

گفتاری

در باب هنر

مهدی محسن فروزان

— زیبایی شناسی

(AESTHETICS)

شی گیو فرو هشته به دامن
پلاسین معجز و قیرینه گرزند
به کردار زنی زنگی که هر شب
بزاید کودکی بلغاری آن زن
کنون شویش بسرد و گست فرتوت
وز آن فرزند زادن شد سترون...
هم راندم فرس را من به تقریب
چو ایگستان مرد ارغون زن...
بر آمد زاغ رنگ و ماغ بیکر
یکی میغ از ستیغ کوه قارن...
فرو بارید بارانی ز گردون
جنان چون برگ گل بارد به گلشن...
زصرحا سیلها برخاست هر سو
درار آنگ و پیجان و زمین گن
جو هنگام عزایم زی مُعزم
به تک خیزند سعبانان ریمن.
(منوچهری دائمانی)

رشد و نمو ندارد. انسان نیز در همه زمانها
یکسان نمی‌زید و هیجاناتش همانند نیست.^۲
این سه عنصر، به وجود آورده تاریخ و در
نتیجه هنر و زیبایی شناسی هستند، زیبایی از
نوع خود. بنابراین افرادیک نژاد و یک جامعه
تاریخ فراوانی از جهت تلقی از زیبایی به هم
شباهت دارند، اما یکسان نیستند. در مقوله
زیبائی، تفاوت‌های فردی سخت موقت است،
چرا که چهره و سیمای هر شیبی به نسبت
درجه فرهنگ اشخاص فرق می‌کند. آنچه را
که چوپان زیبا می‌داند، ممکنست همولاًستی
تاجرش، آنرا زیبا نداند.
کوشش برای تعریف زیبایی تا حدی عبث
می‌نماید، با این حال افراد فراوانی بر آن
شده‌اند تا از زیبایی و زیبایی تعریفی به دست دهند.
ارسطو زیبایی را در همانگی اجزا و دقیق
بودن می‌داند.
رومن رولان، زیبایی را با حقیقت یکی
می‌داند. او می‌گوید: «زیبایی همیشه سرانجام

جستجو کرد. به بیان دیگر، هر گونه ملاک
زیبایی، زاده تجربه شخصی انسان از عالم
مشهود است.

اگر به گفته اریک نیوتون توجه کنیم، باید
سه مقوله نژاد، محیط و زمان را بشناسیم. چرا
که هیجانات بشری هر چند که از اشتراکی عام
برخوردار است، اما هر نژاد، در هر محیط و
زمان، احساسات ویژه‌ای دارد.
نشاد، عبارتست از مجموعه ویژگی‌های
طبیعی و مورونی که شخص در هنگام تولد از
آنها برخوردار است و غالباً با اختلافات شدید
جسمانی و مزاجی همراه است.

محیط، عبارتست از شرایط فیزیکی و
جغرافیایی و اجتماعی، یعنی آب، هوای خاک،
غذاء، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که

برورش دهنده نژاد می‌باشد.

زمان، عبارتست از ادوار تاریخی که نژاد
در محیط خود آنرا از سر می‌گذراند. بدینه
است همچنانکه گیاه در همه فصول یکسان

زیبایی از آن مقوله‌هایی است که همه کس
آنرا می‌شناسد و چون ازو برسیم که زیبایی
چیست؟ از پاسخ در می‌ماند. به بیان دیگر او
می‌گوید: زیبایی یعنی آنچه مغز من می‌پسندد و
در برابر آن واکنش نشان می‌دهد. ما از شیوه
عمل مغز در این مورد بی‌خبریم.

شهاب الدین سهروردی می‌گوید: «جمال
چیز، آنست که کمال او که لایق او باشد، او را
حاصل بود»، یعنی هر چیزی که برابر با آنچه
در آفرینش او بیش‌بینی شده، از جهت کمال
مطلوب، آنرا در خود محقق داشته باشد، آن
چیز، زیبایی است. درخت، سبز شود، رشد کند، به
شکوفه بنشینند، میوه دهد و باز بتواند تولید مثل
کند. زیبایی، در اینجا زیبایی کسرداری
قانونمند می‌باشد.

