

کارل یونگ

آیا هنر بیماری روانی است؟

Karl Jung

هنر ذاتاً داشت همچنان که داشت نیز ذاتاً هنر نیست . با این بیان این دو فلمند و فکر و ذهن هر یک دارای زمینه مخصوص به خوبش هستند که جزء وسیله خود آنها قابل توضیح نیست . بنابراین اگر ما کاهی از ارتباط بین روانشناسی و هنر سخن می کوئیم منظورمان آن قسمت از هنر است که بدون تجاوز از حدود ، ممکن است مورد مطالعاتی از این قبیل قرار گیرد . آنچه روانشناسی می تواند درباره هنر بگوید همواره محدود به نشو و نمای فعالیت هنری خواهد بود بی آنکه هرگز به ذات و جوهر آن دسترسی بیندازد . البته ممکن است شرایط آفرینش هنری موضوع و طرز عمل انفرادی آن را به روابط شخصی شاعر با پدر و مادر خود باز کشد داد ، ولی این امر از لحاظ فهم هنر شاعر هیچ کمکی بهمانخواهد کرد . زیرا برقرار ساختن این پیوند در موارد بسیار دیگر ، بخصوص در مورد اختلالات مرضی غیرممکن است . بیماریهای عصبی و روانی را نیز می توان پژوهیابط فرزندان باید رساند و مادران خود باز کشت داد همچنان که در مورد عادات بد و خوب و اعتقادات و خصوصیات اخلاقی و سوداها و علاوه های شخصی نیز ممکن است چنین کرد . ولی آنچه نیز بروقتی است اینست که برای همه این تظاهرات گوناگون وسیله تشریح و توجیه واحدی قائل شوم . زیرا در غیر اینصورت باید چنین نتیجه گرفت که تظاهرات مزبور امر واحدی بیش نیستند . بنابراین اگر یک اثر هنری را همانند یک بیماری روانی تشریح کنیم در این صورت یا اثر هنری یک بیماری روانی خواهد بود بایمیاری روانی یک اثر هنری . ممکن است این بیان را نوعی تناقض قابل قبول قصود کرد ولی هیچ عقل سالمی قبول نمی کند که بیماری روانی را با فعالیت هنری در یک ردیف قرار دهند . فقط شاید یک پژوهش تحلیل روانی که همه چیز را از دیدگاه حرفة و سوابق ذهنی خود می نکرد ، بیماری روانی را نوعی فعالیت هنری بینگارد . اما آنها که پژوهش روانی نیستند ولی از نعمت هوش بهره مندند هرگز یک پدیده مرضی را با هنر اشتباه نمی کنند با اینکه منکر هم نیستند که فعالیت هنری غالباً بر پدیده های متکی است که شباهت به پدیده های روانی ناشی از بیماریهای روانی دارند .

شکی نیست که کشف و هدایت روانشناسی طبی به وسیله « فروید » باعث پیشرفت تازمای دیدکار مورخان ادبی کردیده و آنان را به مرتبه ساختن بعضی از خصوصیات آثار هنری به برخی از حوادث خصوصی و درونی زندگی شاعران تشویق کرده اند . البته نمی خواهم ادعا کنم که این تارویود شخصی که از روی اراده یا بطور غیر ارادی در آثار شاعران بافته

می شود از مدت‌ها پیش بر اثر مطالعه علمی آثار شعری کشف نشده بود. لکن کارهای فروید اجازه داد که تأثیر حوادث خارجی را با دیدگی عمیق‌تر و شامل‌تر حتی تا دوره کودکی در آفرینش های هنری بیینیم. اگر نظرات فروید از روی اندازه و منجش در مورد آثار هنری به کار برده شود غالباً منجر به یک منظرة عمومی مطبوعی می‌شود که از یاکسو چکونگی پی ریزی آفرینش هنری را در زندگانی شخصی هنرمند نشان می‌دهد و از سوی دیگر چکونگی خارج شدن آفرینش هنری را از خلال این بهم بیچیدگی. از این لحاظ آنچه «روانکاوی»^۱ آثار هنری نامیده می‌شود اصولاً فرقی با «تحلیل روانی»^۲ و ادبی عمیق و دقیق ندارد. حد اکثر اختلاف بین این دو روش که کاهی موجب تعجب هم می‌شود اینست که تنایح زننده و بی‌برده در بررسی به شیوه دوم که با آزمودن تراست به آسانی کنار گذاشته می‌شود.

