

جستاری در باب هنر

مهدی هادوی تهرانی

دین و هنر

دین و هنر دو عامل اساسی در فرهنگ و تمدن بشری هستند. دو عنصری که تأثیراتی مانندی بر تاریخ و تفکر آدمی گذاشته‌اند. مکتب حاضر تلاشی در راستای کشف رابطه این دو امر و نحوه تأثیر و تأثر آن دو در یکدیگر است.

دین، هنر و فلسفه هنر

بحث دین و هنر نه در چارچوب مباحث خاص دینی جای می‌گیرد و در زمرة معارف دینی محسوب می‌شود و نه در عِداد بحث‌های هنری قرار می‌گیرد. این پژوهش در حوزه فلسفه هنر جای دارد. فلسفه هنر از قبیل فلسفه‌های مضاف است که در مقابل فلسفه مطلق قرار دارد.

فلسفه مطلق، فلسفه مضاف

در فلسفه مطلق یا همان فلسفه بحث از موجودات از آن جهت که وجود دارند، است. به بیان دیگر، فلسفه به کشف حقایق هستی می‌پردازد و آن‌ها را مورد مطالعه و کندوکاو قرار می‌دهد. به این دانش، متافیزیک یا مابعدالطیبیع یا ماوراءالطیبیع نیز می‌گویند.

اگر فلسفه به امر دیگری اضافه شود، فلسفه مضاف حاصل خواهد شد. دامنه فلسفه‌های مضاف دائم در حال گسترش است؛ فلسفه اخلاق، فلسفه ریاضی، فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه فقه،... و این رشته هم‌چنان ادامه دارد. در یک فلسفه مضاف، آنچه فلسفه به آن اضافه شده، از بیرون مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پایه‌ها و پیش‌فرض‌ها و مبانی آن کاوش می‌شود.

مفهوم‌های اساسی و تصورات بنیادی در آن تبیین می‌گردد. روابط داخلی بین اجزا یا انواع آن مورد پژوهش قرار می‌گیرد. ارتباط آن با امور خارج از آن مطالعه می‌شود. تاریخ تحول آرا در آن پی‌گیری می‌شود و روش‌های به کار گرفته شده در آن، مورد داوری و ارزیابی قرار می‌گیرد.

فلسفه هنر

با توجه به آنچه پیرامون فلسفه‌های مضاف بیان شد، در فلسفه هنر، مبانی هنر و آنچه هنر بر مبنای آن شکل می‌گیرد و هویت پیدامی کند، ضرورت و ماهیت هنر، مفاهیم اساسی در هنر مانند: زیبایی، فرم، نهاد، ارتباط هنرها مختلف با یکدیگر، رابطه هنر با امور خارج از آن مانند: فلسفه، دین، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی،... تاریخ تحولات هنری، زمینه و علت این دگرگونی‌ها و سبک‌ها و روش‌های هنری، عوامل پیدایش، گسترش و افول این سبک‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با این وصف، فلسفه هنر گسترده‌تر گسترده‌ای از مباحث راشامل می‌شود که یکی از آن، رابطه هنر با امور دیگر مانند دین است.

هنر چیست؟

برای بررسی رابطه دین و هنر، ابتدا باید دانست هنر چیست؟ ما چه چیز را هنر می‌نامیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید در نگاهی پدیدارشناسانه Phenomenologic به آنچه در خارج، نام هنر بر آن نهاده شده، نظر کرد و سپس از منظری تحلیلی Analytical به یافتن تفسیری

۲. در آن آفرینش و خلاقیت به چشم می خورد؛

۳. از زیبایی بهره مند است.

پس برای شناخت هنر باید عوامل چهارگانه، روابط بین آنها و ابعاد مختلف هنر را بررسی و مطالعه کرد، ولی قبل از آن باید به سؤال دیگری پرداخت که پاسخ به آن، راه را برای شناخت حقیقت هنر هموار تر می کند.

تاریخ پیدایش هنر

اگر با این سؤال برخوردار کنیم که هنر در چه زمانی و در کجا پدید آمد و ظهر کرد و در پیشینه هستی آدمی، کندوکاو کنیم، خواهیم دید هنر همزاد انسان است. هیچ زمان و زمینی نمی توان یافت که اثری از هنر در آن نباشد. گویا آدمی با هنر آفریده شده، با هنر زیست کرده و با هنر از این جهان به دیار دیگر شافته است. این همراهی انسان با هنر حکایت از ارتباط جوهری هنر با انسان دارد. ۱. اگر هنر امری عارضی برای انسان بود، هرگز چنین تلازمی با آن پیدانمی کرد. می بایست چیزی در جوهر و گوهر آدمی باشد که هنر از آن سرچشمه گرفته و ظهر کرده باشد.

