاید بتوان آن را رمانتیسم آلمانی دانست.

15 - The slice of life novel.

هریک از سبکهای روایت منشور اتفاق افتاد - از کلاسیسیم به رمانتیسیم ، ناتورالیسم ، و چون آن . این همان چیزی است که در سلسله تغییرهای شدید ادراک نقاش از اندام انسانی ، از نقاشیهای مصری گرفته تا پیکاسو ، رخ داد یا در نظر شاعر نسبت به رابطه بین دو جنس ، یا نظر نقاش نسبت به طبیعت . در سراسر رنسانس تا نقاشیهای متأخر ونیزی ، منظره ها کم و بیش به عنوان زمینه ای متعارف برای سیمای انسانی روی صحنه به کار می رفت . مورخین هنر ظاهراً توافق دارند که « طوفان » اثر جورجیونه^{۱۶} اولین نقاشی اروپایی است که در آن حق طبیعت به خوبی ادا شده است - رعد و برق دهشتناکی که زمینه نقاشی را تشکیل می دهد توجه ما را همان قدر به خود جلب می کند که منظره شبنمی در جلوی صحنه .

ادبیات در پنجه افکندن با طبیعت عریان از این هم کندتر بود . لیستاول^{۱۷} در کتاب خود « تاریخ زیبایی شناسی » نوشت :

با وجود حجم و ارزشی که ادبیات یونان دارد ، و با وجود درخشش هنری آن ، احساس طبیعت . . . در این ملت توسعه چندانی نیافته بود ، متنی که **موقیتهای درختانش** در زمینه پیکره سازی و تأثیر رقابت ناپذیر است . این احساس در هومر ،

جدا وجود ندارد ... و نمی توان گفت که این احساس به تأثیر یونان وارد شده ... در واقع ، قاره طبیعت می بایست تا شروع نهضت رومانتیک قرن نوزدهم در انتظار بماند تا سراسر و جز به جز بوییده شود : بایرون ، شلی ، ورد ورث ، گوته ، ابتدا اقیانوس ، رودها ، و سلسله جبالها را از آن خویش کردند . حتی دکتر جانسون هم کوهها را به عنوان « چیزهای بالنسبه بدقواره » رد کرد .

این بدان معنی نیست که نقاشان پیش از جورجیونه در برابر طبیعت کور بودند ، یا شاعران پیش از نهضت رمانتیک فاقد عکس العمل عاطفی بودند . اما تخیل و عکس العمل آنان با تخیل و عکس العمل ما متفاوت بود و روح زمان ، آن را قالب گیری کرده بود ، همانطور که مکاتب پی در پی فلسفی برای مفروضاتی یکسان تعابیری مختلف ارائه دادند . برای هومر ، طوفانی در دریا نشانه خشم پوزئیدون بود ، و پگاه را سرانگشتان گلگون او روز^{۱۸} نقاشی می کرد . به چشم ویرژیل ، طبیعت رام و شبنمی می آمد . تنها پس از یک سلسله تغییرات انقلابی و جا به جا کردن مفروضات و تأکیدها مردم یاد گرفتند سیمی را از دریچه چشم سزان ببینند یا دشتی پوشیده از برف را از دریچه چشم ورنل ، به کار

بردن صفت « انقلابی » هیچ اغراق آمیز نیست ، هر چند چون به گذشته بنگریم این انقلابها ساکت و آرام به نظر می رسند . مثلاً ورنل گستاخی بیجا نکرده وقتی پاره ای رنگ نامعلوم برف را به ماسه درختانی که « ملالایی پایان دشت » را پوشیده است تشبیه می کند و آسمان را به طاس مسی سید شده ای که ماه در آن « زیسته و مرده » است . امروز بچه های فرانسوی مجبورند این جملات را در مدرسه از حفظ کنند ؛ اما هنگامی که منتشر شد ، نویسنده و منتقدی سرشناس ، با لحن یک سلیقه ادبی به ورنل حمله کرد :

ماه چگونه می تواند در آسانی زندگی کند و ببرد؟ و برف چگونه می تواند چون شن بدرخشد؟ چگونه فرانسویان می توانند به ناظمی که در فرورم ، چندان استادی ندارد و مضموش پست و پیش یا افتاده است ، چنین اهمیت بدهند؟

این سلیقه ادبی ، کنت لئو تولستوی بود و مأخذ نقل قول ، رساله او به نام « هنر چیست » که زمانی معروف بود .

