

فلسفه هنر و جایگاه هنرمند در جامعه ما

حسین سلیمانی

۱. فلسفه هنر

منظور از فلسفه هنر دانشی است که درباره حقیقت و ماهیت هنر بحث می‌کند که مثلاً آیا هنر ماهیت تولیدی دارد یا نقلیدی؟ آیا کار هنرمند خلق و ابداع اثری جدید در کنار پدیده‌های طبیعی است یا نقلید از طبیعت و پدیده‌های طبیعی و یا هر دو؟

افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان باستان ماهیت هنر را نقلیدی دانسته و گفته است که هنر رونوشت رونوشت است، به این معنا که طبیعت، کپی و رونوشت عالم مثل است و هنری مثل نقاشی، کپی و رونوشت طبیعت محسوب می‌شود و از آن جا که خود طبیعت هیچ‌گونه حقیقتی ندارد، پس هنر نیز به نحو اولی خالی از حقیقت است و باید آن را رد نمود. او در کتاب دهم جمهور به شبوه دیالگ میان سقراط و گلاوکن راجع به نقلیدی بودن هنر نقاشی و تراژدی چنین می‌گوید:

گفتم پس نسبت نقاش با تخت (که نجار آن را ساخته است) چیست؟ گفت به نظر من مناسب است او را مقلد تخت بخواهیم، زیرا چیزی که آن دو صانع (خدا و نجار) به وجود می‌آورند، وی شبه آن را می‌سازد. گفتم بسیار خوب، پس آن کسی که چیزی را که سه مرحله از طبیعت دور است درست می‌کند، تو او را مقلد می‌خوانی. گفت آری. گفتم پس مصنف تراژدی هم همین حکم را دارد، زیرا او هم مقلد بوده و آنگاه که به وصف حال یک پادشاه یا بیان حقیقتی پیردازد، سه مرحله از اصل دور است. سایر مقلدان هم از همین قرار؟ گفت ظاهراً این طور است...^۱

به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی به ما بگوید شخصی را دیدم که در همه هنرها استاد است و درباره کلیه فنون مردم مختلف معلوماتی دارد که از معلومات هر یک از آن‌ها دقیق‌تر است، ما باید در جواب وی بگوییم که تو مرد ساده‌لوحی هستی و ظاهراً جادوگر و مقلدی را دیده‌ای که تو را فریب داده و باعث شده است که او را جامع کلیه حکمت‌ها بدانی و این همه از آن است که تو میان دانش و ندانش و نقلید فرق نمی‌گذاری. گفت بسیار نبود و طبیعتاً هنر را روگرفت روگرفت که در مرتبه سوم دوری از حقیقت است، نمی‌دانست. در واقع ارسسطو به این عقیده متمایل بود که هنرمند بیشتر به سوی جنبه کمال مطلوب یا عنصر کلی در اشیا توجه دارد و آن را

گفتم پس به این نکته توجه کن. ما می‌گوییم که شبیه‌ساز یعنی مقلد حقیقت را درک نمی‌کند، بلکه فقط به

شاید لازم باشد اقسام مختلف هنرها بیان شود. دکتر دادبه در کتاب خویش «کلیات فلسفه»، اقسام هنر را به طور مرتب و منظم این گونه بیان می‌کند:

«هنرها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ هنرهای صنعتی و هنرهای زیبا. هنرهای صنعتی؛ هنرهایی هستند که هدف آن‌ها پذیدآوردن چیزهای زیبا و در عین حال مفید است. مثل قالی‌بافی و زرگری. هنرهای زیبا؛ هنرهایی هستند که هدف آن‌ها نمایش زیبایی و ارضاء تمایل زیبایی دوستی انسان است. هنرهای زیبا را با توجه به دو حس بینایی و شنوایی، به هنرهای تجسمی، تلفظی و ترکیبی تقسیم می‌کنند.»^۶

هنرهای تجسمی نیز به ساختمان‌سازی و پیکرتراشی و نقاشی و رسم تقسیم می‌شود. اقسام هنرهای تلفظی هم عبارتند از، موسیقی و ادبیات و شعر و نثر. هنرهای ترکیبی نیز رقص و هنرهای رُستی و سینما را شامل می‌شود. گرچه سابقه تاریخی هنر، مساوی با سابقه تاریخی بشر است و بشر به عنوان موجودی عالی و صاحب قوه تخلیل همواره می‌توانست خالق آثار هنری زیبا باشد، ولی بحث درباره زیبایی‌شناسی به صورت علمی و مستقل به دوره جدید مربوط می‌شود و ریشه آن به امانوئل کانت، فیلسوف برجهسته آلمانی می‌رسد.