برای هنر پرداخت تا هر چه بیشتر شامل این پدیدار شود، حال اگر به همین شیوه عمل کنیم، خواهیم دید در هنر عواملی چهارگانه دخالت دارند:

۱. هنرمند؛

۲. کار هنری؛

۳. پیام هنر؛

۴. مخاطب.

هنرمند، سازنده کار هنری و خالق آن است.

پس میان این دو عامل، نسبت آفرینش وجود دارد. کار هنری همان چیزی است که ما به عنوان مصدق هنر به آن اشاره می کنیم؛ یک تابلوی نقاشی، فیلم، یا قطعه‌ای موسیقی یک کار هنری است.

کار هنری بر پیام هنر حکایت دارد و آن را بازنمایی می کند. رابطه کار هنری با مخاطب، برانگیختن احساس، عاطفه یا تخیل اوست. همین احساس، عاطفه یا تخیل اگر مقصود هنرمند باشد، پیام هنر است و هنرمند از طریق قراردادی عمومی Convention پیام خود را منتقل می سازد. از سوی دیگر هنر، ابعاد مختلفی دارد:

۱. از ساختی زبانی برخوردار است؛

انتخاب خود در هر لحظه و در هر عمل مسیر طبیعت یا فطرت را برمی‌گزیند و در طی زندگی با انتخاب‌های مکرر خود هویت و شخصیت خویش را رقم می‌زند. اگر فطرت او بر طبیعتش غلبه کند از فرشتگان بالاتر می‌رود و اگر به عکس، طبیعتش بر فطرت غالب شود، از چارپایان و درندگان و شیاطین پست‌تر می‌شود. از این‌رو صدرالمتألهین شیرازی معتقد است: «انسان» نوع اخیر نیست و خود دارای انواعی است که از رهگذر انتخاب آدمی تحقق می‌یابند. این انواع عبارتند از: ملک (فرشته)، بهیمه (چارپا)، سُبُع (درنده) و شیطان. انسانی که فطرت را بر طبیعت خود غالب سازد، «انسانی فرشته» خواهد بود که از فرشتگان برتر و مسجود آن‌ها است و اگر طبیعت بر فطرت غلبه کند، در صورتی که شهوت غالب باشد، «انسانی چارپا» است که از بهیم و چارپایان عادی پست‌تر است: اولنک کالانعام بله هم أصل. اگر غضب در او غالب شود، «انسانی درنده» یا «انسانی گرگ» خواهد شد که از درندگان دیگر، درنده‌خوتر است و اگر مکر و حیله و شیطنت در حیات او غلبه یافته باشد، «انسانی شیطان» خواهد بود که از شیاطین در

پس برای شناخت دقیق هنر، باید انسان را شناخت و در حقیقت او کاوش کرد.

حقیقت انسان

در باب هویت آدمی، مسالک و مکاتب گوناگونی در مباحث انسان‌شناسی Antropology کهن و معاصر مطرح شده است، ولی بسیاری از آن‌ها در این نکته با هم اتفاق نظر ذرزند که انسان دارای دو بُعد است: بُعد مادی و بُعد غیر مادی. از اوّلی به جسم، بدن، تن، و طبیعت یاد می‌شود و دومی را جان، روح، نفس و فطرت می‌نامند. البته جسم، منشأ گرایش‌های طبیعی آدمی و جان، سرچشمه تمایلات فطری و خواسته‌های معنوی است. در این میان چون روح آدمی در ارتباط با جسم قرار دارد و در عمل به آن نیازمند است - هر چند ذاتش مجرد و غیرمادی و بی نیاز از جسم است - تحت تأثیر تمایلات جسمانی و امیال مادی قرار می‌گیرد. در واقع زندگی انسان صحنه کارزار دایمی بین طبیعت و فطرت است. کشش‌های طبیعی از یک سو او را به خود می‌خواند و تمایلات فطری از سوی دیگر او را دعوت می‌کند. آدمی با

شیطنت، پیشی خواهد گرفت.