۱۶ - Giorgione - نقاش ایتالیایی (۱۴۷۸ - ۱۵۱۰)

۱۷ - « تاریخ تحلیلی زیبایی شناسی جدید » نوشته W. F. H. Listowel صفحه ۲۱۷

۱۸ - Aurora الهه صبحگاه در اساطیر رومی .

اگر سعی کنیم که وجه مشترک این انقلابها را در دورانیهای مختلف و در قالبهای مختلف هنری شرح دهیم، به نظر من جنبه مشهودی که در همه آنها مشترک است جا به جا شدن اساسی مسائلی است که روی آن تأکید می کنند. هنرمند، مانند عالم، در کار اینست که تصور خویش را از واقعیت، به کمک وسیله بخصوصی برون افکند. خواه این واسطه رنگ باشد خواه مرمر، یا کلمات یا معادلات ریاضی. امام محمود کار او هیچگاه رونوشت دقیقی از واقعیت نیست، حتی اگر او به ساده دلی امید این کار را داشته باشد. در مرحله نخست او با ویژگیها و محدودیتهای وسیله ای که انتخاب کرده روبروست: بوم نقاش ساختمان شبکیه چشم انسان را ندارد، سنگ فاقد انعطاف سوج زنده است، و اژدها نمادهائی هستند که بو ندارند، لبخند نمی زند یا خون از آنها نمی ریزد. در مرحله دوم، ادراک هنرمند از دنیا و دید او ویژگیها و محدودیتهای دارد که قراردادهای ضمنی زمان برای او تحمیل کرده اند. این دو عامل با هم عمل میکنند: زبان پیوسته به اندیشه نیرو می رساند، همانطور که گل زیر انگشتان بیکره ساز به انگاره ای که سعی دارد تجسم بخشد نیرو می رساند. کشاکش بویا (دینامیک) بین اندیشه محکم و وسیله سرسخت، هنرمند را وامی دارد که در هر قدم

تصمیم بگیرد (هر چند لزومی ندارد که این تصمیم گیری خود آگاهانه باشد): باید آن جنبه هایی از واقعیت را که اهمیت بیشتری برای آن قائل است برگزیند و مؤکد سازد، و آنان را که نامربوط می پندارد نادیده بگیرد. برخی از وجوه تجربه به نمایانده شدن گردن نمی نهند، بعضی را تنها می توان به شیوه ای تحریف شده وساده شده باز نمود، و پاره ای را تنها به بهای فدا کردن وجوهی دیگر.

اصطلاح برگزیدن و مؤکد ساختن همیشه شامل سه عامل به هم پیوسته می شود: انتخاب کردن، مبالغه کردن و ساده کردن. این عوامل در هر اقلیم هنری مشغول کارند: در روایت وقایع، تاریخی یا افسانه ای، در نمایاندن تصویری منظره یا اندام انسانی، در چهره نگاری (برتره) و کاریکاتور. ولی تأکید انتخاب شده در آزمایشگاه دانشمند هم در کار است، هر وقت جغرافیا، هر نمودار آماری، هر مدل تئوریک از انسان یا جهان، کاریکاتور به دقت قسالب گیری شده ای از واقعیت است که بر مبنای تکنیک گزینش و روشنتر کردن جنبه های مربوط و ساده کردن یا چشم پوشی از دیگر جنبه ها مطابق با معیارهای «ربط» و «بی ربطی» در آن رشته خاص یا مکتب فکری پدیدریزی شده است. برای مثال، در روانشناسی، میان درون نگران