کانت هنرهای زیبا را به سه قسم هنرهای سخن‌گفتن و هنرهای سازنده و هنرهای بازی احساس‌ها تقسیم می‌کند:

«هنرهای سخن‌گفتن عبارتند از، شعر و سخنوری. سخنوری هنر پرداختن به کار جدی قوه فاهمه است، به گونه‌ای که چون بازی آزاد خیال به نظر آید. شعر، پرداختن به بازی آزاد خیال است، به گونه‌ای که گویند کار جدی فاهمه است. هنرهای سازنده که بیان ایده‌ها هستند در نگرش حسی عبارتند از، هنر نقاشی و هنر پلاستیک که شامل مجسمه‌سازی و معماری می‌شود. هنر بازی زیبایی احساس‌ها با درجه شدت و نیز تناسب تأثیرهای بینایی و شنوایی سروکار دارد، شامل موسیقی و رنگ آمیزی است. سروکار هنر موسیقی با تناسب و هماهنگی صدای‌هast و سروکار رنگ آمیزی با تناسب و هماهنگی و ترکیب‌رنگ‌ها».^۷

از نظر افلاطون روح انسانی از راه موسیقی تناسب و هماهنگی را می‌آموزد و حتی آمادگی برای پذیرش عدالت پیدا می‌کند

میانجی هنری که مورد نظر است، تعبیر و تفسیر می‌کند. وی می‌گوید که تراژدی، شخصیت‌های داستان خود را بهتر و کمدم آن‌ها را بدتر از «مردم زمان حاضر» می‌سازد. بنا بر نظر ارسطو شخصیت‌های داستانی هومر بهتر از ما هستند. (باید به خاطر آورد که ضریب‌های ساختی به دست افلاطون بر هومر وارد شد).

ارسطو اصرار می‌ورزد که تقلید و محاکمات برای انسان غریزی و طبیعی است و همچنین برای انسان طبیعی است که از تقلید و محاکمات لذت ببرد. وی خاطر نشان می‌کند که ممکن است ما از مشاهده تصویرهای هنری آن‌چه دیدارش در واقعیت برای ما دردناک است، لذت حاصل کنیم... ارسطو صریحاً می‌گوید که شعر «چیزی است فلسفی تر و مهم‌تر از تاریخ، زیرا گزارش‌های شعر، بیشتر از نوع کلیات است، در صورتی که گزارش‌های تاریخ از نوع جزئیات است».^۸

ناگفته نماند که همه اقسام هنر از نظر افلاطون مطرود نبود. مثلاً موسیقی را به خاطر تأثیر مثبتی که در امر تعلیم و تربیت دارد، هنر مطلوب تلقی می‌کرد. از نظر افلاطون روح انسانی از راه موسیقی تناسب و هماهنگی را می‌آموزد و حتی آمادگی برای پذیرش عدالت پیدا می‌کند. موسیقی نه تنها خلق و خوی بشری را ملایم و معتمد می‌سازد و باعث طراوت روح می‌شود، بلکه حتی باعث از بین رفتن بسیاری از بیماری‌های روانی می‌شود. البته فلاسفه پیشین نیز همین نظر را درباره موسیقی داشتند و معتقد بودند که موسیقی نظام صدای‌هast است، یعنی اگر صدای نظام خاصی پیدا کنند، آن وقت آهنگی زیبا و دل‌پذیر پدید می‌آید. موسیقی در ارسطو نیز جایگاه رفیعی پیدا می‌کند. به هر حال هنر به طور کلی مجموعه‌ای از آثار هنری بشری را شامل می‌شود. در تاریخ بشری به اقتضای شرایط هر دوره‌ای، بعضی از هنرها مطلوب و بعضی دیگر نامطلوب شمرده شدند، مثلاً در قرون وسطی هنر معماری و پیکرتراشی مقام و منزلت والایی داشت. در دوره جدید به نقاشی و موسیقی و در دوره معاصر به هنر سینما و رقص ارزش و اهمیت بیشتری دادند. در اینجا