اگر هنرمند در هنگام خلق اثر هنری آزادانه عمل کند، خود باشد، نه دیگری، هنرشن آینه تمام‌نمای حالت او در آن لحظه خواهد بود. البته در صورتی که از مهارت کافی هنری برخورد باشد و بتواند احساس و خیال خود را به کمک هنر بیان کند. و اگر خود نباشد و به دیگران توجه داشته باشد و بخواهد خواسته مخاطب یا سفارش دهنده را تأمین کند و این خواسته با تمایل درونی او هماهنگی نداشته باشد، نگاه تیزین در اثرش نوعی دوگانگی و آمیزش ناهمگون را خواهد یافت که از تأثیر آن اثر می‌کاهد و آن را در مرتبه پایین آثار هنری قرار می‌دهد.

در هنر بازاری مشکل هنرمند نگاه او به خریداران و طالبان و مشتریان است که او را از خویش دور می‌کند و در واقعیت خود و دیگری، او را بهت و حیرتی جانکاه مواجه می‌سازد که توان خلق اثری ارزشمند را از او می‌ستاند. در هنر اصیل، هنرمند با خویشتن خویش به صحنه آفرینش هنری گام می‌نهد و آنچه می‌آفریند یکدست و هماهنگ می‌شود. اگر خود او آسمانی باشد هنرشن آسمانی و اگر زمینی باشد هنرشن زمینی خواهد شد.

البته آنچه انسان انتخاب می‌کند، ابتدا صفتی قابل زوال در آدمی پدید می‌آورد که از آن به «حال» یاد می‌شود و اگر تکرار یافتد، صفتی راسخ و مستحکم حاصل می‌شود که به آن «ملکه» گویند. ملکات آدمی است که در عالم دیگر تعجلی می‌کند و بهشتی، یادو زخی بودن او را رقم می‌زند.

هنرمند

هنرمند، انسانی است که مانند سایر آدمیان از رهگذر انتخاب، شخصیت خود را رقم می‌زند و در هر لحظه با اختیار و اراده خویش مسیر فطرت یا طبیعت را طی می‌کند. او آفریننده اثر هنری است و در لحظه آفریدن، حال و هوای خودش را در حد توان و مهارت فنی و هنری خود در اثر خویش بروز می‌دهد. اگر فطرت او را به سوی خویش کشیده و سرپنجه هنر او در کف معنویات قرار داشته باشد، اثری آسمانی و هنری متعالی و قدسی پدید می‌آورد و اگر طبیعت در او غلبه کند، گرفتار هوای نفس باشد و دست‌ها یاش به قدرت حیواناتی حرکت کند، هنری زمینی و غیر مقدس و بلکه پلید شکل می‌گیرد و روی می‌نماید.

اثر هنری

بلکه غلیان یک احساس یا خیال و یا کشف و شهود است. آثار ماندگار هنری تجلی شیدایی هنرمندانی هستند که تحت تأثیر یک احساس عمیق آن سویی به آفرینش هنری پرداخته‌اند و توانسته‌اند کاری را خلق کنند که سال‌ها و قرن‌ها پس از مرگ آن‌ها نیز بیننده یا شنونده را تحت تأثیر عمیق قرار دهد و همان احساس روحی هنرمند را در هنگام آفرینش اثر در آن‌ها بازآفرینی کند.

پس در هر کار هنری تا آنجا که هنرمند به اراده خود به آفرینش می‌پردازد، هنر ظهور می‌کند و هر قدر از نقش عنصر اراده کاسته و بر عامل تصادف و شанс تکیه شود، آفرینش هنری کاهش و هنر تنزل و تقلیل پیدا می‌کند. در ادامه خواهیم گفت: زیبایی نیز رخ بر می‌تابد. ما هیچ‌گاه نقش زیبایی که دست تصادف و در برخورد آب و گل و باد و آتش رقم زند، به عنوان یک اثر هنری نمی‌توانیم تلقی کنیم. هنر، آفرینش ارادی هنرمند است. همین هنر است که در این جوستار، ما، جویای یافتن نحوه ارتباط آن با دین هستیم.