اریک نیوتون، می‌گوید: تنها ملاک وجود
زیبایی حساسیت افراد آدمی است، در برابر
تأثیر آن، بنابراین کلید شناخت ماهیت زیبایی
را باید در تجزیه و تحلیل هیجانات بشری

● رومن رولان، زیبایی را با حقیقت یکی می‌داند. او می‌گوید: «زیبایی همیشه سرانجام پرور خواهد شد.»

پرور خواهد شد.»^۵

فیلیسین شاله بر آنست که: «زیبایی عبارتست از تناسب و هماهنگی (هارمونی) و بیان حال. زیبا چیزی است که هم تمایلات عانی جسمانی و هم عقل و ذکاء و هم تمایلات عانی انسانی را ارضاء نماید. هر قدر ذهن و حواس و قلب بیشتر راضی شده باشد به همان اندازه زیبایی کامل تر است.»^۶

از سخنان گراهام هوف^۷ و دیگران چنین بر می‌آید که آنان به باره‌ای اصول کلی در زیبایی شناسی معتقدند:

جیمز جویس، نویسنده چیره‌دست ایرلنندی در قرن اخیر، در ادبیات جهان شناخت بسزایی داشته است. گروهی ادبیات جهان را به پیش از جویس و پس از او تقسیم کرده‌اند.

جیمز جویس در کتاب خود به نام «تصویری از هنرمند به عنوان مردی جوان»^۸ به طور ضمنی، اصولی چند برای زیبایی ارائه داده است. بر طبق نظریه او، شناخت ما از زیبایی بر اساس سه مشخصه استوار است:

انسجام، هماهنگی و ویژگی.

انسجام (همگرایی)، یعنی داشتن وحدت ترکیبی و ضروریات. اهمیت انسجام در این است که موضوع را از یکپارچگی و پیوستگی برخوردار می‌سازد و سبب پیچیدگی چیزی می‌شود که قرار است منسجم گردد و نام زیبا به خود گیرد.

هماهنگی (هارمونی)، نسبت و نیز رابطه‌های موجود میان اجزا می‌باشد که در ارتباط با انسجام کل اثرهای عملی اساسی دارد. مشخصه (ویژگی)، هر اثر زیبا و ویژگی‌های خاص خود را دارد و قابل تشبیه به فراوردهای تولید جمعی نیست. یعنی داشتن چیزی یا همان «آن». مثل فرق زیبایی گل زرگس و گل سرخ، زیبایی جنگل و کوه، غزن

ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید
مشقوق منست آنکه به نزدیک تو زنست
حوران بہشتی را دوزخ بود آغاف
از دوزخان پرس که اعراف بہشتست^۹
اسکار واپلد می‌گوید: طبیعت از هنر نقلید
می‌کند.^{۱۰} این کلام معنایی بسیار زیرکانه و
گستاخانه دارد: هنرمندان آفریننده زیبایی‌ها
هستند. بدین معنی که نفاسان، شاعران،
پیکرتراشان، افسانه‌سازان و همه هنرمندان، هر
کدام آثاری که آفریده‌اند به نوعی اغراق آمیز بر
زیبایی عناصری در پیرامون خود اصرار
ورزیده‌اند. غروب خورشید، زیبان بود مگر
آنگاه که هنرمندان در گوش همه خواندن که
زیباست.

شاید انسان اولیه منفعت و سودمندی اشیا و
عناصر را نخست بسته مغز خود می‌دانست و به
مرور به آنها دلست و آنها را زیبایی می‌دید. اما
بعد هنرمندان به او کمک کردند از عناصری که
سودی مادی ندارد برای سرگرم کردن و
تسکین احوال خود سود جویی.
دیده شده است که بومیان برخی مناطق در
برابر مثلاً عظمت جنگل و بادریا حالتی از
خود بروز نداده‌اند که دال بر احسان زیبایی
در آنها باشد. زیرا فرانگرفته‌اند که از عظمت
دریا، لذت برند.

دوستان تحصیلکرده‌ای را می‌شناسم که
نخست از تماشای تأثیر خسته می‌شند و در
برخی موارد اظهار تنفس می‌کردند. اما به مرور
آموختند که تأثیر برای آنان زیبا و دلپذیر باشد.
و اکنون در حد غزل حافظت از آن ندست می‌برند.
زنده بودن صحنه‌ها و زیبایی رخداد گذشته در
حال پا‌آمد زنده، آنان را غرق در حظوظ و زیبایی می‌کند.
بنابراین اسکار واپلد بیراهه نگفته است. این
هنرمندان هستند که جهان را زیب کرده‌اند.
بنابراین شناخت هنرمند که پیشاپیش طبیعت و

حافظ و حماسه فردوسی، به بیان دیگر هر اثر
بزرگ و زیبای هنری، هم‌نی‌دارد و نکار
الگویی نیست.
شاهد آن نیست که موبی و میانی دارد
بندۀ طلعت آن بساند که «آنی» دارد
(حافظ)
با این حال توجه داریم که در هر محبی و
زمان و با هر نزد و با هر فرد، زیبا و زیبایی
فرق می‌کند. چه بسا که زشت من زیبایی تو
باشد و یا برعکس:

«یکی را از ملوک عرب حدیث مجنوون لبی
و شورش حائل او بگفتند. که با کمال فضل و
بلاغت سر در بیان نهاده است و زمام عقل از
دست داده. بفرمودش تا حاضر آوردند و
ملامت کردن گرفت که حوى بهایم گرفتی و ترک
چه خلل دیدی که حوى بهایم گرفتی و ترک
عشرت مردم گفتند؟.. گفت:

کاش کشان که عیب من جستند
رویت ای دلستان بسیدندی
تا به جای ترنج در نظرت
بسی خبر دستها بسیدندی

ملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن،
ناچه صورتست موجب چندین فتنه. بفرمودش
طلب کردن. در احباء، عرب بگردیدند و به دست
آورده‌اند و پیش ملک در صحن سراجه بداشتند.
ملک در هیأت او نظر کرد. شخصی دید می‌فام
باریک اندام، در نظرش حقیر آمد. به حکم آنکه
کمترین خُدام حرم او به جمال ازو در پیش
بودند و به زینت بیش. مجنوون به فرش نیست
دریافت. گفت: از درجه چشم مجنوون باید در
جمال لیلی نظر کردن. نا سر مشاهده او بر تو
تجلى کند..»^{۱۱}

● شهاب الدین سهروردی می‌گوید:
«جمال جیز، آنست که کمال او که لا یق او باشد او را حاصل بود.»

زیبایی سیر می کند، خود زیباتر از زیبایی خواهد بود.

نظام مدنیت جهان که بشر در آن زیسته است، شاید بتوان گفت، نظامی تصادفی است که بشر در مراحل مختلف زندگی بدان رسیده است؛ اماً مدنیت فاصله (اوتوپیا) که بسیاری از هنرمندان و فلاسفه، طرح آن را ریخته‌اند از مقوله زیبایی سازی بشر است.

جمهوری افلاطون، در طی تاریخ اوتوبیا، مورد تئوری تعلیمی نویسنده‌گان این گونه آثار بوده است. افرادی چون نامس مور، فارابی، نظامی (در اسکندر نامه)، جاناتان سویفت، آلدوس هاکسلی، جورج اورول و دیگران، هر کدام به نوعی آرمانت شهری افریده‌اند که زیباترین جامعه و حکومت را در خود جای داده است و مشترکاتی عمدۀ دارد:

۱- شهر و ندان اوتوبیا از تفکر کم عاف هستند.

۲- همه اوتوبیاهای موقعت جفرافیایی خاصی دارند، یا در جزیره‌ای در دل دریاها دور هستند و یا از بقیه سرزمین‌ها بسیار دورند.

۳- زمان در آنجا مستوقف است و به صورت تکرار زمان حال در می‌آید.

۴- طرح معماری آن طوری است که همه به هم شبیه است. شهر نظمی هندسی و مستحکم دارد.

آبا این ویزگیها، با ویزگی‌های آثار سولیم (عالی) هنری، همانندی ندارد؟!

می‌توان از سرنوشت و تولد مدنیه فاصله به زایش زیبایی از ذهن و تخیل انسان هنرمند پس برد. در آغاز چه بسا که عناصر طبیعت پاره‌ای رشت شد و پاره‌ای زیبا گردید. اما به مرور، انسان، همه عناصر را به زیبا تبدیل کرد. حتی کویر خشک و برهوت، خار خشک صحرا، صخره‌های پر صلابت بی‌آب و سبزه، جانوران درنده‌ای چون شیر، شب سیاه و تیره... و انسان بر همه این گونه اشیا مُهر زیبایی زد. هم لطافت و رقت زیبا شد، هم صلابت و سبزی، هم اندام ظرف معشوق زیبا گردید و هم سپرمنجه