فقدان این حجب و حیا در مقابل «آنچه انسانی و پر انسانی»^۳ است درست خصیصه حرفاً روانشناسی طبی است که بنابر گفته بجای «میستوفلس» (دراموری دخالت می‌کند که دیگران بر سر آن سالها صرف وقت می‌کنند) متأسفانه این دخالت هیچ‌وقت هم به نفع روانشناسی طبی تمام نمی‌شود. امکان تبیجه گیری‌های جورانه به آسانی منتهی به قضاوت‌های یک‌طرفه می‌شود. البته وجود رسمائی‌ها در شرح حال‌ها موجب خوشمزه و نسکین شدن آنها می‌گردد ولی نگاه نداشتن اندازه و تجاوز از آن، هر قدر هم اندک باشد باعث تبدیل شدن موضوع به یک تحقیق ناخالص و موجب ترازوی ذوق سلیم در زیر ظاهر داشتمدانه و محققانه آن می‌گردد. در این حال، توجیه و دقت بطور نا محسوس به جای آنکه به سوی اثر هنری معطوف شود، در بیچیدگی ناگشودی سوابق دوائی کم می‌شود و شاعر تبدیل به مریضی می‌گردد که باید در مطلب بحال او پرداخت و شماره‌ای بر کردنش آویخت که نشان دهنده نوع خاصی از بیماری جنسی^۴ باشد. باین طریق روانکاوی آثار هنری از موضوع خود دور می‌افتد و بحث رابه یک «زمینه‌کلی انسانی» می‌کشاند که بهبود جوهر مخصوص هنرمندان نیست و بخصوص از نظر هنرآنها هیچ اهمیتی دربر ندارد.

باید اعتراف کنم که بنا بر تجربیات بی‌من ثابت شده است که کنار گذاشتن نظر و دید حرفاً در مقابل آثار هنری و سرفنظر کردن از قانون علیت در زمینه زیستی برای یزشک کار آسانی نیست ولی سرانجام به این نکته رسیده‌ام که انطباق و بکار بستن روانشناسی اکتشافی منحصر آزیستی، شاید در مورد افراد انسانی کار عاقلانه‌ای باشد، ولی مسلمان در

۱ - شیوه روانشناسی که Analyse Psychologique - ۲

- Psychanalyse

۲ - بونگک » مبتکر آنست.

۳ - اشاره به عنوان یکی از کتابهای نیچه که منظور از آن اینست: در جایی که ما انتظار داریم با امور معنوی رو برو شویم جز اعمال انسانی و پر انسانی چیزی مشاهده نمی‌کنیم. ۴ -