(Introspectionist) قرن نوزدهم، اصالت رفتارپان (Behaviourists) کنونی، طرفداران فروید، طرفداران یونگ و روانشناسان اگزیستانسی (Existential) معیارهای سخت متفاوتی از ربط و بی ربطی (Relevance) یافت می شود که بر حسب آن تضادهای شدیدی در انتخاب نقطه تأکید میان آنان پدید می آید که نتیجه آن تصویرهای سخت متفاوتی است از انسان، و همین ملاحظات شامل تاریخ پزشکی هم می شود. در فیزیک، که نمونه علم دقیق است، تحولات شدید از «آدمیوارگی» (آتروپومورفیزم) ارسطویی به مکانیزم نیوتونی، از طرز تلقی جبری تا طرز تلقی احتمالی، از تئوری نیروها به تئوری میدانها، به چشم می خورد. حتی با نظری سطحی به تاریخ علم، انسان متوجه می شود که معیارهای ربط در آن در معرض تغییراتی به همان شدت تغییرات سبک در هنر است، و مثالیست بین این دو قلمرو باعث می شود که دست کم با نشان دادن خطوطی مهم از یک الگوی قابل فهم تر، یعنی علم، تاریخ هنر کمتر از تاریخ علم گنج کننده به نظر آید.

بنابر این موج خیزهای انقلابی بیایی در محتوا و سبک محصولات آدمی را می توان تحولاتی تلقی کرد که در معیارهای ربط و تأکید

انتخاب شده ، روی می‌دهد. مرحله دوم درحالت تاریخی کشف موضوع تازه ، ریزه کاری در سبکها و فنون نواست ، که نیازی نیست در اینجا به آن بپردازیم . چون این مرحله سوم حلقه است که مورد توجه (و در دسر اصلی) هر پوینده راه ماست : مرحله اشباع و سر خوردگی بعدی نویسنده و خوانندگان او . من برای شما فریاد غضب آلوده توستوی راعلیه «ماه در حال مرگ در آسمان می» ورن بازگو کردم. امروزه فهم این موضوع که چرا توستوی بر سر این مسئله این چنین به هیجان آمده مشکل است . استعاره های جسارت آمیز دیروز جملات با سمه ای امروز است . مطالب ریک دیروز ، امروز پیش پا افتاده است ، بورژوازی دیگر در مقابل این نوع چیزها حساسیت نشان نمی‌دهد ، تن لخت دیگر ، چون ماه که رمز و رازش را از دست داده ، فقط به گودیاها و بلندیها بدل گشته است .

اینها نتایج اجتناب ناپذیر یک خصوصیت اساسی دستگاه عصبی است . خدمه کار کشته آمبولانسها دیگر از دیدن مصدومین له شده ابرو خم نمی‌کنند ، و حتی ساکنان آشوبتر در خود تا اندازه ای مصنوعیت عاطفی ایجاد کردند . پدیده ای وجود دارد که روانشناسان آن را خو کردن می‌نامند . انسان صدای تیک تیک ساعت را در اطاقش

نمی‌شنود ، اما وقتی ساعت ناگهان باز ایستد آن را می‌شنود ! فشار مندلی را به پشتش حس نمی‌کند ، اما وقتی حالت نشستن را تغییر می‌دهد آن را حس می‌کند. سلولهای شبکه فقط تضاد را منعکس می‌کنند نه همانندی را . خو کردن تنها اختصاص به انسان ندارد . دکتر هورن^{۱۹} اخیراً در کمبریج در قسمت میانی مغز خرگوش سلولهای منفردی یافته است که شدیداً و در برابر صوتی با فرکانس یک هزار سیکل در ثانیه عکس العمل نشان می‌دهند ، حال آنکه پس از چندین بار تکرار ، دیگر نسبت به این محرک واکنشی ندارند. با این حال خو کردن به صوت هزار سیکلی مانع نمی‌شود که با صوتی اندکی متفاوت ، مثلاً نهمند سیکل در ثانیه تحریک بپذیرند . دکتر هورن نمونه‌هایی از پدیده‌هایی مشابه در حیوانات گوناگونی از قبیل ملخها ، بعضی ماهیها ، و گربه‌ها ارائه می‌دهد.

اگر حتی یک حیوان ساده دریائی بتواند اینطور دچار رخوت و بی‌حسی شود ، چگونه نویسنده می‌تواند امیدوار باشد که با قانون بازده ترولی بچنگد ؟ بنظر می‌رسد که تکرار دوره‌های رکود ، بحران ، انقلاب و عزیمتهای تازه بیشتر حاصل این خو کردن تدریجی هنرمند و مخاطب او نسبت به تکنیک ، سبک یا موضوع تثبیت شده و نتیجه آن باشد ، که از دست رفتن رقتن جاذبه

عاطفی و قدرت فراخواننده است . متأسفانه این از دست رفتن اجتناب ناپذیر است ، چون وقتی سبک جدید تثبیت و عادی شد ، خواننده دیگر مجبور نیست به تخیل خویش برای دریافت اثر فشار بیاورد ، او از تلاش برای باز آفرینی اثر محروم شده و به مرتبه یک مصرف کننده تنزل یافته است . شکی باقی نمی‌ماند که قسمت عمده ای از ادبیات ما ، احتمالاً از یونان به بعد ، و مسلماً از اختراع چاپ تا کنون ، عبارت بوده است از کالاهای مصرفی ، که در دورانهای طولانی رکود مابین ادوار متکرر ، نوشته شده است . اما این توده عظیم بی‌ارزش ، پوسیده و از نظر محو گشته و تنها نمونه‌هایی با کیفیت استثنایی از آنها باقی مانده است تا موضوع تاریخ ادبیات باشد .

هر صورت جدید هنری ، هر چند در ابتدا انقلابی به نظر رسد ، پس از مدتی مانده و فرسوده می‌شود و تأثیرش را بردوستان آن هنر از دست می‌دهد . البته این فرسودگی و ماندگی تنها در خود صورت نهفته نیست ، که اگر بود قابل تحمل بود ، بلکه ذائقه مصرف کننده هم می‌فرساید . در سال ۱۹۳۳ ، در اوج قحطی بزرگ شوروی ، مغازه‌های مخصوص

متخصصین خارجی درخارکوف ، عملاً جز خاویار چیزی برای فروش نداشتند. ماههای متوالی من با روزی کمتر از نیم کیلو خاویار گذران می کردم ، نتیجه اش را خودتان می توانید تصور کنید.

تاریخ هنر را می توان کوش هنرمند علیه تأثیرات کشنده اشباع دانست. گناه او نیست اگر دست به این جنگ محتوم به شکست زده است. می توانست کلوچه پنیر یا خاویار تولید کند و همین سرنوشت را داشته باشد ، او در مقابل فرایند اصلی خوگردن - که بر مغز خرگوش همانطور عمل می کند که در سیستم عصبی خواننده - بی دفاع است. تأثیر آن بر هنرمند یک احساس سرخوردگی فراینده و نیز توجهی فراینده - خود آگاه یا ناخود آگاه - به این نکته است که فنون متعارف زمان او برای ارتباط و بیان احساس نارسا شده اند.

برای بهتر کردن ارتباط با مخاطب ، دو روش متضاد بارها و بارها بکار گرفته شده است : فریاد کشیدن و نجوا کردن. اولی می گوشت تا با جلب مستقیم عواطف از راه آثار بسیار احساساتی و یا دراماتیکی و انواع ظریفتر آن ، پیام خویش را بر شنونده مؤکد سازد ، می گوشت تا برای اشتباهی کور شده ، خوراک پُر ادویه تری فراهم آورد و با تظاهرات اغراق آمیز و ادا و اطوار بر عقم خویش پرده

کشد. در هنرهای تصویری انسان برخی از این عوارض را در دوره های متوالی انحطاط پیکر سازی مصری ، یونانی و رومی ، و همچنین در سبکهای پرنکلف اواخر باروک ، در هنر ویکتوریائی ، و مانند آن می تواند بیابد. گرایش عمومی در دورانهای انحطاط به سوی تأکید و توضیح بیش از حد است ، و نباید خاطر ما را بیش از این به خود مشغول دارد.

روش متضادی که در تکامل هنر با بازده تزولی می جنگد ، اهمیت بیشتری دارد. به جای استفاده از تأکید و توضیح زیاد ، به سوی ایجاز و ابهام گرایش دارد. معمول است که به نهضت سمبولیست فرانسه - مالارمه ، ورنلن ، رمبو - این اعتبار را بدهند که ابتکار نشانیدن اشاره تلویحی به جای توضیح صریح از آن سرجنبانان این نهضت است. مکتب امپرسیونیست فرانسه عین همین کار را در تماشای کرد. با این حال ، این حرکت از آشکارا به نیم نهفته را می توان در بیشتر دورانهای گوناگون و صورتهای هنری به عنوان پادزهر مؤثری برای مقابله با اشباع و انحطاط به حساب آورد. با وجود این نقل قطعه ای که در آن مالارمه برنامه نهضت سمبولیست را خلاصه می کند سودمند است :

به نظر من تنها باید به اشاره ها بسند کرد. تصورات رؤیائی است

که نغمه را می سازد : پاراسین ها (نهضت کلاسیک لوکت دولیل ، هر دیا ، و دیگران) که تصویر کاملی ازیشی می نمایانند ، به همین علت فاقد رمز و رازند ، آنان ذهن (خواننده) را از این شادی لذت بخش - که این اوست که اثر را می آفریند - محروم می کند. نام بردن شیئی یعنی به دور انداختن سه چهارم لذت شعر ، اشاره کردن به شیئی یعنی رؤیا آفریدن و لذت با حدس و قرینه کم کم به مطلب پی بردن. با این همه ، این شیوه ، به قدمت خود هنر است. با اساطیر آغاز می شود. **بیاگاو ادگینا** تمثیلی است که هر حکیم و صوفی هند به میل خودش تعبیر می کند ، سفر پیدایش از سبلهای باستانی گوهر نشان است ، مسیح با تمثیل سخن می گوید ، پیشگو با معما و اورفه با موسیقی. محمود غامض کردن پیام نیست ، برعکس مقصود آن است که آن را در خفا سازند تا گیرنده مجبور شود با کوشش خویش اشاره را دریابد و آن را دوباره بسازد. لغت **Implicit** (تلویحی) از واژه لاتین **Plicare** آمده است و به معنی «فروپنجیده» است ، چون طوماری فرو بسته. خواننده باید لوله پیام تلویحی را باز کند ، آن را آشکار سازد ، شکافها را پر نماید ، معماها را حل کند. اما زمان پیش می رود ، خواننده به فوت و فنهایی پی می برد ،

پنهان آشکار می‌شود و خواننده همانطور که مالارمه می‌گوید، «از این شادی لذت عشق، که این اوست که اثر را می‌آفریند» محروم می‌شود. پس نویسنده یا شاعر به سختی می‌کوشد تا ایجاز بیشتر و اشارات پیچیده‌تری پیدا کند، و در نتیجه طومار حتی سخت‌تر پیچیده می‌شود.

من یک بار این را «قانون درهم پیچی» نامیدم، به نظر می‌رسد که این مؤثرترین پاسخ به قانون بازده تریولی باشد که این چون نوعی «لایت موتیف»^{۲۰} در تمام طول تاریخ ادبیات جریان دارد. حماسه‌های هومر را در اصل، آواز خوانان دوره گرد، که با تغییر صدا و حرکات، نقش قهرمانان را بازی می‌کردند، منتشر ساختند، و این مستقیم‌ترین و مؤثرترین طریقه بازگوئی داستان است. بعدها، در حدود قرن هفتم پیش از میلاد، حماسه‌ها به شکل کنونی‌شان تثبیت شدند، تا در جشنها و مراسم قرائت شوند، هر چند تا این زمان در لوله‌های طومار پیچیده شده بودند. آواز خوان به نقش قهرمانان درمی‌آمد، قرائت‌کننده تقلید می‌کرد تا رمز کلام نوشته شده دریافت شود. یک جفت گیومه کافی است که نماینده صدای انسانی باشد، و مرکب چاپ معمولاً در برانگیختن عواطف مؤثرتر از یک روایت توأم با موسیقی و بازی است. بازیگران

در صحنه و پرده نهاده شده‌اند، ولی آنان هم تابع قانون درهم پیچی هستند. ملودرامهای ویکتوریائی نمونه مسخره نوع خود بنظر می‌رسند، و فیلمهایی که تا بیست سال پیش ما را به هیجان می‌آوردند، اکنون به طرز عجیبی کهنه و بیش‌با افتاده جلوه می‌کنند: بازی در آنها بی اندازه اغراق آمیز است، موضوع، بسیار بدیهی و واضح است و موسیقی متن که دیگر حرفش را هم نمی‌شود زد. البته همیشه موارد استثنائی هست.

بهترین دوست نویسنده قیچی اوست. همینگوی در نصیحت به نویسنده‌ای جوان نوشت: «هر چه مطالب لعنتی‌ات را بیشتر قیچی کنی، رمان لعنتی‌ات بهتر خواهد شد...» قانون درهم پیچی ایجاب میکند که هیچگاه به خواننده چیزی به رایگان داده نشود، باید با به کار گرفتن نیروی تخیلش بهای اثر را با اسعار عاطفی بپردازد. در غیر این صورت انسان با واکنش «خوب، که چه؟» روبرو می‌شود: «کارولین احساس کرد که دلش به سوی پیتز کشیده می‌شود.» خوب، که چه؟ بگذار کشیده شود!

لغت آلمانی برای «شعر سرودن» Dichten — ادغام کردن — است اما این ادغام کردن می‌تواند در قلمرو معنی هم با فشردن و جادادن چندین معنی، یا سطوح معنی، در یک جمله واحد، صادق باشد.

به نظر فروید جوهر شعر همین است، «هفت نوع ایهام» امپسن^{۲۱} نیز گونه‌های مختلف یک تم است. لازم به گفتن نیست که فنون درهم پیچی را می‌توان به طرز فریبکارانه‌ای برای ایجاد تعقید عمدی به کار گرفت. می‌گویند اگر بازوان ونوس دو میلو را به آن برگرداندند از زیبایی‌اش بسیار کاسته می‌شود، اما این تصور که آفریننده آن با خونسردی آنها را شکسته باشد محتمل به نظر نمی‌رسد، ولی چه کسی می‌تواند بین ثقلب عمدی و حقه‌های ناخودآگاه مرزی بکشد؟ بیشتر آثار مکتب رمان نو «سال گذشته در مارین‌باد» نوعی بازی پوکر را به یاد انسان می‌آورد که در آن نه تنها ورق را از حریف پنهان می‌کنند بلکه از خویش هم پوشیده می‌دارد. این روش شاید به بردن بینجامد — اما بردن در این مقوله به چه معنی است؟

زمینه‌های بسیار دیگری هست که انسان می‌تواند قانون درهم پیچی را در آن دست‌اندر کار ببیند. طنز راه درازی را از مضحک قلمی‌های مجله Punch تا معماهای پیچیده مجله New York طی کرده است. استعاره‌ها این خاصیت را دارند که پس از چندین باسده‌های چروکیده و بی‌رهمتی می‌شوند، و به جای آنها

نمونه‌های تازه‌ای که وضوح کمتری دارند گذاشته می‌شود. وزن و ریتم شعر از طبع ساده و مکرر به طرح‌های پیچیده تکامل یافته، بطوری که در آنها ریتم «تام - تام» قبلی گنجانده شده است، اما دیگر در گوش صدا نمی‌کند. قافیه، به عنوان آشکارترین شکل آهنگ بخشدن، درهم پیچیده می‌شود - یا برچیده می‌شود.

در هنرهای تصویری معاصر، این جریان آنچنان آشکار است که احتیاج به بیان ندارد. در زمان ما، تنها یک منتقد می‌تواند به سبک ورمیر^{۲۲} نقاشی کند (اگرچه سبک و شیوه‌اش محکم و کامل باشد) زیرا برای اینکه کسی مانند ورمیر نقاشی کند باید از یاد ببرد که کارهای مانده و سزان را دیده‌است. پس او یا باید یک منتقد باشد یا یک ریپ‌وان وینکل^{۲۳} که از قرن هفدهم تا کنون به خواب فرورفته است. اما اشتباه است اگر باور داشته باشیم که گرایش بسوی کنایه و اشاره تنها در نقاشی جدید یافت میشود. لئوناردو تکنیک Stumato یا صورت (فورم) پوشیده‌ها اختراع کرد، مانند کناره‌های محو شده در گوشه چشمان مونا لیزا، که هیچگاه افسون خویش را از دست نداده‌اند. و تیتان در روزگار پیری تکنیکی را اختراع کرده و اساری آن را «لکه‌ها و رنگهای ناشیانه» خواند، که اگر از نزدیک دیده

شود، نمی‌توان فهمید چیست و تنها وقتی انسان قدمی به عقب بگذارد می‌تواند تصویر را تشخیص دهد. رامبراند هم چنین راهی رفت، یعنی در باز نمودن ریزه کاریها قلم زدنهای دقیق و پروسواس را کنار گذاشت و به قلم زدنهای آزاد و کنائی رسید. مثالهای بیشماری می‌توان آورد. مثلاً، می‌توان گفت که در اوج نقاشی چینی، نابو از آن چیزهایی تشکیل می‌شد که کنار نهاده می‌شد. نمی‌توانم از نقل یک جمله از یک دفتر چینی راهنمای قرن هفدهم، خودداری کنم (این را مدیون گامبریج هستم): «تصاویر، حتی اگر بدون چشم نقاشی شده باشند، باید چنان به نظر رسند که می‌نگرند، و اگر بدون گوش، چنانکه گوئی می‌شنوند... یعنی به راستی بدانجه که نامرئی است زبان داده شود.»

برای آخرین بار گریزی به دنیای علم می‌زنیم؛ حتی در آنجا هم قانون درهم پیچی دست‌اندر کار است، از سطوح سخت معتقد بود که تمام کشفیات و اختراعات ممکنه در زمان او انجام شده، بیکن و دکارت فکر می‌کردند که اگر نسلی دیگر بگذرد، همه غوامض عالم حل می‌شود، حتی دانشمندان قرن نوزدهم چنین عقاید خوشبینانه‌ای داشتند. این تنها درس‌های اخیر است که متوجه شده‌ایم به موازات کشف اسرار طبیعت، درهم پیچی

هم جریان دارد، چون هر چه یک فیزیکدان اطلاعات دقیق‌تری به دست می‌آورد، علائم ریاضی که به کار می‌برد مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و او دیگر قادر نیست تصویر روشنی از واقعیت ارائه دهد، تنها می‌تواند با معادلات مجرد به آن اشاره کند.

بازی، من سعی کردم که به الگوی تکرار شونده‌ای در تاریخ هنر و علم اشاره کنم که، بطور کلی، در هر دو مورد در دوره‌های انقلاب - تثبیت - اشباع - بحران و غریب‌تاز، جریان دارد. انقلابها را، تغییرات در تأکید منتخب، مشخص می‌کنند، دوران تثبیت دوران پیشرفت خست بر سر خست است، مرحله سوم تلاشی دائمی است در برابر قانون بازده ترولی، و یکی از پادزهرهای مؤثر را می‌توان قانون درهم پیچی دانست.

باید به خاطر این همه قانون گذاری و فرضیه سازی از شما معذرت بخواهم، اما اگر خداوند به منظور خاصی ما را به گردن مجبور کرده باشد، بی شک می‌خواسته است که ما گردن بکشیم.

ترجمه احمد میرعلانی

نقل از مجله اتکاتر - شماره ۴۰ - ۱۹۷۰

۲۲ - Vermeer نقاش هلندی

(۱۶۳۲ - ۱۶۷۵)

23 - Rip von Winkle.