● اریک نیوتن می‌گوید:

«تمهار ملاک وجود زیبایی حساسیت افراد آدمی است در برای تأثیر آن»

نیرومند و اندام ستر عاشق جمال یافته. هم نغمه رباب دلپذیر شد و هم صدای غرّش کوس و طبل جنگ در زمرة اصوات زیبا قرارداده شد. اماً اگر پذیریم که زیبایی عبارتست از کرداری قانون پذیر، باید پذیریم که نایابیاری است که زیبایی را استوار می‌کند. بدین معنی که اگر همواره آفتاب بدرشد و غروب و تاریکی در میان نباشد، آفتاب دلپسند نخواهد بود. بنابراین زیبایی تا زمانی وجود دارد که بتواند اعجاز خود را نگهدارد و این امر چون تکرار شد ملال آور می‌گردد.

هرمان همه تویسته عارف آلمانی در کتاب

خود «دانستان دوست من» می‌گوید:

«اگر زیبایی چیزهای قشنگ همیشگی بود ما آنها را با محض نگاه بی‌صبر و پراشیاق نگاه نمی‌کردیم.. اماً به عکس چیزهایی را که می‌گزند و می‌میرد نگاه می‌کنیم و از دیدش سیر نمی‌شویم و شادی حاصل از آنها در دلمان با درد آمیخته است».

كسوف خورشید امری غیرعادی است و

با عث اعجاز و شگفتی می‌شود. اماً کسوف نیز

مثل حرکت هر روزه خورشید، در هر چند سال یکبار در ساعت معین تکرار می‌گردد و اعجاز

خود را از دست می‌دهد. پس مغز انسان در پی قانون دیگری است تا اینکه مثلاً ستاره دنبال‌الدار هالی را کشف می‌کند. این ستاره

هم‌چون طلوع و کسوف خورشید از همان اصل تکرار پیروی می‌کند: اماً دیربای تر (هر

هفتاد سال یکبار)، در هر صورت ذهن هر لحظه در پی کشف قانونی تازه است تا به کمک آن

زیبایی تازه بی‌افریند و زیبایی گذشته را

● ارسطو زیبایی را در

هماهنگی اجزا و دقیق بودن می‌داند.

فراموش کند.

بنابراین ملامت کردن کسی به این اتهام که چرا از زیبایی‌های برجسته آثار هنری گذشته، احساس هیجان ندارد، امری عجیب و بسیار مورد است؛ چرا که او در اوان قانونی آن نوع زیبایی را سپری کرده است و مغز زیبایی را در بکر بودن و بدیع بودن می‌داند:

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نواز که نور احلاطیست دگر (فرخی سیستانی)

به مطلب اصلی بر می‌گردد؛ این که هنرمندان جهان را زیبا کرده‌اند. در حقیقت هنرمندان در حکم نور افکن‌هایی هستند که در دل شب روشن می‌شوند و سرشی از شب را روشن می‌کنند و مخاطبان خود را در برایر آن

برش خاص حساس می‌کنند:

من عهد تو سو سخت سست می‌دانستم بشکستن آن درست می‌دانستم این دشمنی ای دوست که با من زجفا اخیر کردی، نخست می‌دانستم شاعر، آن سوراگن را در ابیات فسوق روشن کرده است و از میان آن‌همه کلمه و کلام، احساس خواننده و شنونده را در دو خط مقاطعه، تحریک کرده است:

سخت و سست، شکست و درست، دشمنی و دوست و آخر و نخست.

در حالیکه این کلمات همواره در طبیعت زیان بوده‌اند و کاربرد فراوان دارند، اما شاعر آنها را در نوعی قانونمندی متفاوت با منطق عادی زبان، وارد کرده است و زیبایی تحقق یافته است.

جرالد مانلی هاپکینز، شاعر بسیعی می‌گوید آگاهی از جنبه عینی و بی‌همتایی زیبا مارا در شناخت پروردگار و ادراک آیت‌الله در کارگاه خلقت کمک می‌کند. هر اندازه شناخت ما از بی‌همتایی عینی زیبایی بیشتر باشد، به همان اندازه، ادراک ما از ارزش‌های متعالی و جهان‌سمول دقیق تر خواهد بود.^{۱۵}

متناطع، تحریک کرده است:
سخت و سست، شکستن و درست، دشمنی
و دوست و آخر و نخست.