در تاریخ بشری به اقتضای شرایط هر دوره‌ای، بعضی از هنرها مطلوب و بعضی دیگر نامطلوب شمرده شدند

کلاسیک است. نقاشی و موسیقی و شعر به نوع رومانتیک وابسته‌اند، یعنی هنرهایی ذهنی‌اند که جان را توصیف می‌کنند.^۹

بحث درباره هنر را در مکاتب فلسفی معاصر نیز می‌یابیم و برای پرهیز از اطالة کلام به مکتب اگزیستانسیالیسم (هایدگر و یاسپرس) اشاره می‌کنیم. هایدگر به ما می‌گوید که: «در یک اثر بزرگ هنری، باشندۀ در کل خوش آشکار می‌شود. اثر هنری، یک موجود را هم آشکار و هم پنهان می‌سازد. اثر هنری محبوط گشوده‌ای است که در آن جا موجود آشکار می‌شود. اثر هنری آورنده حقیقت است». ^{۱۰} از نظر یاسپرس نیز همانند شلیگ، هنر ایزار فلسفه است. یعنی هرچند ترجمة آثار بزرگ به زبان فلسفی‌نشدنی است، اما می‌توان بر بنیاد این آثار شروع به فلسفیدن کرد. زان وال در توضیح آن می‌گوید:

«حوّة هنر، حوزه واسطه‌ای است میان هستی زمانی و عرفان آزاد از زمان. از هنر، دو مفهوم خواهیم داشت؛ یکی هنر بینش‌های از خود فرارونده (هنر «پیری میتیف»‌های ایتالیایی) و دیگری هنر از خود فراروندگی در خود ماننده، چونان هنر وانگوگ. کسانی مانند میکل آنژ، شکسپیر، رامبراند میان این دو صورت هنر قرار دارند، یعنی از سنت هنری نقش‌های بزرگی می‌گیرند و با آن‌ها چیزهای تازه‌های را معنا می‌کنند.

اسطوره‌ها یک بار دیگر به صدای بلند با انسان سخن می‌گویند و او را وادر می‌کنند تا با تیروهایی که برتر از او هستند، همدمست شود. وانگوگ از آن نقاشانی است که از ساختمان قسمی اسطوره‌شناسی مخصوص به خود بسی دور است. می‌توان گفت که ترانساندانس (= از خود فراشدن) او به یک معنا، فقیرتر از ترانساندانس میکل آنژر یا رامبراند است، اما برای زمان ما اصیل و حقیقی است. ترازدی‌نویسان یونانی، دانته، شکسپیر، میکل آنژ و رامبراند همه از رموز هستند.

در هر هنری می‌توان نشانه‌ای از یک ترانساندانس و یک جنبه از وجود خود ما یافت. موسیقی رمزی است از «زمانیت» (Temporalité)، معماری رمزی است از

اما نکته‌ای مهم در اندیشه کانت همان دقت نظری است که او در مورد مفاهیم مختلف زیبایی‌شناختی داشته است. او میان مفهوم «زیبا» و «نیک» و «خوش‌آیند» فرق گذاشته است. درباره چیزهای خوش‌آیند از «ارضا» سخن می‌گوییم، درباره آن‌چه زیباست، از «پسند افتادن» و در مورد نیک، از «ارجمند شمردن».

«خوش‌آیندی» هم برای آدمیان است و هم برای جانوران که قادر عقل و خردند، «نیک» برای هر موجودی که صاحب خرد باشد معنی دارد. ولی درک «زیبا» فقط برای انسان از آن حیث که هم حیوان است و هم بهره‌مند از خرد، ممکن است. از میان همه این‌ها فقط شادی برخاسته از نظره زیبایی است که از دل‌ستگی به موضوع، آزاد است. از این رو می‌توان گفت حالتی که همراه خوش‌آیند است، «میل» است، حالتی که در پی تشخیص «نیک» می‌آید «احترام» و «بزرگداشت» است و حالتی که همراه احساس زیبایی است، «پسند افتادن» است و تنها پسند افتادن است که آن گونه دوست داشتن است که از هرگونه دل‌ستگی به هستی واقعی موضوع و هدف معین آزاد است.^{۱۱}

بحث دیالکتیکی درباره هنرهای زیبا را بعد از کانت، هگل ادامه می‌دهد. هگل بعد از بیان تفصیلی درباره تقسیم هر اثر هنری زیبا به دو بخش که عبارت است از، محتوای روحی یا معنی و کالبد مادی یا صورت، آنگاه براساس چگونگی ارتباط میان ماده و صورت یک اثر هنری در طول تاریخ که مثلاً آیا ماده بر صورت یا صورت بر ماده آن غلبه داشته است، آثار هنری را به کنایی و کلاسیک و رومانتیک تقسیم می‌کند. او می‌نویسد:

«آن‌چه انواع عالی آثار هنری را از انواع بست آن ممتاز می‌کرد، فزونی مایه روحی آن‌ها بود. در هنر کنایی، روح مغلوب ماده بود. در هنر کلاسیک روح با ماده سازگار شد. در هنر رومانتیک روح بر ماده چیزه شد. تکامل انواع خاص هنر نیز درست به همین آین روحی می‌دهد. خاصیت عمده نخستین و پست‌ترین نوع هنر یعنی معماری تسليط ماده است، زیرا واسطه این هنر، ماده جامد سه‌بعدی است. واپسین و برترین نوع عام هنر، شعر است که در آن جنبه مادی تقریباً بد هیچ کاهش یافته و واژه‌ها، یعنی اصواتی که به منزله نشانه به کار می‌روند، و نیز خیالات حسی که مطلقاً ذهنی و درونی هستند عناصر آن را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، سیر تصاعدی انواع هنر در این جا حاصل فزونی خاصیت ذهنی آن‌هاست.

به همین دلیل، تکامل انواع خاص هنر با تکامل انواع عام آن همراه است. معماری که پست‌ترین هنرهای است، در بنیاد خوش‌هنری کنایی است، اگر چه مراحل کلاسیک و رومانتیک خاص خود را نیز دارد. هنر مجسم‌سازی هنر

در جامعه ایرانی، چه قبل از اسلام و چه بعد از آن، به خاطر حاکمیت تفکر معنوی و دینی، هنر و هنرمند جایگاه و منزلت خاصی داشته است

از همه مطالب فوق این نتیجه حاصل می‌شود که ایران فقط در دیدگاه ایرانیان بزرگ نیست، بلکه بیگانگان نیز به عظمت و قدمت تمدن و فرهنگ ایران زمین معتبر هستند و بدیهی است که در بطن و متن این سرزمین هنر و هنرمند مقام والایی داشته است.

سخن بر سر آن است که هنر و هنرمند نمی‌توانند از دایره تقسیم‌بندی کلی که در هر حوزه‌ای به کار می‌رود، خارج شود. یعنی تقسیم‌بندی به اصیل و غیراصیل، راستین و دروغین یا حقیقی و غیرحقیقی. چنان که مثلاً در حوزه تصوف گفته می‌شود صوفی حقیقی و راستین در برابر صوفی غیرحقیقی و دروغین قرار دارد یا در حوزه دین گفته می‌شود، دین و دیندار راستین در مقابل دین و دیندار دروغین قرار می‌گیرد. حوزه هنر نیز مشمول همین تقسیم‌بندی واقع می‌شود. هنر و هنرمند راستین همان است که از حقایق نهایی پرده برپمی دارد و چون متصل به حقایق معنوی است می‌تواند در دیگران تأثیر کند و حتی باعث تحول جامعه شود و مردم را به سوی حقیقت هدایت کنند، ولی هنر و هنرمند کاذب و دروغین چنین خاصیتی ندارد.

اگر بخواهیم از اصطلاحات فیلسوفان بهره گیریم باید بگوییم که هنرمند اصیل و راستین از فطرت اول به فطرت ثانی رسیده است و نشانه این انتقال آن است که هنر را نه به عنوان ابزاری برای دستیابی به نام و نان بلکه برای خود هنر و یا برای رسیدن بشر به تکامل معنوی و حقایقی هستی، جست و جو می‌کند. در تاریخ هنر، هنرمندان دروغین به موازات هنرمندان راستین و حتی بیش از آن‌ها ایفای نقش می‌کردند و این ناحد زیادی به ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه مربوط می‌شد، چنان که مثلاً در دوره تقریباً دویست ساله صفویه، صوفیان دروغین به طور چشمگیر زیاد شدند و حتی باعث نابودی صوفیان راستین شدند که در دوره زندیه فقهایی نظری شیخ محمد تقی رشتی معروف به حجت‌الاسلام و محمدعلی بهبهانی معروف به محمدعلی صوفی‌کش، به قتل عام صوفیان راستین پرداختند. غرض این که به طور کلی هنر و

«مکانیت» (Spatialite)، هنرهای پلاستیک رمزی‌انداز «جسمانیت» (Corporalite)، و نقاشی و شعر عبارتند از، هنرهایی که هرچند بیش از هنرهای قبلي از ماده آزادند اما آن‌ها نیز به نوبه خود علاماتی به شمار می‌روند.^{۱۱}

به هر حال، از مجموع مطالی که بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که هنر هر چه باشد، نمی‌تواند منشائی صرفاً مادی و حسی داشته باشد، به این معنی که فقط ریشه در نیازهای مادی و زندگی دنیوی بشر داشته باشد، بلکه ریشه‌های معنوی و ماوراء‌الطبیعی دارد. بدون شک آن‌چه در چگونگی تبیین ماهیت و حقیقت هنر مؤثر است، همان تلقی فلسفی خاص یک هنرمند از کل هستی است که مثلاً آیا هستی را سراسر مادی می‌داند یا بخش تجربه‌نایذیر و غیرمادی برای آن قابل است. اعتقاد به منشأ ماوراء‌الطبیعی هنر، مشروط به تلقی فلسفی اخیر است.

۲. جایگاه هنرمند در جامعه ما

شک نیست که در جامعه ایرانی ما چه قبل از اسلام و چه بعد از آن به خاطر حاکمیت تفکر معنوی و دینی، هنر و هنرمند جایگاه و منزلت خاصی داشته است. در تفکر دینی است که برای هنر و هر چیز دیگر ماهیت و هویت و منشأ ماوراء‌الطبیعی جست و جو می‌شود و هنرمند به عنوان کسی که آن‌چه در مرحله بطنون است را به عرصه ظهور می‌رساند و آن‌چه پنهان است را آشکار و عیان می‌سازد، مقام خاصی پیدا می‌کند و در این تلقی است که خدا نیز به عنوان نخستین هنرمند جهان هستی مطرح می‌شود، چون آن‌چه نهان بود را عیان ساخته است. چنان که فیصری در مقدمه خود بر فضوص الحکم این عربی می‌گوید: خَلَقَ اللَّهُ يَعْنِي ظَهَرَ اللَّهُ.

در جامعه ایران با سابقه طولانی که در فرهنگ تمدن دارد، هنر و هنرمند و خصوصاً هنر شعر و موسیقی و سخنوری جایگاه ویژه‌ای داشته است. مبالغه نیست که افلاطون در دو رساله نومیس و آکبیادس و نیز اوسطه در کتاب خود به نام پری فیلسفیا زبان به تمجید از تعلیم و تربیت و تمدن ایران دوره هخامنشی گشودند و با دیوگنس لاتریتوس در رساله خود به نام «ازندگی و عقاید فیلسوفان» می‌گوید ایران زمین هشت هزار سال سابقه فرهنگ و تمدن دارد. البته خود او متعلق به قرن دوم و سوم میلادی است که با احتساب دو هزار سال میلادی باید سابقه ده هزار ساله برای فرهنگ ایران قابل شویم. هگل فیلسوف آلمانی به رغم قضاوت‌های نادرستش درباره شرقیان، در کتاب فلسفه تاریخ خود راجع به ایران می‌گوید که آغاز فرهنگ ایران، آغاز فرهنگ جهان است.

- روحانی، ص ۵۵۸
۲. همان کتاب، ص ۵۶۰
۳. همان کتاب، ص ۵۶۵
۴. همان کتاب، ص ۵۶۷
۵. تاریخ فلسفه کاپلستن، جلد اول، قسمت دوم، ترجمه مرحوم دکتر مجتبوی، صص ۴۹۵-۶۰
۶. کلیات فلسفه، نوشته دکتر اصغر دادبه، ص ۲۲۷
۷. فلسفه کانت، نوشته دکتر میرعبدالحسین نقیبزاده، صص ۳۷۲-۳۶۸
۸. همان کتاب، ص ۳۵۰
۹. فلسفه هگل، نوشته استین، ترجمه حمید عنایت، ص ۶۵۱
۱۰. اندیشه هستی، نوشته زان وال، ترجمه باقر پرهام، ص ۲۷۳
۱۱. همان کتاب، ص ۱۳۶
۱۲. کلیات سعدی.

پال جامع علوم انسانی و مطالعات فرنگی

خصوصاً هنر شعر و موسیقی و تئاتر و سینما، هنگامی می‌توانند تأثیرگذار باشند و باعث جذب مردم شوند و مخاطبان زیاد داشته باشند که اصیل و حقیقی باشند.

بدیهی است در جامعه‌ای سفله‌پرور که همه چیز نمایش و فرمابشی است، نمی‌توان انتظار داشت که به دین و داشت و هنر راستین ارج نهاده شود و در چنین جامعه‌ای غالباً چاپلوسان و ریاکاران و دروغگویان که صرفاً در جست‌وجوی نام و نان هستند، بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند و در همه عرصه‌ها ایقای نقش می‌کنند. شک نیست که در این جامعه منحط که اتصالی با حقایق معنوی و موارد اطیبی ندارد، همه چیز رنگ می‌بازد و واژه‌ها از معانی اصیل خود نهی می‌شوند و شعر و موسیقی و تئاتر و غیره محتواهی حقیقی خود را از دست می‌دهند. در چنین جامعه‌ای آن‌چه به عنوان ارزش تلقی و تبلیغ می‌شود، در حقیقت ضدآرش است. برای نمونه، بردگی و سوسپردگی جانشین آزادگی می‌شود، ثبات و استایی به جای پیشروی و پویایی می‌نشینند، آن‌چه ماهیت و هویت چنین جامعه‌ای را شکیل می‌دهد چیزی جز خردگریزی و علم‌ستیزی و نقدناپذیری نیست و پشتونه چنین جامعه‌ای دین رنگ‌باخته‌ای است که می‌تواند به عنوان اولین و آخرین قاضی، فقط ثبات و استایی را ترویج کند. چون در سایه چنین ثباتی است که حاکمان بی‌خرد و نادان می‌توانند بی‌خردی و نادانی خود را توجهی کنند و در کمال آرامش و آسایش به عیاشی‌ها و ثروت‌اندوزی‌های خود پردازند و دین و هنر و داشت راستین را محظوظ نمایند. بی‌شک مستولیت چنین احاطه‌گسترده‌ای صرفاً با زمامداران نیست، بلکه با همه اندیشمندان اعم از فیلسوفان و هنرمندان و جامعه‌شناسان راستین است که با سکوت به اصطلاح مصلحت‌آمیز خود و یا حتی با همکاری مصلحت‌آمیز خود وضع موجود را تقویت نموده و تداوم بخشدند.

به هر حال گفتار کم است و در دل بسیار و خاتمه مقاله را مزین می‌کنیم به این هنر شعری شیخ اجل سعدی که می‌فرماید:

آشنايان ره بدین معنى برند
در سرای خاصی بار عام نیست
از هزاران در یکی گبرد سماع
زانکه هر کس لایق پیغام نیست
تا نسوزد بر نیاید بوی عود
پخته داند که این سخن با خام نیست

بی‌نوشت:

۱. کتاب جمهور، نوشته افلاطون، ترجمه مرحوم فؤاد