اثر هنری آفریده هنرمند است و هنرمند، مانند هر خالق دیگری، تا جایی خالق و آفریننده است که با اراده و اختیار خود به آفرینش می‌پردازد. از این رو، اثر هنری آفریده ارادی هنرمند است و آفرینش نمی‌تواند غیر ارادی باشد. البته اراده هنرمند ضرورتاً تابع یک محاسبه عقلی و اندیشه منطقی نیست. یعنی چنین نیست که همواره «هنرمند قبل از آفریدن یک اثر هنری بیاندیشد و تصمیم بگیرد که چه می‌خواهد بگوید و سپس به خلق اثر پردازد. بلکه در بسیاری موارد چشمۀ ذوق و احساس هنرمند آن چنان فوران می‌کند که گویا او تحت تأثیر یک قدرت قاهر به آفرینش می‌پردازد. نقاش، قلم مو به دست می‌گیرد، رنگ‌ها رابر بوم رقم می‌زند و فرم‌ها را می‌آفریند، ترکیبات را تولید می‌کند، ولی گویا هیچ تصمیم نمی‌گیرد، اما در واقع او در همان لحظه تمام این اعمال را با اراده و اختیار انجام می‌دهد و در هر آن می‌تواند از آنچه انجام می‌دهد، اجتناب کند یا به کاری دیگر و انتخابی دیگر پردازد، پس او با اراده عمل می‌کند، هر چند مقدمۀ اراده او یک محاسبه منطقی نیست،

مخاطب

پیام هنر

هنرمند، احساس یا تخیل یا مطلب خاصی را می‌خواهد بیان کند و دست به هنر می‌زند. هنر، ظهور اوست برای دیگران. پس او برای مخاطب پیامی دارد. یعنی احساس یا تخیل یا مطالب خاصی را می‌خواهد بیان کند. برای رسیدن به این هدف او از ابزار هنر استفاده می‌کند؛ نمادهایی را به کار می‌گیرد تا پیام را برساند. میان او و مخاطب در این نمادها باید نوعی توافق باشد. از این رو، ناگزیر است قرارداد یا سنت خاصی را رعایت کند. اگر این قرارداد قومی باشد، او می‌تواند با قوم خود ارتباط برقرار کند و در این رابطه با وضوح و صراحةً بیشتری پیام خود را برساند. اگر از قرارداد ملی بهره‌گیرد، با ملت خود رابطه برقرار می‌کند و اگر قرارداد اودینی باشد، هم کیشان او را هنر ش بهره‌می‌برند و اگر از نمادهای انسانی بهره‌گیرد، با تمام آدمیان مرتبط می‌شود. البته وضوح نمادهای انسانی گاهی کمتر از نمادهای قومی یا ملی است و در هر حال میزان توانایی هنری هنرمند و قدرت او در به کارگیری نمادها و ترکیب و آفرینش نمادهای نویش نقشی اساسی در ایجاد ارتباط با مخاطبان دارد.

هنر، ظهور هنرمند است و ظهور برای دیگری است. هر چند هنر اصیل در هنگام خود بودن هنرمند روی می‌نماید، ولی هر هنری مخاطبی را می‌طلبد؛ مخاطبی که هنرمند قصد انتقال احساس یا خیال یا به طور کلی پیام خود را به او دارد. حال این به مخاطب در مواجهه با هنر با مخاطب زبان عادی متفاوت است. در حالی که مخاطب زبان عادی مفاهیم گوینده را از طریق الفاظ و عبارات او درک می‌کند. مخاطب هنر از طریق نمادهایی که هنرمند به کار می‌گیرد به احساس یا خیال خاصی دچار می‌شود و با تمام وجود تحت تأثیر هنر و زیبایی اثر هنری و خلاقیت هنرمند آن قرار می‌گیرد.

میزان تأثیر اثری هنری بر مخاطب، تابع توانایی فنی هنرمند، شدت احساس و خیال او در هنگام آفرینش، خود بودنش در آن لحظه و بالاخره آشنایی مخاطب با نمادهای آن هنر یا آن سبک هنری است. گستره مخاطبان اثر هنری به لحاظ کلیت و عمق احساس و عاطفه و خیال برانگیخته شده در آن‌ها به لحاظ کیفیت، یکی از معیارهای ارزیابی اثر هنری محسوب می‌شود.

هنروزبان

هنر، ساختی زیانی دارد. در واقع، هنر یک زبان است. زبان از دو بخش عمدۀ تشکیل می‌شود:

۱. نماد؛
۲. پیام.