در حائیکه این کلمات همواره در طبیعت زبان بوده اند و کاربرد فراوان دارند. اما شاعر آنها را در نوعی قانونمندی متفاوت با منطق عادی زبان، وارد کرده است و زیبایی، تحقق یافته است.

جرالد مانلی هابکینز، شاعر یسوعی می گوید آگاهی از جنبه عینی و بی همتای زیبا مارادر شناخت پروردگار و ادراک آیت الهی در کارگاه خلت کمک می کند. هر اندازه شناخت ما از بی همتای عینی زیبایی بیشتر باشد، به همان اندازه، ادراک ما از ارزش‌های متعالی و جهان‌شمول دقیق‌تر خواهد بود.^{۱۵}

● در هر محیط و زمان و با هر نژاد و با هر فرد، زیبا و زیبایی فرق می کند؛ به سما که زشت من زیبای تو باشد و یا بر عکس.

● جرالد مانلی هابکینز، شاعر یسوعی می گوید: «آگاهی از جنبه عینی و بی همتای زیبا مارادر شناخت پروردگار و ادراک آیت الهی در کارگاه خلت کمک می کند. هر اندازه شناخت ما از بی همتای عینی زیبایی بیشتر باشد، به همان اندازه، ادراک ما از ارزش‌های متعالی و جهان‌شمول دقیق‌تر خواهد بود.»

سخنان هابکینز در مورد زیبایی تا حدی به **اللهُ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ نَزِدِيك** است. در حقیقت نظم پیچیده و هنرناکی بسر جهان حاکمت. هنرمند گوشاهای از این نظم را کشف می کند و با تشبد احسانات و هیجانات خود نسبت به آن نکند، دیگران را نیز حساس می سازند.

دانشمند نیز از جهت کشف نظم و قانونمندی جهان، عملی مشابه هنرمند انجام می دهد، اما تفاوت این دو در تعبیر و ارائه آن کشف است.

هنرمند چه سما که نظم مکشوف را به کمک تخیل خود به طریقی دیگر منظم می کند و برای آن، حسن تعلیل می ترشید و با آن برخوردي عاطفی بسر قرار می سازد، و آنچه را که می خواهد از آن متداعی می یابد:

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
آنچه حافظ کشف کرده هماهنگی هلاک با
آسمان خضراست که در بیننده القای نظم
می کند و شاعر، نظم موجود را به طریق خاص
خود دوباره، تعبیر و منظم می کند و آسمان را
مزرعهای سبز می یابد و ماه را چونان داسی که

سیمگونست و مهیای درویدن رزاعت.

سر از البرز بر زده قرص خورشید
جو خون آلوه دزدی سر ز مکمن

منوجهی دامغانی، شاعر تصویرگر
کرده است و از میان آنهمه کلمه و کلام،
احساس خوانتنده و شنوونده را در دو خط

زیرنویسها:

- ۱ - مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ص ۳۹.
- ۲- اریک نیوزن: معنی زیبایی، ترجمه بروزمهر بن، ص ۸۳.
- ۳ - فیلسین شاه: شناخت زیبایی، ترجمه بامداد، ص ۱۵.
- ۴ - همانجا ص ۱۳.
- ۵ - رومن رولان: زان کریستف، ترجمه به تذین، ج ۴، ص ۲۴۱.
- ۶ - فیلسین شاه: شناخت زیبایی ص ۱۶۲.
- ۷ - گراهام هوفر، گفتاری درباره نقد ادبی، ترجمه بروزپی، ص ۹۷.
- ۸ - صندوق هدایت.
- ۹ - A Portrait of the Artist as a Young man.
- ۱۰ - ویلیام جی، گریس: ادبیات و بازنای آن، ترجمه عزب دفتری، نشر نیما، تبریز، ص ۱۱۵.
- ۱۱ - گلستان سعدی: چاپ اقبال باب پنجم، ص ۱۴۱.
- ۱۲ - پیشین، ص ۲۲.
- ۱۳ - فیلسین شاه: شناخت زیبایی ص ۱۳.
- ۱۴ - رضادوری: فارابی، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، فصل سوم.
- ۱۵ - ویلیام جی، گریس: ادبیات و بازنای آن، ص ۱۰۹.