Psychopathia Sexualis - ۴

مورد آثار هنری و بالمال درمورد انسان آفریننده جایز نیست . روانشناسی صد درصد علت و معلولی ' کاری جزاً این نمی‌تواند صورت دهد که افراد انسانی را به نظر یکی از اعضاء نوع « اوموسایین »^۱ بینگرد . زیرا درنظر این روانشناسی چیزی جز علت‌ها و معلول‌ها وجود ندارد . ولی یک اثر هنری تنها این نیست و علاوه بر آن آفرینش جدیدی هم هست که از شرایطی به وجود می‌آید که روانشناسی علت و معلولی بحق می‌خواهد آنرا معلول آنها بداند . گیاه‌تنها محصول زمین نیست بلکه محصول تطور و تکامل داخلی و سریسته وزنده و آفریننده‌ای نیز هست که ذاتاً ارتباطی با طبیعت زمین ندارد . اثر هنری را نیز باید با این نظر لگاه کرد ، یعنی آنرا آفرینشی دانست که از کلیه شرایط موجود خارجی قبلی آزادانه استفاده می‌کند و معنی و طرز تکوین مخصوص آن برخود آن تکیه دارد به برشارایط موجود خارجی قبلی . تقریباً می‌توان گفت که اثر هنری بمعنای موجودی است که به سادگی تمام از وجود انسان و توانائی‌ها و اختیارات او بمعنوان زمینی که باید به‌آوغدا بر ساند استفاده می‌کند و نیروی او را بر حسب قانونهای مخصوص خود به کار می‌اندازد و شکلی را که خود خواستار آنست ، بنابر آنچه می‌خواهد بشود ، به خود می‌دهد .

برای بحث در باره روانشناسی آثار هنری باید دو شیوه کاملاً متفاوت آفرینش هنری را درنظر بگیریم . مسائل بسیار مهمی از نظر قضاوت روایی ، برای تشخیص این دو شیوه برای ما روشن خواهد شد . « شیار » این تفاوت را حسن کرده بود . می‌دانیم که وی کوشید این لکته را با اصطلاح‌های « عاطفی » و « ابتدائی » بیان دارد . علت انتخاب این اصطلاحات از معرف « شیلر » بدون شک سروکار داشتن او با فعالیت شعری بوده است . از نظر روانشناسی‌ها مفهوم اول را تحت عنوان « درون گرا »^۲ و مفهوم دوم را تحت عنوان « برون گرا »^۳ فراد می‌دهیم . حالت درون کربابه واسطه وجود موضوع ویت مشعور در مقابل تقاضای شیء تشخیص داده می‌شود در صورتی که حالت برون گرا ، بدواسطه اطاعت موضوع از تقاضای شیء قابل تشخیص است . به نظر من تعايش‌نامه‌های شیلر مثال خوبی برای حالت درون گرا در مقابل شیء است همچنانکه اغلب اشعار او نیز این حالت را دارند . در این مورد موضوع بهوسیله قصد شاعر تحت انقیاد در می‌آید . مثال خوب برای حالت متعضاد حالت مزبور قسمت دوم « فاوست » گوته است . در این مورد موضوع بهوسطه مقاومت سختی که از خود نشان می‌دهد شخص می‌گردد . مثال دیگر برای این حالت « چنین گفت زردشت » نیجه است که خود نویسنده در باره آن تصدیق دارد که « شخصیت او در آن متعارف شده است »

در اینجا با مسئله‌ای روپرموی شویم که جواب دادن به آن از روی اعترافات شاعران در باره طرز آفرینش خود امکان ندارد . زیرا مسئله جنبه علمی دارد و فقط روانشناسی است که

می تواند راه حلی برای آن پیدا کند . در حقیقت ممکن است شاعری که ظاهرآ آگاهانه و آزادانه آنچه را می خواهد می آفرینند با وجود این آنقدر تحت تأثیر شور آفرینندگی خود قرار گرفته باشد که بعداً تواند به یادبیاورد که چیز دیگری می خواسته است . شاعر نوع دیگر نیز نمی تواند خواست واراده خود را بلافاصله در الهامی که ظاهرآ برای اویگانه است تشخیص دهد ، با اینکه شخصیت او در آن کاملاً قابل تمیز است . بنابراین مفهوم آزادی کامل در آفرینش هنری جز سرمی که پرداخته و جذان شاعر است نخواهد بود . شاعر می پندارد که شنا می کند ، در صورتی که جریان ناییدائی است که او را با خود می برد .