هنر نیز مانند هر زبان دیگری نمادهایی دارد و پیام‌هایی، اما نمادها و پیام‌های هنری با نمادها و پیام‌های زبان عادی متفاوت است. نمادهای هنری برخی انتزاعی هستند و گروهی چنین نیستند. سخن شیخ‌الرئیس در منطق اشارات، اشارتی به همین نکته است که می‌گوید: نمادهای انتزاعی مثل نواها و نغمه‌های موسیقی، احساس یا خیال خاصی را بر می‌انگیزند و تأثیری عمومی و گسترده دارند. هر چند، هر چه شخص با سنت و قراردادی که این، از آن برگرفته شده، آشناتر باشد، حظی افزون‌تر از آن خواهد بود. هنگامی که یک موسیقی‌دان قطعه‌ای از موسیقی را با بهره‌گیری از نمادهای موسیقی سنتی ایرانی می‌سازد و در واقع از نمادهای کهن برای انتقال احساس یا خیال خاصی بهره می‌گیرد، او در این قطعه، افزون برنمادهای کهن، شاید، از نمادهای تازه‌ای نیز که خود آن‌ها رادر بستر همان قرارداد و سنت موسیقی ایرانی آفریده است، استفاده کند. هر که با این قطعه برخوردد کند، بهره‌ای از آن خواهد برد. ولی حظی یک ایرانی آشنا با موسیقی از شنوونده عادی ایرانی افزون‌تر خواهد بود. زیرا

رابطه بین این دو بخش دلالت و حکایت است. نماد در زبان متعارف همان الفاظ و عباراتی است که آن زبان را تشکیل می‌دهد. و پیام، در چنین زبانی، همان مفاهیمی است که توسط الفاظ و عبارات بر آن دلالت می‌شود. پس مثلاً در زبان فارسی «آب» یک نماد و مایع مزبور پیام آن است. البته خود صدای «آب» نماد است و آنچه به صورت نقش «آب» بر صفحه کاغذ نقشه می‌بندد، به نوبه خود نمادی برای آن نماد است، یعنی نوشтар «آب» نمادی است که پیام آن صدای «آب» (لفظ آب) می‌باشد. این صدا خود نمادی است که بر مفهوم مزبور یا مایع خاص دلالت دارد و در زمان عادی انتقال مفاهیم از طریق نمادهای شنیداری به گونه‌ای صورت می‌گیرد که در اکثر موارد، گوینده و شنونده هیچ توجهی به نمادها ندارد و او تنها با پیام سروکار دارد.

یک ایرانی با پیشینه و زمینه فرهنگی این موسیقی آشنایی بیشتری دارد تا یک غیرایرانی و بدون شک آگاهی از ویژگی‌ها و رموز موسیقی ایرانی در استفاده بیشتر از آن نقش خواهد داشت.

در هنرها یکی که نمادها در آن انتزاعی نیست، آشنایی با سنت و قراردادی که نمادها از آن برگرفته شده، نقش بیشتری در بهره‌گیری از هنر دارد، تا جایی که در هنرهای وابسته به زبان عادی، مانند شعر، این وابستگی به اوج خود می‌رسد و آموزش نیاز است و بدون آشنایی با زبان نمی‌توان بهره‌چندانی از آن هنربرد.

تفاوت دیگر زبان هنر با زبان عادی در نحوه تأثیرگذاری آن در مخاطب است. مخاطب زبان عادی، مفهوم را دریافت می‌کند و اگر مفهوم احساس یا عاطفة خاصی را دربرداشته باشد، آن احساس و عاطفة را نیز تجربه خواهد کرد، ولی مخاطب هنر - در بالاترین سطح - کاملاً با هنرمند به نوعی همدلی و هم‌زبانی می‌رسد. این امر باعث می‌شود پیام هنر رسوخی استوار در جان مخاطب داشته باشد و تا اعمق وجود او ریشه دواند و او را تحت تأثیر قرار دهد. این تأثیر شگرف به

هنرمند توان تحول در اندیشه و احساس به مخاطب را می‌دهد. هنرمند می‌تواند فکر و عاطفة مخاطب را دگرگون کند و ریشه‌ای ترین باورها را در او تغییر دهد. او را از سویی به سوی دیگر کشاند. از او انسانی تازه بسازد. از این رو، هنرمند می‌تواند معمار تمدن باشد و فرهنگی تازه را در جامعه گسترش دهد.

زبان هنر از یک سو با گستره مخاطبان و از سوی دیگر، با تأثیری عمیق در آن‌ها - اهلی اساسی در شکل‌گیری تاریخ و تمدن بشری بوده و هست و پیشرفت ابزارهای نوین و فن آوری جدید، توانایی آن را افزوده است. ■

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی