

گوتنر رومبلد در سال ۱۹۲۵ در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد و سراسر زندگی اش وقف کنکاش و پژوهش در زمینه فلسفه و الهیات و تاریخ هنر شد. در سال ۱۹۵۴ از دانشگاه گراتس موفق به اخذ درجه ممتاز دکترا در الهیات گردید و دکترای فلسفه را نیز در سال ۱۹۵۱ از مونیخ دریافت کرد. پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه گراتس اتریش به تدریس هنر مسیحی پرداخت و در کنار تدریس، آثار متعددی را به چاپ رساند. از سال ۱۹۷۱ کرسی فلسفه و الهیات و هنر را در دانشگاه لینتسن به دست آورد و هم‌چنین به سمت سردبیری نشریه «هنر و کلیسا» منصوب شد. از مهم‌ترین آثارش می‌توان به «هنر: تقدیس یا عصیان» و هم‌چنین «دیانت و روانشناسی اعمانی» اشاره کرد.

شایل حضرت مسیح اثر ژوژ روتو در کلیسای لیلille

تاکید می‌کند و آن لمحه استغراق در کنه آفرینش را برانگیزاندۀ معرفت دینی می‌داند. این احساس متعال نوعی مقوله پشیمانی است که فارغ از محاسبات و قیل و قال عقل معاشر است. با قطع نظر از این بیان و تفسیر یکسویه که به‌حال قابل چون و چرا است، مفهوم «امر قدسی» در تفکر و هنر معاصر راه خود را گشوده است؛ زیرا مفهومی است که از قابلیت شمول بسیاری برخوردار است و برای گردآوردن پدیده‌های مختلف دینی (البته نه همه آن‌ها) نیز در یک طیف معنایی از قابلیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

مراسم و آیین‌های مذهبی همانا تکریم از امر قدسی

چالش مقدس*

گوتنر رومبلد
ترجمۀ محمد فرمانی

۱ - وحدت بنیادین هنر و دین

در سرآغاز این مقاله ناچارم پاره‌ای از تابع و دست‌آوردهای دین‌شناسی نوین را اجمالاً بازگو کنم. در سیده‌دم تاریخ فرهنگ، دین و هنر در قالب آیین‌های مذهبی موجودیتی یگانه و غیرقابل تفکیک داشتند و قبول تمایز و دوگانگی بین این دو در آن اعصار غیرممکن و ناموجّه می‌نماید. مقوله بنیادین در پدیدارشناسی دین «امر قدسی» (das Heilige) است که محور همه مباحث دینی در میان متألهین معاصر مغرب‌زمین است. «امر قدسی»، کتاب دوران‌ساز رودلف اوتو (Rudolf Otto) بحث جامعی در باب این مقوله را وجهه همت خود قرار داده است. او می‌نویسد: «امر قدسی در همه ادیان به عنوان اصلی‌ترین و حقیقی‌ترین عنصر ذاتی، حضوری تام و سنگین دارد و در غیاب آن [امر قدسی]، آن‌ها در واقع به معنای دقیق کلمه دین محسوب نمی‌شوند». استنباط او از «امر قدسی» آن امری است که «انسان در یک لمحه سرنوشت‌ساز تحت سلطه و عنایت جذبیه دین به آن التفات کرده و آن را درمی‌باید».

رودلف اوتو به تبعیت از بنیان‌گذار هرمنوتیک شلایر ماخر به نحو خاصی بر تجربه و احساس دینی

است و در آن‌ها امر قدسی به انحصار گوناگون منعکس و منتقل می‌شود. البته واضح است که نمی‌توان هر نوع تماس شخصی با امر قدسی را جزو آئین‌های دین قلمداد کرد؛ زیرا آئین‌ها و سنن دینی در واقع از خصلت جمعی برخوردار هستند. این سنت‌ها تکریب جمیع از آن امری است که هویت جمیع ما را برمی‌کشد و تعالیٰ می‌بخشد و بنابراین نمی‌تواند صرفاً در سویدای دل انسانی منفک و تکرو واقع شود.

این آئین‌ها در ذات خویش از خصیصهٔ تجرید و تکرار برخوردارند. در این آئین‌ها خاستگاه اصیل جمع، خواه اسطوره‌ای باشد و خواه تاریخی از تو جان می‌گیرد و در حیات اجتماعی به نحو آشکاری تجلی می‌یابد. از رهگذر همین تجلی نمادین است که سعادت و خیر برین بر آدمی عرضه می‌شود. به همین دلیل آئین‌ها و سنن دینی فقط مواجهه و تماس صرف با امر قدسی نیست، بلکه واسطهٔ اعلای استقرار سعادت و رحمت نیز می‌باشد.

مراسم و آئین‌های دینی دارای قالب‌های بیانی مستحکمی است که هرگز نباید به آن‌ها خدشه‌ای وارد شود. آغاز تعديل و تبدیل در هر یک از عناصر ثابت این آئین‌ها پایان حیات آن‌ها است. در این آئین‌ها سوگ و جشن و نمایش قدسی توأم‌ان می‌گردد. مهم‌ترین پدیدارها در این مراسم که برای هنر تیز حایز اهمیت است عبارت از عناصر زیر است: مکان مقدس، زمان مقدس، کلام مقدس، مکتوب مقدس و شمایل مقدس. مکان ظهور و تجلی امر قدسی برای انسان‌های اعصار پیشین از اهمیت و احترام فوق العاده‌ای برخوردار بوده است. اصولاً هر مکانی می‌تواند مقدس باشد.

هنگامی که یعقوب سر از خواب برداشت گفت: «حتماً خداوند در این مکان حاضر است و من ندانستم». پس خوف بر او چیزه‌شده و گفت: «چه مقدس است این جایگاه! اینجا چیزی نیست مگر خانه خدا. اینجا آستانه آسمان است». و یعقوب

صبح زود از خواب برخاست و سنگی را که به زیر سر نهاده و بر آن خفته بود برداشت و آن را متبرک ساخت و بر سر آن روغن ریخت و این جایگاه را مکان مقدس (Beth-El) نامید.

چنین مکانی می‌تواند بعدها با بناکردن یک محراب و یا معبد از شخص خاصی بهره‌مند شود. برای احداث چنین بنایی غالباً از سنگ‌های یک منطقه مقدس استفاده می‌شود. یک منطقه به خودی خود می‌تواند منعکس‌کنندهٔ نوعی کیفیت و حالت اسطوره‌ای باشد و این امر به کوچکی و بزرگی امور مربوط نمی‌شود؛ زیرا یک بیشه، یک چشمه و یا حتی یک درخت نیز می‌تواند مقدس تلقی شود.

در گذر تاریخ برای انجام مراسم و آئین‌های دینی مکان‌های خاصی تأسیس شد. در ابتدا از غارهای طبیعی برای انجام چنین مناسکی استفاده می‌شد. برخی از این غارها در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا ابتدایی ترین اشکال و آثار هنری شناخته شده را در دل خویش به یادگار نگاه داشته‌اند. بنا بر نظر اکثربت پژوهشگران و صاحب‌نظران، این‌گونه نگارگری‌ها در غارهای طبیعی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با شکار جادویی داشته است.^۲ در پس این نگاره‌ها این باور نهان است که هر کس به نحوی نمادین در نگاره‌ای حیوانی را از پای درآورده، در واقعیت نیز به انجام چنین کاری موفق خواهد شد. بنای خاصی که در آن مناسک و آئین‌های دینی برگزار می‌شد لازم نبود که حتماً مکان ثابت و ساکنی باشد. قبایل بیانگرد همواره در مناطق جدیدی چادر مقدس را بر می‌افراشته‌اند. کلبه‌ها نیز می‌توانستند از جنبهٔ موارابی برخوردار باشند و اجاق و ستون و سط کلبه نیز مقدس شمرده شوند.

معبد (Tempel) نیز مقدس است و می‌تواند «خانه خدا» باشد همان‌گونه که در معنای لغوی معبد که اسماء خدایان در آن‌جا نگهداری می‌شود، چنین مفهومی مضمراست.^۳ در پارتنتون پیکرهٔ پالاس آتنه که ۱۲ متر

که هر یک نماد و نماینده بهار، زمستان، مرگ، زندگی، شیاطین و خدایان بودند، یعنی اموری که سعادت و رحمت یا بدیختی و شقاوت بدست ایشان بود. این افراد نقش موردنظر را با ایما و اشاره و گاه با کلام ایفا می‌کردند.^۴

چرخش شب و روز به همان اندازه اهمیت دارد که چرخش و دگرگونی فصل‌ها. چرخش از شب به روز نسبتی تام و پرمغنا با قالب سرنوشت بشری یعنی مرگ و زندگی می‌باشد. روشنایی و ظلمت از نمادهای بسیار کهن دین است. این نمادها را نماید یک سویه مورد تفسیر و تبیین قرار داد. چنین نیست که ظلمت و شب همیشه معنایی منفی داشته باشد و تنها قلمرو مرگ و اهریمن باشد. شب هم چنین می‌تواند بستری باشد که از دل آن زندگی نو سر بر می‌آورد و همانقدر صمیمی و محروم اسرار که تهدیدگر و دهشت‌افزا تولد نوزاد از ظلمت زهدان مادر شاهدی است بر این مذعا.

در تقابل با زمان اساطیری، زمان فرجامین یا آخرالزمان (eschatologische Zeit) قرار دارد. در این نوع نگرش به زمان، تأکید به قطعیت پایان دنیا است. زمان دنیوی به فرجام می‌رسد و هستی محض رنگ و بوی دیگری می‌گیرد که از جنس گذشته نیست. زمان سپری شده تاریخ است. جشن‌ها و اعياد مربوط به وقایع یکه و منحصر به فردی است که دوران‌ساز بوده‌اند؛ مانند خروج و مهاجرت از مصر. در شب مقدس مسیحیت زمان تاریخی و اساطیری با یکدیگر مواجه شده و در هم می‌آمیزند، لمحه‌ای که شب میلاد و رستاخیز عبسی [ع] است.

اهمیت واژگان و کلام در مناسک دینی در این لطیفه نهان است که کلام به واقعه معنا می‌بخشد. در قالب واژگان است که اساطیر حکایات پیشینان معنا می‌باشد. همین اساطیر و حکایات منشأ ادبیات نیز شدند. ادبیات در نقطه آغازین خویش غالباً سخنی است معطوف به ستایش یا بشارت و کلام مقدس نیز غالباً در قالب سرود

ارتفاع دارد، تعییه شده بود) اما در معابد یهودیان از شمایل خدایان اثری نبود، بلکه صندوق‌هایی نگهداری می‌شد که در آن‌ها لوحه‌های فرامین و میثاق‌های مقدس به صورت مکتوب موجود بود. این الواح نمادهای کلام الهی بودند و به عنوان بنیاد و اساس ایمان یهودیان تلقی می‌شدند.

امر قدسی نه فقط در حوزه مکان بلکه در سویه زمان نیز تجلی می‌باشد. در بنیاد همه زمان‌ها این ویژگی موجود است که می‌توان آن‌ها را چونان امری قدسی تجربه کرد. می‌توان از زمان تجربه‌ای خطی و ممتد یا ادواری و حلقوی داشت. در دل پدیده‌ها و رخدادهای طبیعت، انسان با حوارش تکرار پذیر و ادوازی مواجه می‌شود. چرخش موزون شب و روز و فصول، بستری است که در آن طبیعت به احیای خویش می‌پردازد و به همین جهت در ایامی خاص که واجد اهمیت نمادین هستند (مانند آغاز سال) جشن‌های بزرگ آیینی برگزار می‌گردد. همه امور وابسته به سرآغاز است؛ به همین جهت این نکته حایز کمال اهمیت است که از همان آغاز به امداد آسمان و اهل آن مستظہر و دلگرم شویم. جشن‌های ثابت منکی به سال شمسی و اعیاد و جشن‌های متغیر منکی به سال قمری است. در اعصار پیشین جشن‌های مربوط به بذرپاشی و برداشت محصول از مهم ترین وقایع سال محسوب می‌شدند. در چرخش فصل زمستان که طلاهه‌دار مرگ و بی‌برگی است، به بهار که تویده‌نده تولد دوباره طبیعت است، جشن گرفته می‌شد.

بنیاد و ریشه نمایش (Drama) در همین آیین‌ها است و در تمامی نقاط جهان نمایش از یک نوع بازی مقدس نشأت گرفته است. همان بازی آیینی که حافظ جریان زندگی است. در ایام مهمن سال، مانند بذرافشانی و هنگام برداشت محصول یا در ابتدای زمستان و ناسستان نمایش‌هایی به صحته می‌آمد. از میان جمع حاضران در نمایش فرد یا افرادی از جمع جدا می‌شدند

قبیله، مردان جنگجو، زنان در هنگام عادت ماهیانه یا بعد از زایمان.

با تسوی مفهوم تابو در حیات جمعی و بسط آن در قلمرو ذهن و باورهای انسان‌ها، ارزش‌های متفضادی چون «پاک» و «ناپاک» یا «مقدس» و «ناسوتی» سر بر می‌آورد.

نathan Söderblom (Nathan Söderblom) تضاد بین امر قدسی و ناسوتی را به مثابه عمدترين و قدیمی ترین مقولات متفضاد در دین معرفی می‌کند و دیگر پدیدار شناسان نامدار دین پژوهی مانند میرجا الیاده و ژرار فان در لیوو (Gerard Van der Leeuw) نیز پیرو همین نظریه هستند.^۶ آن امور و اشخاصی مقدس و ماوراءی نقی می‌شوند که سرشار از لطف و عنایت الهی باشند و با بهره‌مندی از همین فیض از محیط روزمره و ناسوتی خویش ممتاز می‌شوند. «امر ناسوتی» در آغاز دارای بار معنایی منفی نبود و بیشتر مفهومی خشی داشت. خاطرنشان کردن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که عده‌ای مایل هستند امور مقدس و ماوراءی را از حوزه امور ناسوتی به نحو قاطع و تمام عباری جدا کرده و قلمرو ویژه‌ای را به آن‌ها اختصاص دهند؛ اما در اساس هر چیزی قابلیت ارتقا به سطح امور ماوراءی و مقدس را دارد؛ مکان و زمان، آسمان و زمین، گیاهان و چشم‌های سازان و سرانجام خود انسان. هر آن‌چه در رابطه‌ای تنگاتنگ و ارگانیک با آینه‌ای دینی قرار داشته باشد؛ از ساحت قدسی، نصیب مقدار خود را خواهد داشت.

جدایی و انفعال امور ناسوتی و قدسی از هم به جدایی هنر ناسوتی و هنر ماوراءی و قدسی منجر شد. زمانی دراز به طول انجامید تا این انفعال قطبیت یافته و باز شد. سفالگران دیگر فقط به ساختن ظروف مقدس برای استفاده در مناسک و آینه‌ای دینی اکتفا نکردند و به ساختن ظروف عادی برای استفاده در زندگی روزمره نیز پرداختند. چنین ماجرا و روندی در زمینه احداث

ستایشگر امر قدسی و بشارت‌دهنده سعادت یا عذاب بود و این سرودها به آواز خوش خوانده می‌شد.

اصوات ناشی از شور و جذبه نسبت به کلامی که مفید معنایی خاص است از قدمت بیشتری برخوردارند. جمع انسان‌ها در داخل حلقة مناسبات کار و شکار اصواتی را به کار می‌برند که در پاره‌ای از موارد موزون و آهنگین می‌نمود. «صیحه کشیدن و سوت زدن، ناله‌های زیرو بم حنجره، کف زدن و پایکوبی در هنگامه نبردها و جشن‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌ها و هم‌چنین در مراسم قربانی، آرام آرام هر یک نماد موقعیت معینی شدند».^۷ این اصوات طبیعی به همراه تحرک و جنبش اعضای بدن، هنر رقص‌های آیینی را به وجود آوردند و بعد از تأکید بیشتر، ایزار و ادواتی ساخته و با آن همراه شد و به این ترتیب موسیقی پا به عرصه هستی نهاد.

۲ - هنر قدسی و هنر ناسوتی (*Profane Kunst*)
امر قدسی در نظر انسان‌های ابتدایی به مثابه قدرت بی‌کرانه‌ای بود که توأمان هم برانگیزندۀ وحشت و هم منادی سعادت و رحمت بود. قدرت ماوراءی هم می‌تواند موجب آسایش و گوارابی زندگی شود و هم ویرانگر و خانمان سوز. برای فهم کارکرد دوگانه قدرت ماوراءی تعمق در مقوله تابو (در زبان پولنژیایی به معنای امر قابل توجه) ضروری است. امور و اشخاصی که تابو محسوب می‌شوند نباید لمس شوند. مکان و عمارت معینی که تابو است از حرمت خاصی برخوردار بوده و دخول به آن ممنوع بود مگر در موقع ویژه‌ای که مراسم آیینی برگزار می‌شد. اشیای گوناگونی می‌توانند واجد صفت تابو شوند: گیاهان و حیواناتی که از گونه خاصی هستند؛ یعنی حیواناتی که توئن هستند یا ادوات و اشیایی که با مناسک آیینی ارتباط مستقیمی دارند. افراد بشری نیز ممکن است داخل در حلقة ماوراءی تابو شوند: جادوگران شفابخش (Medizinmann)، سران

معروف شده است. در این نهضت با هرگونه تمثال و پرده دینی و مجسمه سازی بسختی مبارزه می شد. بنیاد این نهضت را باید در احکام صریح عهد عتیق جستجو کرد. با وصف این به اعتقاد هواداران شمایل های مقدس این آثار تجسم و ثبت آنات لاهوتی در حیات خاکی بشر است و هر کدام از این شمایل ها رمزی از عالم غیب و ملکوت است و همواره این آثار اشاره به ماوراء دارند؛ یعنی راهنمای ما به شهود عالم ماورای ناسوت هستند. مسئله مخالفت با شمایل های مقدس منحصر به زمانه معینی نبوده و از همان صدر مسیحیت به آرای «ترنولین» برمن خوریم که تمام صور هنری که به قصد تجسم اشیای مادی خلق می شوند را مورد تکفیر قرار می دهد؛ اما هنگامی که در بین مفهوم و انگیزه شمایل سازی تعمق می کنیم، متوجه می شویم که هاله قدسی، این شمایل را نیز به نحوی دربر می گیرد به گفته میرچا الیاده: «یک شئ تا آن جا ماورایی و مقدس است که در ذات خویش اشارت به فراسو و ماورا داشته باشد».

جدایی و استقلال پرده های ناسوتی از دایره پرده ها و تماثیل مقدس و ماورایی بسیار آرام و دراز آهنگ بود. ترسیم صور خاکی با سوساس و تردید بسیار همراه بود. ممکن است این تردید مربوط به این حقیقت باشد که طبق باورهای انسان های اعصار پیشین کسی که تصویر شخصی را در مالکیت خویش داشته باشد، در واقع بر سرنوشت او مسلط خواهد شد و آن شخص در ید قدرت او خواهد بود. می توان سرآغاز هنر ناسوتی را به قرون ها پیش از ظهور مسیحیت مربوط دانست یعنی دوره ای که تصویر پیشه وران و کارگزاران مصری بر کتبیه ها نقش بست. گام مهم بعدی را رومی ها برداشتند؛ نزد رومی ها میل به تجسم اطوار و اعمال دنیوی به مراتب قوی تر و شدیدتر از یونانی ها بود. مرحله بعدی در روند استقلال نقاشی ناسوتی را عصر رنسانس رقم زد. ترسیم صورت انسان ها و مناظر طبیعت، پس از

ابنیه نیز اتفاق افتاد. برای نمونه اجاق که در آغاز از تقدس و معنویت خاصی برخوردار بود کم کم جایگاه نمادین خود را از دست داد و هاله قدسی است محو شد و به نحوی نسام عیار در خدمت زندگی هر روزیسته انسان ها درآمد. در آغاز قبایل دارای ابتنی معیتی بودند که محل گرد هم آیین و اجتماعات افراد قبیله بود و در این ابتنی مناسک و جشن های آیینی نیز برگزار می شد؛ ولی کم کم این دو نقش ویژه اماکن از هم تفکیک شدند. در دین یهود فقط یک محدوده ماورایی و مقدم موجود بود که معبد خوانده می شد و تقدیش آن را جزء امور تابو قرار می داد. و حق ورود به مقدس ترین معبد فقط از آن عالی مقام ترین دینی بود که می توانست در سال فقط یکبار از این حق ویژه استفاده کند. بر عکس کنیسه مکان اجتماع دنیوی یهودیان بوده است. طبق شواهد و قراین موجود از دل این سنت است که مکان اجتماع مسیحیان (کلیسا) به شکل امروزی خود برآمده است. در انجیل در قسمت اعمال رسولان کلامی تند و انتقادی از زبان پولس بر علیه تشریفات و مناسک در معابد نقل می شود «آن خدای که دنیا و آنچه در آن است را آفرید و صاحب آسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست. به چیزی که آدمیان با دست های خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد؛ زیرا خدا است که نفس و حیات و همه چیز را به جمیع آدمیان می بخشد». (اعمال رسولان ۲۴-۲۶) حوالی سال ۲۰۰ میلادی مینوسیوس فلیکس (Minusius Felix) می نویسد: «ما مسیحیان نه محراب و بارگاه داریم و نه معبد». ۷

موقع مسیحیان و یهودیان در قبال هرگونه تجسم دنیوی و مادی امور آسمانی نیز شیوه به همین موضع گیری است. اوج مخالفت و مبارزه با تماثیل و شمایل (Icon) در عصر لئون سوم، امپراتور بیزانس است. در مقابل رواج گسترده شمایل، جریانی نضع گرفت که به نهضت شمایل شکنی (Iconoclasm)

نه... سازندگان این بُت‌ها نیز لاجرم همانند ایشان شوند و هر که بر آن‌ها توکل کند...» در انجلیل در خصوص هنر هیچ اظهارنظر مستقیمی موجود نیست، اما نقشی را در دگرگونی مسیر هنر ایفا کرد که پرداختن به کم و کيف آن در بحث ما حائز کمال اهمیت است.

در عهد جدید با همان انجلیل‌های چهارگانه تضاد بین هنر ناسوتی و هنر ماورایی در شخص عیسی مسیح از میان می‌رود. به‌جای مفهوم قدسی معبد که خانه و نشانه خدا است؛ شخص مسیح وارد عرصه هستی می‌شود. زیرا: «بدانید شخصی بزرگ‌تر از معبد اینجا است» (متی باب ۱۲ آیه ۶) ی. گنگار (Y. Congar) ماحصل این رأی را در عهد جدید، این‌گونه بیان می‌کند: عیسی در قالب شخصیت ماورایی خود تمام امتیازات و ویژگی‌های کهن معبد را متجلی و مجسم می‌کند. ملجه و مقامی است که در او رحمت و حضور الهی را می‌توان بازجست. منشاً و واسطه فیض و تقدس است؛ فیضی سرشار و دامن‌گستر که محاط بر بسیط آسمان و زمین است.^۸ بر اساس نقایصی از این‌دست، کورت مارتی (Kurt Marti) چنین تنجیه‌ای می‌گیرد:

بی‌اعتنایی عهد جدید نسبت به مقوله هنر چندان هم ناگوار و رنج‌آور نیست. نباید به چنین رویکردی بعثتوان نقصان و خللی که باید رفع و رجوع گردد، بنگریم. این عدم توجه و مسکوت‌گذاشتن موضوع ابدأ امری منفی نیست؛ بر عکس نویدبخش نوعی رهایی و استقلال برای هنرهای تجسمی بیشتر موضوعات و مضامینی که ماده کارشان بود، فرامی‌خواند.^۹

با این اظهارات هنگامی می‌توان موافق و همراه بود که چندان به لحن پرآگماتیستی آن در جهت دنیوی‌کردن علوم، تأکید نشود. هنگامی که «دو مقوله متضاد ناسوتی و مقدس در قلمرو معنایی انجلیل جایی معین و مشخص

سيطره طولانی نقاشی مذهبی و مقدس در طول قرون وسطی، رونق گرفته و از نظر مرتبت و اهمیت در جایگاه نخست قرار می‌گیرد. در آن عصر در صفحه‌سفارش‌دهندگان صفت نوپایی به میدان می‌آید که در کوتاه‌زمانی کل عرصه را از چنگ حریفان خارج می‌سازد. منظور ظهور بورژوازی در اروپا است که به کمک آن هنر ناسوتی از سایه دامن‌گستر هنر مقدس خارج می‌شود. هنر تجسمی رنسانس با نقاشی‌های «جوتو» آغاز می‌شود، در این پرده‌ها اعضای بدن با بهره‌مندی از اندکی خاصیت سه‌بعدی نماد زندگی جسمانی هستند، در این میان باید از «اماچو» ایتالیایی و برادران «ون‌ایک» هلندی نام برد که در تحکیم هنر ناسوتی و دنیوی از پیشگامان هنر غرب محسوب می‌شوند؛ اگرچه ایشان در اکثر کارهایشان موضوعات دینی را برای نقاشی انتخاب می‌کردند اما نگاه ایشان به این موضوعات با نگاه بشر قرون وسطی تفاوت ماهوی دارد.

۳ - اعتراض دین علیه هنر

هنگامی بحران در روابط بین هنر و دین آشکار می‌شود که هنر از جانب دین یا حداقل بنام دین مورد شدیدترین انکار قرار می‌گیرد و در مقاطعی از تاریخ غرب مورد تکفیر واقع می‌شود. چنین ستیزی برای نخستین بار در کتاب عهد عتیق قابل ملاحظه و بازخوانی است که با لحنی قاطع و تند علیه بتوارگی آثار تجسمی موضع می‌گیرد. در «ده فرمان مقدس آمده است که: آنچه در آسمان بالای سر تو و یا در زمین زیر پای تو و یا در ژرفنای آب‌ها است نباید رسم و بر چیزی حفر کنی؛ زیرا من پروردگار تو، خداوندی بس غیور هست» و با طنزی گزنده و جان‌دار در مزمایر حضرت داود از بت‌پرستی یاد می‌شود: «بُت‌های کفار از طلا و نقره‌اند و تندیس‌هایی ساخته دست بشر. دهانی دارند و کلامی نه؛ چشمانی دارند و بصیرتی نه؛ گوشی دارند و سمعی

موضوعات دنیوی در پیش زمینه قرار گرفته و موضوعات دینی به پس زمینه بعیدی عقب نشستند.

۴ - مبارزه هنر برای کسب استقلال
قبل از خاطرنشان کردیم که چگونه هنرها آرام و بی صدا از قیومیت دین خارج شدند. یکی از مراحل تعیین‌گشته در این روند ناسوتی شدن هنرها، رنسانس است که اکثر مورخان تاریخ هنر و اندیشه در نقطه عطف بودن آن هم عقیده‌اند. در این عصر هنرمند نگاهی مقلوب و دگرگونه دارد و با چشمانی زمینی به عالم نظر می‌کند. امور ناسوتی و روزمره (مانند «دکه گوشت‌فروش» اثر پیتر ارتسن) از نو واجد اهمیت و اعتبار می‌شوند. ویژگی خلاقیت نزد هنرمندان بالاترین پورتی را دارا بود و کسانی که از این ویژگی بی بهره می‌مانند، از دایره هنر خارج می‌شوند و کسانی که بهره‌ای وافر از خلاقیت داشتند با این مزیت از جایگاه و طبقه اجتماعی بر جسته‌ای برخوردار بودند. هنرمند عصر رنسانس در اصل در پی بازارگری خام و ساده واقعیت پیرامونی خود نبود؛ بلکه در پی تعالی بخشیدن و «تصحیح» واقعیت و خلقت بود. ولی صرف اتخاذ این موضوع به کسب خود مختاری هنر منجر نشد. انگشت‌نهادن بر ویژگی «تعالی بخشیدن» و «تصحیح و بهسازی» می‌توانست از زبان یک عالم مسیحی نیز صفات مناسبی باشد برای کمال انسان و دنیا پیرامونش و این واژگان تنافری از کلیت حوزه زبانی دین نداشتند و می‌توانست کاملاً در خدمت اهداف کلیسا باشد. به این ترتیب دوباره در دوره باروک می‌بینیم که صورت و ماده هنرها در خدمت احداث و تزیین بنایهای مذهبی قرار می‌گیرند. با فرارسیدن عصر توفانی روشن‌اندیشی (die Aufklärung) است که وحدت دیرینه و سنتی هنر و دین در مغرب زمین را به تلاشی می‌نهد. این نابودی وحدت، به نحو بارزی در هنر نقاشی رخ می‌نماید. حال به نحوی تمام عبار نوبت موضوعات

نداشته باشند» (هایزیش کالهفلد^{۱۰}) (Heinrich Kahlefeld) باید از امر ناسوتی محض به عنوان مقوله‌ای خاص چشم‌پوشی کنیم. چون از میان برخاستن و رفع این تضاد، انحلال مقوله امر ناسوتی به ما هو را دربر دارد.

در تاریخ مسیحیت همان‌گونه که قبل اذکر شد با ارجاع به حکم ده فرمان مقدس تورات، همواره چالش و ستیز با هنرهای تجسمی موضوع مطرح بوده است. پس از چندین قرن مشاجره و مباحثه، سورای عالی کلیسا در نیقیه، تقدس شمایل دینی را به رسالت شناخت و اعلام داشت همان‌گونه که کلام الهی منبعث از مشنّا فیض است و راهبر و برانگیزاننده مومنین باساد می‌باشد، شمایل‌ها و تمثال‌های مذهبی نیز همان نقش را در تحکیم ایمان و راهبرد مؤمنین عامی و بی‌ساد دارا می‌باشند و همانند کتاب مقدس از اهمیت و جایگاه رفیعی برخورداراند و باید به آن‌ها به دیده تکریم نگریست. توجیه عقلی این مصالحة مهم را از زبان یوحنا دمشقی (Johannes Damscenus) می‌توان چنین تقریر کرد:

اعتقاد قطعی به تجدی و تجلی عیسی مسیح در نان و شراب مقدس، ترسیم عیسی و مقدسین را نه تنها می‌سر بلکه ضروری می‌کند. تکریم و اعزاز تمثال‌ها برای تمثال و پرده فی نفسه نبوده بلکه نمادی از تکریم حضرت عیسی است. با وجود این مصالحة تصویر خدای پدر تا قرن یازدهم میلادی هم چنان قدغن بود.

اصلاح‌گران دینی نسبت به تکریم شمایل مواضع بسیار ضد و نقیضی اتخاذ کردند. لوتر نسبت به شمایل موضع مدارا و تساهل و صبر را در پیش گرفت ولی کالوین و تسوینگلی (Zwingli) شدیداً به مبارزه با رواج سفارش‌های نقاشی برای کلیساها پرداختند و حکم به تکفیر عاملان این جریان دادند. این موضع فتح بابی بود برای گسترش هنرها در حوزه ناسوتی و دنیوی و کم‌کم

ناسوتی بود که خاطر هنرمند را یکسره به خود جلب کنند. آن توده آشفته و مغشوش دیدگاهها و نظریات هنرمند عصر رنسانس با فرارسیدن عصر روشن‌اندیشی در قالب نظریه «زیبایی‌شناسی هنرها» نظم و ترتیب نوین به خود می‌گیرند. متفکر نام‌آوری چون ایمانوئل کانت بدون بروزیان آوردن حتی یک کلمه در باب ارتباط بین هنر و دین، موضوع «هنرهای زیبا» را در «نقده قوہ داوری» مورد بررسی و امعان‌نظر قرار می‌دهد.

۱۱

این وضعیت به‌هرحال با سربرآوردن فلسفه ایدئالیسم آلمان دگرگون می‌شود. شلينگ تا آن‌جا پیش می‌رود که هنر می‌تواند به جایگاه بلند دیانت ارتقا یابد و بر آن تکیه زند. طبق نظر او اثر هنری چیزی نیست مگر نظاره امر مطلق از زاویه نگاه انسان خاکی. هنر بی‌کرانه و بی‌کرانگی را در خود به‌مثابة امری خاص به نمایش می‌گذارد. یعنی «هنر رشحات و فیوضات امر مطلق است».^{۱۲}

هنرمندان عصر رومانتیک شادمانه و ساده‌لوحانه سر در پی آرمان‌های شلينگ «عزیز» نهادند و هنرمندانی مانند نوالیس به تحسین عوالم و فضای معنوی و حیات دینی و رمزآلود قرون‌وسطی پرداختند. نقاشان این دوره دل به شکوفایی و بهترنشستن نوعی هنر دینی جدید بسته بودند. در میان خیل کثیر و گمنام هنرمندانی که با نوعی احساساتی‌گری خام در تقلید از تابلوهای رافائل راه افراط را می‌پیمودند؛ تلاش‌های هنرمندی به‌نام کاسپار دیوید فردیش (Caspar David Friedrich) برای پی‌افکنندن هنر دینی بسیار موفقیت‌آمیز بود. در تابلوهای او مناظر، آیینه امر مطلق بودند.^{۱۳} تازه با به‌میدان آمدن نسلی دیگر بود که ادعاهای ایدئالیسم آلمان و رومانتیک‌ها در باب هنر فروکش کرد و کم‌جلوه شد. این نسل نو شعارش «هنر برای هنر» بود. با این شعار بود که استقلال و خودآیینی (die Autonome) هنر در دستور کار هنرمندان نسل نو قرار گرفت. از

۵ - سکولاریزاسیون و تقدس‌زادایی

هنگامی که در تاریخ اندیشه و هنر مغرب‌زمین در صدد یافتن عوامل جدایی میان هنر و دین برمنی آیین به سکولاریزاسیون از یکسو و تقدس‌زادایی از سوی دیگر برمنی خوریم. این دو عامل به نحو بارزی در عصر روشن‌اندیشی خود را بر حیات فرهنگی غرب تحملی کرده و بقیه عناصر زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز از دایره تأثیرگسترده این عوامل در امان نماند و به این دایسه کشیده شدند. مباحثات نظری در باب سکولاریزه‌شدن فرهنگ و هنر غرب در چند دهه اخیر

برای رفع حاجات انسان‌ها خلق شده‌اند و خارج از این منظور از ارزش خاصی برخوردار نیستند. این طبیعتی که دیگر آیت و نشانه نیست و فقط خوانی است گسترده برای رفع حاجات دنیوی بشر، دیگر نمی‌تواند برخوردار از وجه قدسی باشد. این جا است که نمی‌توان اعتراض و پرخاش پیامبران عهد عتیق نسبت به قشریون و متعصبین آینه‌پرست را از نظر دور نگاه داشت و بی‌اعتباً بود: «مرا هر و عشق شما خوشابند است، نه قربانی؛ و معرفت به خداوند نزد من از قربانی در آتش برتر است.» دامنه اعتراضات در انجیل از این هم گسترده‌تر و ملموس‌تر است. همان‌گونه که قبلًاً متذکر شدیم، به جای حوزه مقدس معابد شخص عیسی مسیح وارد عرصه می‌شود؛ زیرا: «بدانید شخصی بزرگ‌تر از معبد اینجا است.» به تبع همین عقیده مسیحیان نیز کم کم از حوزه انجذاب معابد فاصله می‌گیرند. نزد مسیحیان معبد حقیقی همانا شخص عیسی مسیح بود. «معبد مقدس است و همانا شما معبد خداوندید.» در انجیل رسم قربانی آیینی به همان مفهوم قدیمی کلمه وجود ندارد؛ و به همین سیاق نسبت به تورات کم‌تر اثری از ازمنه و امکنه و اشخاص مقدس یافت می‌شود.

در گذشته به علت این که حدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می‌کردید. اما اکنون که خدا می‌شناسید – بهتر بگوییم، خدا شما را می‌شناسد – چگونه می‌توانید به عقایدی بچگانه و پست برگردید؟ چرا مایلید دوباره برگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماهها و سال‌های مخصوصی را نگاه می‌دارید. می‌ترسم تمام زحماتی را که تاکنون برایتان کشیده‌ام بهمدر رفته باشدا! (غلطیان فصل ۴، آیه ۱۲-۸).

ه. سورمان (H. Schürmann) این کلام انجیل را چنین تفسیر می‌کند:

هر آنچه که تا آن‌زمان در نزد یهودیان مقدس و جزو مناسک و آیین‌های مذهبی محسوب می‌شد، با

چندان متنوع و مبسوط است که کتاب‌های مربوط به گمسان می‌تواند بخش عمدۀ‌ای از یک کتابخانه بزرگ را به خود اختصاص دهد. واژه «سکولاریزایون» می‌بین جریانی بود همه گیر و بس گسترده که در روند آن اکثر حوزه‌های معرفت بشری مانند سیاست، علم، اقتصاد و هنر و غیره از قیمومیت و مرجمعیت اندیشه دینی و نماینده آن کلیسا جدا شده و از اندیشه‌های ماوراء منفك شدن. کم نبودند و نیستند کسانی که این رهایی و گستاخی را با هلهله شادی چشیده‌اند؛ اما آنسوی دیگر ماجرا یعنی «تقدس‌زادایی» (die Entsakulalisierung) و «راز‌زادایی» (die Entzauberung) از حوزه‌های معرفتی یادشده، متراوف است با نیسان و از دست دادن قابلیت‌ها و ویژگی‌های متعالی که در گذشته با این حوزه‌ها عجین و بگانه بود. فراچنگ آوردن ساحت معمایی و پنهان واقعیت، در گرو پاپس‌کشیدن و انصراف خاطر آدمی به این عقلانی‌کردن محض امور است. همان عقل سرد و عدداندیشی که همه امور و ساحت‌های هستی را به ارقام غیرقابل انعطاف تقلیل می‌دهد.

در میان شارحان و مفسران کتاب مقدس عده‌ای با استناد به ادله مسحکمه پسند چنین اظهار می‌کنند که «تقدس‌زادایی» در تاریخ غرب امری مستحدث نبوده است و ریشه در سخنان و سیره پیامبران عهد عتیق دارد. از یکسو در تورات اظهارات متعددی در باب تکریم مناسک دینی و نقدس امکنه و بعضی امور و اوقات یافت می‌شود؛ و از سوی دیگر در این کتاب تلاش‌هایی برای گذر از این مناسک به چشم می‌خورد. ممنوعیت مقدس شمردن شمایل مذهبی، خود حاکی از این امر است که در نزد قوم بنی اسراییل تقدس کلمه و سخن خداوند به جای تقدس شمایل می‌نشیند و بر آن ارجحیت کیفی دارد. در قلمرو عالم آفرینش پدیده‌هایی چون خورشید و ماه و ستارگان دیگر از وجه قدسی خود منسلخ می‌شوند، زیرا آن‌ها اموری هستند که فقط

اندیشه امپراطوری مقدس (Sacrum Imperium) ریشه در همین رویکرد داشته و با آن هم سو بود. همه این تلاش‌های بی‌ثمر برای بازگرداندن هالة قدسی به امور، با آغاز عصر جدید کاملاً نقش برآب شد. اندیشه امپراطوری مقدس رنگ باخت: زیرا که دیگر سیاست امری یکسره دنیوی شده بود و از قواعد و اصول ویژه خود تبعیت می‌کرد (ماکیارلی نظریه پرداز منحصر به فرد عصر جدید در سیاست شد).

تجلى مجده اندیشه رحمت الهی در قالب مطلق‌گرایی سیاسی در میانه راه برای اندیشه‌های نوین ضربه سهمگینی بود؛ گویی فنودالیسم یکبار دیگر می‌توانست در مقابل بورژوازی تازه به دوران رسیده از نو قد علم کرده و به سوی اربکه قدرت پیشروی کند. اما با وقوع انقلاب فرانسه بود که به نحو قاطعی سرانجام از پادشاهان تقدس زدایی شد. حالا دیگر مردم رعیت پادشاهان نبودند بلکه دارای هویتی آزاد و مستقل بودند و از سایه خورشید شامنشاهی و هالة قدسی فرمانتوایی ایشان برای همیشه خارج شدند.

چنین ماجراهای در حوزه علوم نیز اتفاق افتاد. علوم طبیعی با تکیه بر ریاضیات و تجربه و آزمون از طبیعت و پدیده‌های متنوع آن که ماده فعالیت‌شان بود؛ تقدس زدایی کردند و تصویر نازه‌ای از عالم در برابر دیدگان مردم نهادند. متألهین از حوزه علوم دقیق تارانده شدند و حق اظهارنظر در باره امور طبیعی از ایشان برای ابد سلب شد. این تصویر نوین از عالم که حاصل چندین قرن کشمکش و جدال و مبارزه با کلیسا بود؛ تصویری از آب درآمد که وضو حش پیراسته از اندیشه‌های مابعد‌الطبیعی بود. تصویری که دیگر دینی نبود و صفت علمی را یدک می‌کشید. این کلام موحش و صریح لاپلاس در حضور ناپلئون بناپارت لب مطلب را ادا می‌کند: «عالی جناب، من به این فرضیه (خداآوند) نیازی ندارم.»

رونده تقدس زدایی در حوزه هنر نسبت به سایر

آمدن عیسی مسیح نسخ و فسخ شد و با تعریفی که از عیسی مسیح در اذهان نشست، آن تشریفات چیزی بیش از امور منسخ و تحریف شده تلقی نمی‌شد که در بن خویش با بتپرسنی و شرک بیش تر از دین مسیح همساز بودند.^{۱۵}

تلاش مأیوسانه برای بازگرداندن جنبه قدسی به جهات دنیوی مسیحیان معطوف به اسلوب تأسیس ابینه دینی شد. این اسلوب که نشأت گرفته از معماری اواخر روم باستان است در پی احداث بنایهای برآمد که با عظمت و جلال خود حس خردی و ناچیزی و خاکساری را در دل انسان‌ها پدید آورد. بهره‌گیری از موزاییک‌کاری و نقاشی‌های دیواره‌ها و سقف‌ها در پی القای لاهوت پر ملکوت در عالم ناسوت است. عظمت و شوکت الهی در دل سکوت و تاریکی و سایه روشن سقف‌های بلند کلیساها بر قلب عبادات کنندگان بارقه‌ای از خوف و رجا می‌اندازد و در معماری گوتیک هم آهنگی هندسی و نظم فوق العاده اجزای بسیرون و درون کلیساها نمادی از نظم و هم آهنگی عالم آفرینش است. در داخل کلیسا احساس حضور در دنیا بی به قاعده و پُر از مهر و عطوفت، دنیا بی که نظم و عدالت در آن موج می‌زند، دنیا بی که سکوت مهیب شفک برانگیز و شوق افزای است؛ دل آدمی را از حضور الهی لبریز می‌کند. آنچه واقع شد دقیقاً برخلاف نص صریح انجیل بود و دقیقاً با وجهه نظر عهد عتیق در باره معابد مطابقت داشت؛ یعنی دفاع و نگهداری از امر قدسی در قالب دفاع از معابد جدید که انشا شده از زیورهای دنیوی بودند، و آنقدر در تزیین کلیساها افراد شد که دیگر واسطه احساس حضور در نزد خداوند نبود. چنین شد که در اواخر دوره هنر مسیحی، اندک‌اندک ماده و صورت موضوعات هنر آمیخته با امور ناسوتی شد و این آمیختگی به مرور زمان بیش تر شد، تا جایی که از هنر مسیحی جز اسمی بی‌مسئل باقی نماند.

چنین تلاشی در قلمرو سیاست نیز مشهود بود و

استنتاج کرد) اما با استناد به گریز از کلیسا نمی‌توان گریز از دینات را نتیجه گرفت.^{۱۷} اگر دین «بنیادی ترین توان و ضرورت گریزنایذیر ذات آدمی» باشد که «بسی واسطه وضعیت وجودی انسان را تعالی می‌بخشد و قوام دنیای معنوی او را می‌سیر می‌سازد»؛ (مانفرد لاکمان^{۱۸} Manfred Luckman) ممکن است که اسیر سخ و دگرگونی شود؛ ممکن است از اهمیت اجتماعی اش کاسته شود؛ اما حقیقت دین را هرگز نمی‌توان نابود کرد. کارل بارت (Karl Barth) و دیتریش بونهوفر (Dietrich Bonhoeffer) بر این باورند که ایمان مقدم بر دین است و حتی اگر دین در ظاهر امر مض محل شود؛ (آنگونه که متقدین دین از فوئیاخ و مارکس تا نیچه و فروید ادعا می‌کنند) باز می‌توان به حفظ و ایمان امیدوار بود. فریدریش گوگارت (Friedrich Gogarten) با ارجاعات مستند به تورات و اناجیل اربعه ادعا می‌کند که دنیوی شدن «ضروری ترین پی‌آمد ایمان مسیحی بود». ^{۱۹} زیرا در ایمان مسیحی دنیای ناسوت چیزی جز ناسوت نیست و عالم ناسوت به فرمان خداوند در اختیار آدمها قرار گرفته و عالم خاک جز وسیله گذران حیات خاکی چیزی والا ترا در دل خود پنهان نکرده است و دنیا چیزی بیش از دنیا نیست. او می‌گوید روند دنیوی شدن امور به خودی خود خطرناک نبوده است و خطر فقط هنگامی رخ می‌نماید که سکولاریزاسیون به انکار تمام آزادی‌های معنوی و دینی بپردازد و برای ابدثولوژی‌های ساخته دست بشر این مجال را فراهم آورد که تمامی ساحت‌های هستی معنوی بشر را در چنگال سرد و بی‌روح خویش بگیرند و عملأً مجال و فضایی برای شکوفایی ایمان باقی نماند.

پس از عصر روشن‌اندیشی بی‌گمان روابط پیشین انسان با طبیعت و تاریخ گستته شده است. بعد از عصر روشن‌اندیشی ما دیگر نمی‌توانیم نسبت به تغییر بنیادین معنا و جایگاه هنر تجاهل کنیم و به گونه‌ای تفکر کنیم و سخن بگوییم که گویی اتفاقی نفتاده است. این مرحله

حوزه‌ها بسیار کنتر بود؛ زیرا حلقة پیوند دین با هنر بسیار قدیمی و محکم بود و در قیاس با سیاست و علم که دو محصول نسبتاً جوان‌تر فرهنگ بشری بودند از مشترکات عمده‌تری برخوردار بودند. اما در قرن نوزدهم این حلقة اتحاد به نحو کامل از هم گست و میان این دو حوزه فاصله‌ای عظیم افتاد و داد و ستد دیرینه تعطیل شد. آن نوری که در تابلوهای نقاشان امپرسیونیست خودنمایی می‌کند، نور خیره کننده ناسوتی است و هیچ وجه مشترکی با تاللوا رمزآلود شب‌چراغ‌های مقدس کلیساها فرون‌وسطی ندارد. این نور نفسانیت و خودمداری (Egoismus) هزمندی است که ملعنت سرنشیت زمینی را به جان خربیده است و از نور رحمت و هدایت ماورایی چشم پوشیده است. نور خرد عصر روش‌اندیشی با هالة قدسی که در آثار رامبراند تجلی می‌کند چه نسبتی می‌تواند داشته باشد؟^{۲۰}

۶ - وضعیت امروز هنر

اگرچه تقدس‌زدایی و دنیوی شدن امور، مقولاتی پایدار و جالانناده در فرهنگ نوین غرب به حساب می‌آیند؛ اما پی‌آمدها و مفهوم این مقولات امروزه بیش از پیش مورد تردید و مباحثه و تحقیق علمای حوزه‌های گوناگون معرفتی قرار گرفته است. تا همین چند دهه پیش اکثریت جامعه‌شناسان، روند تقدس‌زدایی و دنیوی شدن امور را روندی برگشت‌نایذیر و موجه می‌دانستند؛ اما امروزه از آن قطعیت و جزیت قرن نوزدهم خبری نیست و ایشان در داوری جانب احتیاط را بیش‌تر رعایت می‌کنند. این تجدیدنظر اساسی نسبت به مفهوم و کارکرد تقدس‌زدایی از پدیده‌ها و اخلاق و آداب و سنت، منجر به شکل‌گیری نهضت‌های نوین دینی در آمریکا و اروپا و حتی کشوری چون ژاپن شده است. برای مثال افرادی چون پتر. ل. برگر (Peter. L. Berger) بر این عقیده‌اند که اگرچه بی‌میل و گریز از کلیسا هم‌چنان ادامه دارد؛ (که می‌توان آن را از شمار رو به کاهش روندگان به کلیسا

توانای به درک آن، نگاه هنرمند به طبیعت نگاهی بود «حساس» (Sentimentalisch) به همان مفهومی که شیلر از این واژه استفاده می‌کرد؛ یعنی نگاهی نکور و بازتاب‌کننده (Reflektierende). تذکر این نکته حایز کمال اهمیت است که دیگر زندگی در طبیعت بمثابه مرحله‌ای وقت و گذرا در زندگی راستین بشری تلقی نمی‌شد. طبیعت از رتبه پست خود به عنوان موجودی درجه‌دوم ارتقا پیدا کرد و موجودیتی یافت که با همه مسیر و کیبشن یکه و بی‌همتا و تنها بستر رشد و خوشبختی انسان بود.

گوته به خوبی توانسته است احساس خود نسبت به طبیعت را در دفتر خاطرات (۱۷۸۲) بیان کند:

طبیعتاً او ما را احاطه کرده و پذیرای وجود ما است. فراتر از این و استغلال از طبیعت یا یکی شدن با او و فروشدن محض در زندگی طبیعی برای ما ناممکن است. ناخواسته و نامنتظره ما را در رقص جادویی جریان خویش به هر کجا که خواهد می‌برد؛ تا جایی که دیگر از پای می‌افتیم و مبارا دیگر توان ادامه این رقص جادویی خواهد بود، پس آرام می‌گیریم. آرامش فرامی‌رسد. طبیعت مرا در دل خویش نهاده است و مرا از دامن خویش به در خواهد راند. اعتماد من به اوست؛ اگرچه از من روی برمی‌گرداند. او آفریده خویش را از سر تنفس نمی‌راند... همه گناهان به گردن اوست و همه الطاف نیز از آن اوست.

در حالی که گوته در پی سرسپرده‌گی و یکی شدن با طبیعت است و خوشبختی را در همسازی با آن می‌داند نسلی که از پی او آمد، به این سرسپرده‌گی استاد بسته نکرد و تلاش خود را مصروف دگرگونی طبیعت نمود. طبیعت که پیش از این تقدس زدایی شده بود دیگر آن «مادر مقدس» نبود که حفظ حرمت و قداست او واجب باشد. موضوعی شد برای پژوهش، بهره‌برداری و سودجویی. طبیعت ماده‌ای بود که باید به تصرف درآید

از تاریخ بشر به راستی نقطه عطفی محسوب می‌شود که وقوف به آن همی بلند می‌طلبید. تاریخ هنر شاهد و دستخوش تحولات و دگرگونی‌های ذرفی بوده است که دامنه تأثیرات آن زمانه ما را نیز دربر می‌گیرد. آگاهی و ذهنیت هنرمند معاصر دیگر در دنیای مألوف و هر روزی بینه آدم‌های پیرامونش مستحبیل نیست. این آگاهی صفت «نقدانه» و «پرسشگر» را یافته است. تعمق و غور در این صفات، بی‌گمان راهگشای فهم دنیای پیچیده آفرینش‌های هنری عصر ما است. هگل به این آگاهی نوین یعنی آگاهی نقدانه و پرسشگر در زیبایی‌شناسی خود اشاره کرده است:

در این ایام تقریباً نزد همه اقوام و ملت‌ها پرداختن به اندیشه و تأمل و نقادی و نزد ما آسمان‌ها آزادی تفکر برای هنرمندان اصلی ضروری و حیاتی شده است و ایشان را در انتخاب مضمون و قالب اثرشان از تبدیل و بندهای اعصار پیشین رها خواهد کرد.^{۲۰} هگل اشاره به روندی دارد که زمانه او هنر شاهد مراحل شکل‌گیری و قوام ابتدایی آن است. این همان روندی است که در ادامه خود شگفتی‌های بسیاری آفرید و شعبدۀ‌های طرفه و بی‌بدایل در عرصه تاریخ هنر به یادگار نهاد. نقادی و ذهنیت هنرمندان در عصر هگل منبع از ایمان به خرد بشری و طرد هاله راز از مفاهیم و هنرها بود. دیگر نه در تاریخ و نه در طبیعت چیزی نبود که هنرمند در پرسش از معنا و مفهوم آن متوقف شود و خود را مجاز به پرسش و تردید و چون و چرا نداند. حقیقت آن امر نهفته پررمز و راز ماوراءی نبود که موهبت و عطیه مقدسین و رسولان باشد. حقیقت آشکار شده بود. پس چه چیزی مانع رسیدن آدمی به حقیقت بود؟ پاسخ هنرمندان آن دوره یک کلمه بیشتر نبود: «جهل». اما مبارزه ایشان برای چیزی به جهل تاریخی و علمی و مذهبی بر چه پایه‌ای استوار بود؟ ایمان به آشکاربودن حقیقت و هم‌سنخ بودن خرد آدمی با دنیای پیرامون. حقیقت از جنس دنیا بود و خرد آدمی

و چنین نیز شد.

همین ماجرا در مورد تاریخ و فرهنگ نیز پیش آمد. تاریخ دیگر امری محظوم تلقی نمی شد که مسیر آن از جانب تقدیر یا خدایان از پیش تعیین شده باشد؛ بلکه امری بود ساخته بشر و اعمال بشری. به همین دلیل کلیت مناسبات محظوم تاریخی و اجتماعی به زیر سوال رفت و در هم شکست. علی رغم نظام منجم تفکر هگلی که سیر محظوم را در تاریخ فرهنگ بشری دنبال می کند جملات عدیده ای در شکست پیکره این محظومیت تاریخی یافت می شود:

به این ترتیب حال برای هنرمندی که نبوغ و استعدادش از همه محدودیت های پیشین برای ارایه اثرش در قالبی معین رها شده است؛ هر قالب و مضمونی که بخواهد در اختیار و حکم اوست.^{۲۱}

۷ - آیا «پایان هنر» نزدیک است؟

ما به این نکته واقف هستیم که طبق آرای هگل، هنگامی که «روح در خود (der Geist sich) به عنوان روح جهان (Weltgeist) به کمال برسد» یعنی هنگامی که هدف و مقصد تاریخ حاصل شود و «روحی که نسبت به خود به آگاهی کامل رسیده است به داشتن مطلق»^{۲۲} دست بیابد؛ پایان هنر نیز با اختتام و کمال تاریخ ملازمت خواهد داشت. همان طور که می دانیم مارکسیسم بیشترین استفاده و اقتباس را از این نظریه فرجام شناسانه (Eschatologie) تاریخی کرده است و بیان مارکس و انگلیس هرم اندیشه هگلی را که به رأس ایستاده بود در قاعده خود نشاند و کمونیسم را نیز به عنوان مقصد تاریخ اعلام کرد و البته این نکته بدیهی می نماید که هربرت مارکوزه این اندیشه را در باب هنر نیز تعمیم داد.^{۲۳} او این عقیده را ابراز می دارد که هنر متعلق به دوره ای است که «مارکس آن را پیش تاریخ بشریت می نامد؛ یعنی آن دوره از تاریخ بشریت که پیش از رهایی بشر و جامعه آزاد است»... «متحقّق کردن هنر

بعشی از تابلوی هنر به عنوان همیان علیه فجایع ساسی: اثر بنی اندروز
بنام «بازی بس است»، علیه تجاوز نظامی آمریکا علیه و بنام ۱۹۷۰

به مثابة عنصری که در خدمت بازسازی اجتماعی است؛ احتیاج به قبول یک تحول بنیادین اجتماعی دارد... این تصور از هنر به عنوان تکنیک و پیش درآمدی برای بازسازی جامعه، محتاج مساعدت و همباری علم و تکنولوژی و تخلیل خلاق است تا بتواند طرح نویسی برای نظام زندگی بشر درافکند و آن را حفظ کند» و «چنین تحولی بمعنای رفع و استعلای (die Aufhebung) هنر است».

با این که مارکوزه از هنر به عنوان عنصری معنوی و عالی یاد می کند و در آثار مختلف خود به تجلیل از آن

اعتراضی علیه جهان، آنگونه که هست؛ بوده و عصیان علیه دنیا وجه مشخصه هنر نوین است. این خصیصه عصیانی در ادوار پیشین نیز در شکل‌های ابتدایی موجود بوده است. یکنی از ادواری که مشابهت‌های فراوانی با عصر حاضر دارد و الگو نیز قرار گرفته است؛ اواخر قرون وسطی است. هنرمندان در آن دوره شروع کردند به ریختند و تمسخر بلاحت‌ها و جهل‌های ابنا روزگارشان. خبث و بد ذاتی آدم‌ها در قالب آثار هنری فاش گردید. (افرادی مانند یورگ بروی *Yörg Breu* و یورگ راتگب *Yörg Ratgeb*) اراسموس کتابش را «در مدح دیوانگی» نوشت. پیتر بروگل (*Pieter Brueghel*) تمامی آثارش را وقف همین مضمون [دیوانگی] کرد. نزد لوئناردو کاریکاتور نقش و اهمیت فوق العاده‌ای پیدا کرد. با این وصف در آن دوره هنر جهان آفرینش و جامعه مورد عصیان و اعتراض قرار نگرفت. این واقعه با فرارسیدن عصر روشن‌اندیشی رخ می‌دهد. کاندید ولتر را به خاطر آوریم که در آن نویسنده تمام گناهان و پلیدی‌های زمانه خویش را به تازیانه اتفاقاد می‌گیرد و در کنار این اتفاقاد نظام دنیا را نیز از نیش اتفاقاد خود مصون نمی‌گذارد. در همان عصر به عنوان اولین هنرمند در مغرب‌زمین گویا (*Goya*) جرأت و شهامت آن را می‌یابد که بدکاری و تباہی و فساد خاندان سلطنتی را به تصویر کشد. این همان گویایی است که صدای اعتراضش علیه فجایع جنگ بلند می‌شود و همواره در پی دریلن صورتک‌های خوش نقش و نگار شرارت‌های دهشتناک بشری بود.

کامو به حق می‌نویسد «قریباً تمامی آثار بالارزش که در زمینه هنر و ادبیات در اروپای تجارت پیشنه قرن ۱۹ و ۲۰ پدید آمده است، آثاری هستند که بر علیه زمانه خویش بودند. می‌توان گفت که تا قبل از انقلاب فرانسه ادبیات حاکم یکسره ادبیاتی تأییدکننده و دمساز با روزگار بوده است. از آن به بعد، یعنی بعد از آن که انقلاب جامعه بورژوازی را استحکام بخشید، ادبیات

می‌پردازد ولی در نهایت برای مارکوزه هنر جز وسیله‌ای برای نقد جامعه دیوان‌سالار و فن‌سالار عصر سرمایه‌داری نیست و اگر هم از حرمت و ارجمند بخوردار است؛ به دلیل همین ستیز و نبردی است که با مناسبات حاکم و ناعادلانه زمانه دارد. اما هنر، فی‌نفسه، قطع نظر از کارکرد اجتماعی اش، به زایده‌ای صرف بدل می‌شود که منشأ عفوتن و بیماری است. با خاتمه عصر سرمایه‌داری و رسیدن جامعه موعود سوسیالیستی هنر چه کارکرد و معنایی دارد جز توجیه وضع موجود که به ظن کارگزاران سوسیالیسم مطلوب‌ترین وضع ممکن تاریخ بشری است. آیا نمی‌توان این سؤال را طرح کرد که کمال تاریخ به معنای رفع واستعلای خود تاریخ نیست؟ حداقل انتظار ما از متفکران و پیروان «مکتب فرانکفورت» این است که مجال این سؤال که: آیا تاریخ به مقصد خویش رسیده است؟ فروپسته و مختومه تلقی نکنند. این استنباط برای ما کافیست می‌کنند که بعد از عصر روشن‌اندیشی نسبت بین هنر و جامعه از آن توازن قدیمی خارج و دستخوش تلاطم و چالش گردیده است. از یکسو مدیریت‌های مالی و سیاسی تلاش می‌کنند که هنر را یکسره در قبضة اختیار خود بگیرند؛ که این واقعه‌ای تازه نیست؛ اما این میل به تصرف حوزه هنر در طول تاریخ تا به این حد شدید و همه جانبه نبوده است. از سوی دیگر هنرمند مجبور به نوعی مهاجرت درونی شده است؛ یعنی برای مصون‌ماندن از نهاجم بی‌امان دنیای مادی بیرون که از صدر تا به ذیل تحت سیطره بازار پول و مناسبات پولی است به نوعی انزوا محکوم شده است. محکومی که گناهش مجهول است و به دنبال علت حکم و تجریه شومی این حکم و دمسازشدن با آن است (دنیای آفای ک. در آثار کافکا).

۸ - هنر به مثابه عصیان و اعتراض

این نظر در بین بسیاری از مورخان هنر رایج است که هنر از عصر روشن‌اندیشی تا به حال همواره به عنوان

نهی و انکار شکل گرفت.^{۲۴}

ترسیم چنین روند و مسیری در به اصطلاح «هنرهای تجسمی» نیز تا عصر حاضر چندان دشوار نیست. اگر ما هنر مدون را به عنوان عصیان و اعتراض علیه وضعیت زمانه تلقی کنیم، آن‌گاه درک بسیاری از پدیده‌های همه‌گیر در این قلمرو آسان خواهد شد. یکی از این پدیده‌ها تلاش‌های مایوسانه صاحبان قدرت برای نظارت مطلق بر هنر است. این وضع در حقیقت برای هنر بسیار تهدیدآمیز است زیرا «هنر فقط... یا ساقه‌ای که ناشی از مقتضیات خود هنر باشد، می‌تواند زندگی کند و تحت فشار امری بیگانه، خواهد مُرد». ^{۲۵} پدیده دیگر مقاومت غصب‌آلود جامعه بورژوازی در مقابل هنر نقاد است. جامعه بورژوازی در پی آن است که همه صدای‌های مزاحم و ناراحت‌کننده را تحت عنوان «هنر منحط» یا «افراطی» ارزش‌زدایی کند؛ می‌آنکه ملتافت این قضیه باشد که اتفاقاً در خود همان هنر با صدای بلند از «جامعه منحط» ارزش‌زدایی می‌شود. و پدیده دیگری که با آن مواجه‌ایم در کلام کامو به خوبی توصیف شده است:

قطعاً در معرکه تاریخ همواره شهدا و شیران درنده خو حضور داشته‌اند. شهدا از تسلی ابدیت توشه بر می‌گرفته‌اند و شیران درنده خو از تاریخ خونین اجسام دریده. اما هنرمند تا آن زمان فقط در نمی‌مکت تماشگران نشسته بود، او برای دل خویش می‌خواند یا در مطلوب‌ترین حالت برای تشجیع و قوت‌قلب دادن به شهدا یا برای انصراف خاطر شیرها از درندگی. اما حالا دیگر خود هنرمند در میدان مبارزه قرار گرفته است. بدینه است که صدایش دیگرگون شده و به نحو پرمعنایی بسیار نامطمئن‌تر شده است.^{۲۶}

۹ - طرح مدل‌های آینده

میچ کس نمی‌تواند با انتکال به نفی و انکار محض، بنیان‌گذار مشرب و مرامی تازه باشد. نفی دوران معاصر

محاجه به قوّه تخیلی است که به نحوی خلاق و اقتاع‌کننده طریحی برای آینده هنر درافکرد. کاندینسکی پیش از این گفته بود که «هنر، پیشه‌ای است که هیچ ملتی وارث آن نیست»^{۲۷} یعنی هنرمندان نمی‌توانند میراث و ماتریکی به‌جا بگذارند که مستقیماً مؤثر در اقتصاد و سیاست کشورشان شود. یا اینکه تجربه هنری‌شان مانند مدل لباس در میان مردم شیوع پیدا کند و همگان از آن برخوردار شوند. پس اگر از آینده هنر سخن بدمیان می‌آوریم آشکار است که انقلاب در عرصه هنر مستقل از مفهوم سیاسی انقلاب است و نمی‌توان اولی را به دو می‌تقلیل داد. راه فروپسته هنر معاصر محتاج به کند و کاوهای نوین است که از مسیر سوالات حاکم در چند قرن پیش فاصله گرفته باشد. البته بین سیاست و هنر علاقه مشترکی وجود دارد که همانا انسان و آینده او است. هر دو در تلاش‌اند تا به هستی بشری قوام و معنا بخشند. ورنر هوفرمان (Werner Hoffmann) از همین جا نتیجه می‌گیرد که هنرمندان و سیاست‌مداران رقیب یکدیگرند.

هنگامی که ما بخواهیم مقوله‌ای را بیاییم که دو وجه مشخصه هنر معاصر (با توقع ما از هنر معاصر) را یعنی عصیان علیه وضع موجود و طراحی وضع آینده را در دل خویش جای دهد؛ به واژه رسالت (Prophetic) برمی‌خوریم که در بین خویش واژه‌ای دینی است. رسولان عهد عتیق نیز واقعیت‌های اجتماعی زمانه خویش را مورد تقد و داوری قرار می‌دادند و با بشارت‌دهندگان رحمت بودند و یا اندزاردهندگان نزول بلا و مصیبت آینده.

اما تفاوت فاحش بین رسولان و هنرمندان نباید از نظر دور بماند. پیام رسولان همیشه واصل و متکی به فرمان خداوند بود و پیام هنرمندان معاصر متکی به قابلیت‌ها و تجربیات شخصی. رسالت هنرمند معاصر را می‌توان نوعی رسالت دنیوی شده و سکولار نامید که منقطع از منشاً وحی است. حال آیا می‌توان با تکیه بر

صرف قابلیت و تجربه شخصی از آینده‌ای که در مه ایهام
حوادث نامتنظر پنهان است خبر داد؟

پی‌نوشت‌ها:

* این مقاله ترجمه فصل چهارم از کتاب زیر است

Günter Rombold: Kunst, Protest und Verheissung.

Linzer Philosophisch - theologische Reihe

Bd.7., 1978.

1. Rudolf Otto, Das Heilige, München 1974, 6.

2. H. Kühn, Das Erwachen der Menschheit, Frankfurt,
1954.

3. H. Kähler, Der griechische Tempel, Berlin 1964.

4. G. V. d. Ieewu, Vom Heiligen in der Kunst, Gütersloh
1957, 87.

5. K. Goldammer, Die Formenwelt des Religiösen,
Stuttgart, 1960, 237.

6. M. Eliade, Die Religionen und das Heilige, Salzburg
1954.

7. Minucius Felix, Octavius C. 32.

8. Y. Congar, Das Mysterium des Tempels, Salzburg
1960, 133.

9. K. Marti, Christus - Die Befreiung der bildenden...
1958, 374.

10. H. Kahlefeld, Neutestamentliche Beobachtungen...
1967, 38.

11. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, 44-53.

12. F. W. Schelling, Werke III, Leipzig, 34 bzw. 20.

13. C. D. Friedrich, Überkunst und Kunstreist,
Hamburg 1974.

14. H. Lübbe, Säkularisierung, Freiburg - München
1965.

15. H. Schürmann, Neutestamentliche... in: Ursprung
und Gestalt, Düsseldorf 1970, 299.

16. W. Schöne, Über das Licht der Malerei, Berlin 1954.

17. P. Berger, Soziologische Betrachtungen... in:
O. Schatz, Hat die Religion Zukunft? Graz 1971, 49.

18. Zitiert nach O. Schatz, op. cit. 52.

19. F. Gogarten, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit
1953.

20. Hegel, Vorlesungen Über Ästhetik, Frankfurt 1970,