این نکته یک تردید خیالی نیست . روانشناسی تحلیلی بارها آرا به محک تجربه و آزمایش زده است . روانشناسی تحلیلی با مطالعه ضمیر نا آگاه موفق به کشف راههای بسیاری گردیده که به وسیله آنها وجود آگاه ، نه همان ممکن است تحت تأثیر وجود آگاه قرار گیرد ، بلکه ممکن است به وسیله آن راهنمایی گردد . بنابراین شک مزبور قابل توجیه است ولی دلایل لازم برای اثبات این فرضیه که شاعر خود آگاه ممکن است به نحوی تحت سلط اثر و کار خود قرار گیرد ، از کجا بدست می آید ؟ این دلایل ممکن است جنبه مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند . مثال دلیل مستقیم مواردی است که شاعر در بیانات خود آنچه را که خود باور ندارد بیان می دارد و این موارد کمیستند . مثال دلیل غیر مستقیم مواردی است که زیر ظاهر آزاد و فارغ آفرینش هنری جنبه « آمرانه » ای مخفی است که به محض آنکه شاعر از دوی اراده از فعالیت هنری صرف نظر می کند به صورت قوی رئیسی که برآوردن تقاضاهای خود را خواهستار است تظاهر می کند و همچنین مواردی که قطع شدن غیر ارادی فعالیت هنری باعث بروز اختلالات روانی شدید می گردد .

تحلیل روانی هنرمندان همواره نشان می دهد که گرایش آفرینش هنری که از ضمیر نا آگاه سرچشمه می کشد تا چه اندازه لیرومند و بولهوس و خود کام است . شرح حال بسیاری از هنرمندان بزرگ از روزگار قدیم نشان داده است که میل آفرینش در آنان تا چه حد قوی بوده و چگونه هر آنچه در وجود آنان جنبه انسانی داشته تحت سلط خود در آورده و به خدمت فعالیت هنری و آنکه هنوز به وجود نیامده در روح شاعر همچون لیروئی طبیعی ممکنون است که با به صورت قدرتی جبار ظاهر می شود یا باحیله گری به صورت مرگ طبیعی هنرمند در می آید ، بی آنکه در بند نیک و بد فردی باشد که صاحب این قدرت خلاقه است . این قدرت بسان درختی که غذای خود را از خاک می کشد ، در هنرمند نشو و نما می کند . بنا بر این ما حق داریم تطور و تشكل فعالیت هنری را به منزله موجود زنده ای تصور کنیم که در روح آدمی کاشته شده است .

روانشناسی تحلیلی این نیرو را « عقده خودسر » می نامد . این عقده دارای حیات روانی مستقل است که خارج از سلسله مدارج قدرت ضمیر آگاه است و روح فرعی مجزائی

به شمار می‌رود که بر حسب میزان تحرک و توانایی خود با به صورت اختلال در رشته تطورهای ضمیر آگاه که به وسیله اراده هدایت می‌شود خود نمائی می‌کند، با به صورت درخواست و تقاضای آمرانهای که ممکن است «من» شخص را نیز به خدمت خود بگمارد. بنابر این شاعری که با رشته تطورات آفرینشی خود یکی می‌شود، انسانی است که بلا فاصله خود را تحت اختیار «فرمان ضمیر نا آگاه» قرار می‌دهد و بر عکس شاعر نوع دیگر که نیروی آفرینشی کم و بیش در نظرش همچون قدرت بیگانهای جلوه می‌کند انسانی است که به علیٰ توانسته است سرتسلیم فرود آورد و در نتیجه با «فرمان» غافلگیر شده است.

ممکن است انتظار داشت که اختلاف شیوه‌های آفرینش در خود اثر هنری نیز ظاهر گردد. گاهی سخن از آفرینشی ارادی در میان است که ضمیر آگاه با آن همراه است و آنرا رهبری می‌کند و فکر آرا به سوی نتیجه و شکل دلخواه می‌برد. و گاه بر عکس سخن از پدیده‌ای در میان است که از طبیعت نا آگاه بر می‌خیزد و بدون دخالت ضمیر آگاه و حتی گاهی به رغم آن تحقق می‌پذیرد و با خود کامی به سوی شکل و نتیجه‌ای که خواستار است می‌رود. بنابر این در مورد اول می‌توان انتظار داشت که اثر هنری از هیچ لحاظ از حدود فهم و ادراک مشعور تجاوز نکند و تأثیری که به وجود می‌آورد هرگز از حدود قصد و منظوری که خود در بردارد فراتر نرود و چیزی علاوه بر آنچه آفریننده خواسته است بیان ندارد. در مورد دوم بر عکس باید در انتظار چیزی متفاوت شخصی بود که بخصوص چون وجود آفریننده از نشو و نمای اثر خود دور واقع شده است تجاوز آن از حدود فهم و ادراک مشعور بیشتر خواهد بود. در این مورد باید انتظار داشت می‌اشکال و تصویرهای شکفت انگیز و مفهوم‌ها و افکاری فقط قابل حدس^۴ و قیز با زبانی پربار از معنی رو بروشونم که عبارات آن هم سنگ سببول های واقعی باشد. زیرا این عبارات بقدر مقدور چیز های را بیان می‌دارند که هنوز شناخته نشده‌اند و به منزله پلهایی هستند که به سوی ساحلهای ناپیدا بسته شده‌اند.

اصول فوق بطور کلی صحیح هستند. آنجا که صحبت از اثری واقعاً گرامی و ارادی راجع به موضوعی که مشعورانه انتخاب شده درین باشده مشخصات تعیین شده در مورد اول صحیح هستند و همین طور است در مورد دوم. «درام» های شیلر که بیش از این به آنها اشاره کردیم و نیز قسمت دوم «فاوست» گوته و همچنین «چنین گفت زردشت» نیجه را می‌توان به عنوان مثال در اینجا ذکر کرد. با وجود این باید صور کرد که آثار هر شاعر ناشناسی را می‌توان به آسانی قبل از آنکه مطالعه عمیقی در بازه رابطه شخص شاعر با آنرا شنیده باشد در یکی از این دو طبقه قرار داد. حتی کافی نیست که فقط بدانیم که شاعر بدسته انسانهای درون گرا یا برون گرا تعلق دارد، زیرا ممکن است هر انسانی گاهی در حالت درون گرا و گاهی در حالت برون گرا به اینجاد اثر پردازد. این وضع به خصوص در مورد «شیلر» از نظر اختلافی که بین آثار شعری و آثار فلسفی او موجود است و در مورد

گوته از نظر اختلافی که بین اشعار کامل و بی نقص او و کوشش طوبیلی که برای ساختن قسمت دوم «فاوست» به کار برده است و همچنین در مورد «بیچه» از نظر اختلافی که بین کلمات فشار او و موج معتقد «چنین کفت زردشت» موجود است قابل مشاهده است . ممکن است یک شاعر در مقابله با هر یک از آثار گوناکون خود حالت‌های مختلفی به خود بگیرد . در این صورت مقیاسی که به کار برده می‌شود باید بستگی به رابطه هر یک از موارد خاص داشته باشد .

این نکته بی‌اندازه پیچیده است و پیچیدگیش افزونتر می‌شود هر گاه بخواهیم استدلالی را که در مورد شاعری که با ایروی آفرینشی خود یکی می‌گردد بیویش تر به آن اشاره کردیم از نزد یک مورد مطالعه قرار دهیم . اگر حقیقت داشته باشد که شیوه ایجاد آگاهانه و گرایشی نیز ، جز یک خیال واهی که شاعر در باره نیت وضعیت آگاه ظاهری خود دارد بیش نیست ، در این صورت آثار او نیز دارای خصایص سمبلیک و کنایه‌ای خواهند بود که به سوی امر غیرقابل بیان روان گردیده‌اند و از ضمیر آگاه عصر و زمان او نیز آن‌سوی خواهند رفت . چیزی که هست این خصایص جنبه مخفی تری خواهند داشت زیرا خواننده خواهد توانست از حدودی که روح زمان برای ضمیر شاعر تعیین گرده است آن‌طرف تر برود . خواننده نیز که به نوعی خود در چارچوب شمین آگاه زمان و عصر خود محبوس است به هیچوجه قادر نخواهد بود خارج از دنیای خود نقطعه انتقالی پیدا کند تا به وسیله آن‌ضمیر آگاه کنونی خود را از مدار خود خارج سازد . به عبارت دیگر خواننده نخواهد تواند از سبب‌ول را در اثری از این قبیل باز شناسد و در این صورت معنی سبب‌ول عبارت خواهد بود از امکان و طرح معنی‌ای وسیع‌تر و بالاتر از حدود امکانات تفahم کنونی .

همچنان‌که پیشتر گفته اثر هنری «در حالت ییدائی ۱» خود به منزله یک «عقدۀ خودسر» است . به طور کلی با این نام کلیه ساختمانهای روانی که نشوونمای ابتدائی آنها کاملاً نآگاهانه انجام می‌کنند و فقط هنگامی در عرصه ضمیر آگاه ظاهر می‌گردند که به آستانه آن رسیده باشند تعیین می‌گردند . پیویندی که این ساختمانهای روانی در این مرحله با ضمیر آگاه برقرار می‌کنند هنوز ارزش یک تحلیل رفتگی و همانی را ندارد بلکه یک دریافت و آگاهی به شمار می‌رود . به عبارت دیگر در این مرحله به وجود «عقدۀ خودسر» بی‌برده می‌شود ولی هنوز نمی‌توان آنرا تحت یک نظارت آگاهانه یا تاختت یک وقفه عضوی یا آفرینش ارادی قرارداد . خودسری و خود کامگی این عقدۀ به وسیله حالاتی ظاهر می‌شود که بر حسب گرایش درونی عقدۀ یا ظاهر می‌گردند یا نایدید می‌شوند . این عقدۀ از بنده قدرت ضمیر آگاه فارغ و آزاد است و این خصیصه‌ای است که هم در عقدۀ آفرینشی و هم در کلیه عقده‌های خودسر دیگر مشترک است .

در همینجاست که امکان تشابه با تطورات ذهنی مرضی ظاهر می‌گردد، زیرا جنبه مشخصه‌ای نشکونه تطورات ذهنی درست همین تظاهر عقده‌های خودسر است. اغلب اختلالات روانی این وضع را دارند. شورآسمانی هنرمند، در واقع نیز، ارتباط نگران‌کننده‌ای با بیماری لشان می‌دهد ولی با اینحال با آن یکی نیست. فقط وجود «عقدة خود سر» است که علت شباهت را توجیه می‌کند. ولی وجود این عقده نیز بخودی خود نمی‌تواند دلیلی بر وجود بیماری روانی باشد. گاه اتفاق می‌افتد که مردم عادی و متعادل نیز موقتاً یا به طور دائم تحت سلطه عقده‌های خودسر فرار گیرند. این حالت را جز یک خصیصه ساده «روان» باید چیز دیگری تصور کرد زیرا در غیر اینصورت حقیقت باید در ضمیر نا‌آگاه غوطه‌ور بود تا وجود چنین عقده‌ای را تشخیص نداد. بطورمثال می‌گوئیم هر حالت روانی نمونه، که اندکی دیگر گوئی یافته باشد کرایشی به تبدیل شدن به «عقدة خودسر» دارد. این وضع در بسیاری از اشخاص بروز می‌کند. غرایز نیز کم و بیش دارای این خصیصه هستند. بنابراین حالت هزبور بخودی خود یک پیدیده مرضی نیست بلکه فقط وفور تشویش انگیز تظاهر آنست که دلیل بر وجود رنج و ناخوشی است.

ترجمه سیروس ذکاء

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی