

تقابل‌های سنتی دو متافیزیک، دو فرهنگ و دو هنر

نادر شایگان‌فر

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه‌ی فلسفه، فرهنگ و هنر، تقسیم و گنجاندن این مباحث در دو حوزه‌ی فلسفه‌ی خواص / فلسفه‌ی عوام، فرهنگ اکثیریت / فرهنگ اقلیت، هنر فاخر و هنر نازل است. مقاله‌ی حاضر بر آن است تا در سه پاره‌ی جداگانه به تمایز میان فلسفه، فرهنگ و هنر خاص و فاخر در مقابل فلسفه، فرهنگ و هنر اکثیریت و نازل بپردازد و سعی می‌کند از منظری متافیزیکی و سبیس فرهنگی و در نهایت زیبایی‌شناسانه بحث را مطرح و به طرقی روشن پیش برد.

روش به کار رفته در این مقاله‌ی متکی بر شیوه‌ی تحلیل گفتمانی و مبتنی بر ادبیات پیچیده در این حوزه است. منابع به کار رفته در این مقاله بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای و آثار متغیرانی چون جان دیوبی، سوزان سانتاگ، ریچارد شوسترمن و ... در مقابل ارتگایی گاست، کلمنت گرینبرگ و ... شکل و انسجام باقته است. در این مقاله سعی شده است از طریق طرحی نسبتاً جامع، نسبی بودن حقایق دو رویکرد شناس داده شود و در پایان در حد ممکن از اطلاق نابهجه‌ای هنر نازل به هنر اکثیریت اجتناب شود و از جایگاه خاص این هنر و فرهنگ با نگاهی نسبتاً همدلانه دفاع شود.

کلیدواژه‌ها: متافیزیک اکثیریت/متافیزیک اقلیت، فرهنگ فاخر/فرهنگ نازل، هنر فاخر/هنر نازل.

مقدمه

سوزان سانتاگ در مقاله‌ای به نام «یک فرهنگ و حساسیت» جدید از «معاکی» سخن می‌گوید که پس از وقوع انقلاب صنعتی گریبان‌گیر جهانیان شده است، مفاکی میان آنچه ارتگایی گاست، فیلسوف اسپانیایی و صاحب کتاب طغیان توده‌ها، آن را چنین تعریف می‌کند: «آن چیزی که انسان وقتی همه‌ی خواندهایش را فراموش کرد، همچنان مالک آن باقی می‌ماند». و آنچه می‌توان آن را

«فرهنگ علمی» یا فرهنگی خواند که دلیلی برای به یادسپاری اش وجود ندارد. این فرهنگ بی‌شک یک فرهنگ حداکثری است؛ فرهنگی است که هر کسی می‌تواند از طریق پشت سرگذاردن پاره‌ای از آموزش‌های سخت یا آسان، و آموختن پاره‌ای از مهارت‌ها آن را از آن خود کند. به‌تعبیر گرینبرگ این فرهنگ پیش از آن که به دنبال «علم» باشد، «معلوم»‌های همه‌جا حاضر و آشکار را می‌بیند. گرینبرگ در جمله‌ی معروفی گفته است: «من کانت را نخستین مدرنیست واقعی تاریخ می‌پندارم.» گرینبرگ این رأی کانت مبنی بر حضور حقیقتی ثاب و نادیدنی به‌نام «نومن» و در مقابل آن امری ظاهری و دیدنی و به‌همان معنا، جعلی و «بدلی» به‌نام «فنومن»^۱، را می‌پذیرد و می‌نویسد: «به‌همین دلیل همه‌ی هنرها باید به سوی اراده‌ی ثاب پیش روند.»

من در این مقاله سعی خواهم کرد با تکیه بر متونی اساسی و بنیادین که در فرهنگ قرن بیستم ظاهر شده‌اند، ظهور و جلوه‌نمایی مفهوم هنر پاپ، یا به‌تعبیر گرینبرگ هنر «کبیچ»، را نشان دهم؛ سعی خواهم کرد از طریق رویارویی قرار دادن متونی که نسبتاً همزمان به وجود آمده‌اند، و به‌تعبیر میشل فوکو «اپیستیمه»^۲ یک دوران‌اند، بحث را شکل دهم. این متون عبارت‌اند از: هنر به‌متابه تجربه (۱۹۳۴) از دیوی، طغیان توده‌ها (۱۹۲۹) از ارتگابی گاست، آونگارد و کبیچ (۱۹۳۹) از کلمنت گرینبرگ.

بدنه تحقیق

«تمام هنر تا پیش از پیدایش هنر پاپ، بر بینش "عمیقی" از جهان استوار بود ... [در هنر پاپ] جاهطلبی احمقانه‌ای وجود دارد، جاهطلبی انهدام شکوه و بنیان‌های کل یک فرهنگ، فرهنگ تعالی.» (بودریار، ۱۳۸۰: ۱۰۵-۱۰۴)

«برای مقابله با بربریت، فقط یک پشتیبان وجود دارد: مردمی که چنین رنج‌هایی به آن‌ها تحمیل شده است. تنها مردم می‌توانند چنین آینده‌ای را رقم بزنند. بنابراین، طبیعی است که به سوی آن‌ها بازگردیم و لازم است به زبان آن‌ها سخن گوییم.» (برشت، به‌نقل از برگین، ۱۳۸۴: ۲۰۲)

الف) دو متفاہیزیک: متفاہیزیک اکثریت / متفاہیزیک اقلیت

جان دیوی صاحب کتاب هنر به‌متابه تجربه، چنان که گفته‌اند فیلسفه «زندگی» و فیلسفه «اکثریت» است؛ بدین معنا که مراد او از زندگی و حیات، زندگی قریب به اتفاق مردم متوسط‌الحال است. زندگی از نظر دیوی آشکارا بر مفهومی جمعی و حیاتی دلالت دارد که «منافع مشترک» و «احساسات ملی و همگانی» در آن بیشترین بسامد معنایی را دارند. مراد دیوی از منافع مشترک عبارت است از بیشترین امکان رفاه و بهزیستی برای بیشترین و اکثریت مردم. به‌همین دلیل او در سال ۱۹۱۱ در مقاله‌ای از دموکراسی به‌متابه نوعی مابعدالطبیعه، نوعی فهم هستی‌شناسانه^۳ یاد می‌کند و بر آن است که همه‌ی امکانات حیات را در جهت این مابعدالطبیعه تفسیر و ارزیابی می‌کند. «امرسن، والت ویتمن و مترلینگ شاید به این ترتیب تنها کسانی باشند که بنا به عادت، و به‌اصطلاح

به غریزه، بدین نکته آگاه بودند که دموکراسی نه صورتی از حکومت است نه مصلحتی اجتماعی، بلکه مابعدالطبيعه‌ای از رابطه‌ی میان آدمی و تجربه‌ی او در طبیعت است....» (رورتی، ۱۳۸۴: ۷۱) رورتی توضیح می‌دهد که لفظ به‌اصطلاح غریزه خصوصاً درباره‌ی امرسن بسیار حائز اهمیت است. چرا که از نظر دیوی «در نهایت امرسن، مانند نیچه، فیلسفه دموکراسی نبود، بلکه فیلسفه خودآفرینی شخصی، و فیلسفه آن چیزی بود که «بی‌پایان شخص انسان» می‌نامید. قدرت خداگون هیچ‌گاه از ذهن امرسون بیرون نشد. آمریکای او اجتماعی از هموطنان نبود، بلکه فضای بازی بود که قهرمانان خداگون در آنجا می‌توانستند روی نمایش‌نامه‌های خودنوشته بازی کنند.» (رورتی، ۱۳۸۴: ۷۱)

دیوی در سال ۱۹۴۶ در کتاب مسائل انسان‌ها نشان داد که تنها مسئله‌ی شایسته‌ی تأمل برای هر اندیشمند و متفکری مفهوم انسان است، و مراد از مفهوم انسان، انسان «متوسطالحال»^۳ و میان‌مايه‌ای است که در جهانی پرتنش برای غوطه‌ور شدن در عوالم بی‌پایان شخصی فرصت زیادی ندارد. کلمت گرینبرگ (۱۳۸۳: ۲۰۰) در مقاله‌ی «أوانگارد و کیج» این انسان متوسطالحال و میان‌مايه را چنین توصیف می‌کند: «فرد روسنایی خیلی زود ضرورت کار سخت روزانه را برای امرار معاش درمی‌باید، شرایط ناخوشایند و دشوار زندگی او به قدر کافی نمی‌گذارد که با فراغت، انرژی و آسایش، آمادگی لذتبردن از پیکاسو را کسب کند. از همه مهم‌تر چنین چیزی به میزان قابل توجهی به «شرطی کردن» نیاز دارد. فرهنگ برتر، یکی از ساختگی‌ترین آفرینش‌های همه‌ی انسان‌ها است و فرد روسنایی هیچ فوریتی «طبیعی» در خود نمی‌باید که علی‌رغم تمام دشواری‌ها به سمت پیکاسو برود.» (گرینبرگ، ۱۳۸۳: ۲۰۰)

دیوی دموکراسی را «مابعدالطبيعه‌ای از رابطه‌ی میان آدمی و تجربه او در طبیعت»، می‌داند. این بدان معناست که دیوی انسان را در عادی‌ترین و معمولی‌ترین شرایط در نظر می‌گیرد. شرایطی که گرینبرگ آن‌ها را چنان «طبیعی» یا ضروری می‌داند که فرصت عبور از آنها برای یک فرد متوسطالحال جز از طریق فرایند پیچیده‌ی شرطی‌شدن امکان‌پذیر نیست. جان مک‌کواری در کتاب فلسفه‌ی وجودی به بررسی اندیشمندان اگزیستانسیالیست می‌پردازد و درخصوص واژه‌ی «عوالم خصوصی» یا «فردی» از نظر آن‌ها بحث می‌کنند. او سیر این بحث را از اندیشه‌های سقراطی و سپس آگوستینی و در نهایت تا فلسفه‌ی معاصر ادامه می‌دهد. اما من برای نشان دادن مفهوم عوالم جمعی و عوالم «بی‌پایان شخصی» و تقابل قدیمی اکثریت و اقلیت، بدون توجه به سیر تاریخی این مسئله، از مقاله‌ی قرن بیستمی طغیان توده‌ها اثر ارتگایی گاست، کمک می‌گیرم.

خوزه ارتگایی گاست در طغیان توده‌ها تحت تأثیر اندیشه‌ی نیچه، به طرح مسئله‌ی زوال اقتدار فرهنگی در جامعه‌ی دموکراتیک توده‌ای می‌پردازد و از ظهور نوع جدیدی از انسان، یعنی «انسان توده‌ای» سخن می‌گوید. اورتگایی گاست با افلاطون در این رأی شریک است که حاکمیت انسان‌های میان‌حال و توده‌ای خطرناک است. از نظر اورتگایی گاست این باعث انزوا و معصومیت آدمیان بزرگ، شایسته و افراد پارسا و پرهیزگار از قدرت و اقتدار می‌شود؛ چرا که انسان متوسطالحال

به حق و بلاهت خویش مباراکات می‌کند (۱۳۸۲: ۲۲۱) و اعلام می‌دارد که: «هیچ‌کس از من بهتر نیست و من نیز همین طور که هستم خوبم. هرکس از من بخواهد بهتر از آنچه هستم بشوم، انتظار ناروایی خواهد داشت.» او ظهور توده‌ها را مهم ترین واقعیت زندگی عمومی در مغرب زمین، و در اعصار مدرن به شمار می‌آورد. از نظر او (همان‌جا) پدیده‌ی جدید «ظهور توده‌ها در عرصه‌ی تاریخ» به معنی وقوع عمیق‌ترین بحرانی است که دامن‌گیر مردمان، ملت‌ها و فرهنگ شده است. او (همان: ۱۹۷) به مانند گرینبرگ توده‌ها را «تله‌ها» می‌داند که «حتی در آن مناطقی کار گذاشته شده‌اند که مناطق حفاظت‌شده‌ی فرهنگ اصیل‌اند». ارتگایی گاست (همان: ۲۲۵) می‌نویسد: «اساسی‌ترین طبقه‌بندی و تقسیمی که می‌توان از بشریت کرد تقسیم آن به دو نوع اصلی است: آنانی که از خود انتظار و توقع بسیار دارند و برای خود وظایف و تکالیف بزرگی قائل می‌شوند و دوم آنها که چیز خاصی از خود توقع ندارند و زندگی برایشان همواره همان است که از پیش بوده و هیچ کوششی برای رسیدن به کمال نمی‌کنند و همچون خاشاکی بر امواج شناورند». انسانی که در دسته‌ی دوم قرار می‌گیرد به این امر مفتخر است که: «درست مانند هرکس دیگری است» و برهمنی اساس و صرفاً براساس این ادعای مضحك، اصلاً احساس نازارمی و بی‌قراری نمی‌کند بلکه برعکس، «از این که همسان و همانند دیگران به شمار رود احساس اعتماد و اطمینان می‌کند و بهنحو ساده‌لانه‌ای آرامش می‌یابد.» چنین فردی بدون تکیه بر هیچ معیار خاصی برای خودش ارزش قائل می‌شود و همگان و کسان غیر خود را به ساحت امن و بی‌جنیش خویش دعوت می‌کند.

ما در اینجا به خوبی رد پای اندیشه‌ی هایدگر و مفهوم dasman یا فرد منتشر او را می‌بینیم و از تأثیر آشکار ارتگایی گاست بر او آگاه می‌شویم، از نظر ارتگایی گاست مفهوم طفیان توده‌ها مفهومی سیاسی نیست بلکه بر متأفیزیکی عمیق و ریشه‌دار استوار است؛ متأفیزیکی که از «تقسیم افراد به دو نوع انسان» حکایت می‌کند. این مفهوم که بر تمام سطوح حیات و زیست ما حاکم است، مفهومی سلطه‌گر است و حتی «اشکال سرگرمی‌های ما را نیز در بر می‌گیرد.» پدیده‌ای است که تحلیل پذیر نیست و فقط می‌توان آن را توصیف کرد: «پدیده‌ای که نشانه‌ی آن تابلویی «ظرفیت تکمیل!» است.» منظور ارتگایی گاست، تابلویی است که بر سر در هتل‌ها می‌زندند، حاکی از این که ظرفیت اتاق و هتل پر شده است، و قبل‌اً دیگرانی آن را پر کرده‌اند. توده‌ها نه تنها اشغال می‌کنند، بلکه زیاده‌خواه و سلطه‌گرند. گرینبرگ فرهنگ توده‌ها را «اولین فرهنگ جهانی که تاکنون دیده شده» می‌نامد. ارتگایی گاست می‌نویسد: «در آن دوران توده‌ها پس‌زمینه‌ی صحنه به شمار می‌رفتند اما اینک تا جلوی صحنه پیش روی کرده‌اند و نقش شخصیت اصلی را بازی می‌کنند. در واقع دیگر بازیگر بزرگی باقی نمانده و فقط صدای گروه هم‌آوازان به گوش می‌رسد.» (همان: ۲۲۳)

مایک فدرستون (۱۳۸۰: ۱۶۴) در مقاله‌ای به نام «زندگی قهرمانی و زندگی روزمره»، همین سیطره‌ی توده‌ها و رسیدن آن‌ها تا مرتبه‌ی قهرمانی را تشریح می‌کند و می‌نویسد که در چنین شرایطی، «از فرهنگ‌های مردمی تجلیل می‌شود و زندگی معمول و پیش پا افتاده‌ی فردی معمولی و زندگی «انسان بی‌خاصیت»^۳ قهرمانی می‌شود.» بنابراین توده‌هایی که سابقاً در پس‌زمینه‌ی

صحنه‌ی اجتماعی بوده‌اند امروزه گروه هم‌آوازانی را تشکیل داده‌اند که از هرگونه معانی قهرمانه‌ای تهی شده است. مایک فدرستون (همان: ۸۱) به نقل از گولدنر می‌نویسد: «زندگی روزمره با نشان‌دادن مغایرت خود با زندگی قهرمانی و به سبب بحران زندگی قهرمانی خود را به مثابه امری واقعی مستقر ساخت.»^۵

ارتگایی گاست (همان: ۲۲۵) انسان‌های قهرمان یا به‌تعبیر زیمل «مخاطره‌جویان روح»^۶ را صاحب «علامت تجاری» خاصی می‌داند و می‌نویسد: «علامت تجاری صنف انسان‌های اندیشه‌مند، خیره‌شدن به جهان با چشمانی شگفت‌زده و از حده درآمده است ... توانایی نگریستن با چشمانی شگفت‌زده لذتی است که مثلاً دوستداران معمولی فوتیال از آن محروم‌اند.» از نظر ارتگایی گاست همچنان که نگاه خیره و بهت‌زده علامت صنفی و تجاری طبقه‌ی قهرمان و غیر توده است، علامت تجاری انسان توده‌ای لذت‌بردن از بازی فوتیال است. این در حالی است که دیوبی لذت‌بردن از بازی فوتیال را بهترین مثال و شاهدی گویا برای لحظه‌های ناب زیبایی‌شناسانه می‌داند. او می‌نویسد: «به‌منظور درک زیبایی‌شناسی به بهترین وجه، لازم است بنای کار را بر شکل خام یا ابتدایی آن قرار دهیم؛ حوادث و صحنه‌هایی که چشم و گوش دقیق و متوجه آدمی را به خود جلب می‌کنند و علاقه‌ی او را برمی‌انگیزند و چون نگاه کند و گوش بسپارد او را مشعوف می‌کنند ... هنگامی که جمعیتی از تماشاگران از تماشای عضله‌ی یک فوتیالیست متأثر می‌شوند، می‌توان به ریشه و منشاء هنر در تجربه‌ی آدمی پی برد...» (دیوبی: ۱۹۵۸: ۴-۵)

ارتگایی گاست در اوایل دههٔ ۱۹۲۰ در مقاله‌ی مشهور خود با عنوان «غیرانسانی شدن هنر»، «ویژگی‌های هنر مدرن (غیرشخصی بودن، خودداری از وقت و دل‌سوزی، دشمنی با گذشته، بازی‌گوشی، پای‌بندی ارادی به سبک خاص، فقدان تعهد سیاسی و اخلاقی) را به حال و هوای جوانانه‌ای منتسب کرد که به اعتقاد او بر دوران ما مسلط است.» (به نقل از سانتاگ، ۱۳۸۵: ۶۶)

ارتگایی گاست بر شان بازی‌گوشانه‌ی هنرها توده‌ای و عوامانه تأکید دارد، و آن را جوانانه تعبیر می‌کند. همچنان که بعدها هایدگر کل فلسفه‌ی پراگماتیست را «فلسفه‌ای جوانانه» نامید (به‌نقل از رورتی، ۱۳۸۴: ۷۴). ارتگایی گاست (همان: ۲۲۳-۲۲۵) بر آن است که جامعه‌ی مدرن مرکب از دو عنصر است: «یکی توده‌ها و دیگر اقلیت‌ها. اقلیت‌ها از افراد و گروه‌های فرهیخته و ممتاز تشکیل می‌شوند، در مقابل توده‌ها مرکب از افرادی هستند که از دانش و امتیاز خاصی بهره‌مند نیستند ... اما مصمم شده‌اند تا صحنه‌ی مقدم حیات اجتماعی و نیز جایگاه‌های ردیف اول در آن صفحه را اشغال کنند ... این توده‌ها بدون آن که شان توده‌ای خود را از دست داده باشند جانشین اقلیت‌ها شده‌اند.» ارتگایی گاست، توده‌ها را قهرمانان بدلی و جعلی می‌داند. برای توده‌ها هم‌نهنها همه‌چیز در سطح اشیاء اتفاق می‌افتد، بلکه آن‌ها بر آن‌اند تا هر چیز عمیق و بی‌بدیلی را به سطح و ظاهر اشیاء بیاورند. بودریار (۱۳۸۰: ۱۰۶) از فقدان تمایز میان کالا و هنر، اشیاء و کالا، سیطره‌ی سطح و عدم عمق سخن می‌گوید و می‌نویسد: «هنرمندان باید کالایی را که نقاشی می‌شود با نقاشی بهمنزله‌ی یک کالا آشتی می‌دهند.»

گرینبرگ از سلطه‌ی توده‌ها با عنوان «شیه غول پیکر» یاد می‌کند، شیه غول پیکری که همه‌چیز را کشان‌کشان و دست بسته به محضر آن‌ها می‌آورد. چرا که آن‌ها سلطه‌ی مسلطاند. ارتگایی گاست از این شیه غول پیکر با عنوان «حقیقت تلخ و هول ناک» یاد می‌کند و می‌نویسد:

«نویسنده‌ی امروزی هرگاه بخواهد درباره‌ی موضوع مورد علاقه‌ی فکری اش چیزی بگوید، باید این نکته را در نظر بگیرد که خواننده‌ی معمولی که هرگز درمورد موضوع بحث به تأمل پرداخته (و البته بهشرط آن که به مطالعه‌ی کتاب بپردازد) هدفش از خواندن آموختن نیست بلکه می‌خواهد در نهایت در این باره حکم کند که آیا اندیشه‌های نویسنده با تصورات پیش‌پا افتاده و مبتنی که در ذهن خود او جای گرفته هماهنگی دارد یا نه ... ویژگی عصر ما این حقیقت تلخ و هول ناک است که انسان میان‌ماهیه و ذهن پیش‌پا افتاده‌ای که نسبت به میان‌ماهیگی خود وقوف دارد جرأت می‌کند که حق خود را نسبت به میان‌ماهیگی ابراز دارد و آن را در هر جا که بتواند مطرح کند. در ایالت متحده متفاوت‌بودن امری ناخواهایند تلقی می‌شود؛ توده‌ها هر چیز متفاوت، برجسته، ممتاز فردی، برگزیده و نخبه‌ای را در هم می‌شکنند. هر کس که همانند همگان نباشد و همانند دیگران نیندیشند در معرض خطر طرد و حذف شدن قرار می‌گیرد.» (گاست، ۱۳۸۲: ۲۲۷)

می‌خواهم بر این جمله‌ی ارتگایی گاست تأکید کنم که «در ایالات متحده متمایزبودن ناخواهایند است.» اندی وارهول گفته است: «دوست دارم ماشین باشم.» قطعه‌ای از مصاحبه‌ی وارهول در نوامبر ۱۹۶۳، به خوبی سخن ارتگایی گاست را توضیح می‌دهد:

«یک نفر گفت "برشت" دوست داشت همه یک جور فکر کنند. من هم همین را می‌خواهم. اما برشت می‌خواست این ایده را به وسیله‌ی کمونیسم عملی کند. روسيه همین کار را با حکومت‌اش انجام می‌دهد. اما در اینجا (آمریکا) این کار پیش می‌رود، چرا نشود بدون کمونیسم آن را پیش برد؟ همه هم‌شکل شده‌اند و مثل هم رفتار می‌کنند و ما هر روز پیش از روز پیش شیوه هم می‌شویم. من فکر می‌کنم همه باید مثل ماشین باشند و در عین حال همه باید هم‌دیگر را دوست بدارند.» (به‌نقل از یتری، ۱۳۸۰: ۱۵۵)

ب) دو فرهنگ: فرهنگ اکثریت (کیچ)، فرهنگ اقلیت (آوانگارد)

از نظر دیوی، دموکراسی به مثابه سلطه‌ی اکثریت یا توده‌ها نه صورتی از حکومت است و نه مصلحتی اجتماعی، بلکه مابعدالطبیعه‌ای از رابطه‌ی میان آدمی و تجربه‌ی او در طبیعت است. طفیان توده‌ها نیز برای ارتگایی گاست (همان: ۲۲۴) مفهومی سیاسی و اجتماعی نیست؛ طفیان توده‌ها مفهومی کمی یا عددی نیست بلکه بهدلیل این که «توده‌ها مرکب از افراد متواتاند، بدین‌سان مفهوم صرف‌آکمی توده تعینی کیفی می‌یابد.» بنابراین طفیان توده‌ها از نظر ارتگایی گاست مبتنی بر یک کیفیت است؛ مبتنی بر یک کیفیت و تلقی مابعدالطبیعی و متافیزیکی از رابطه‌ی آدمیان با یکدیگر است. ما با دو نوع متافیزیک آشکارا متباین و رو در روی هم مواجه هستیم:

متافیزیک اکثربت و توده‌ای دیوبی، و متافیزیک اقلیت و نخبه‌گرای ارتگابی گاست.

می‌خواهم این بحث را از جنبه‌ی صرفاً متافیزیکی آن به سوی آنچه که ریچارد شوسترمن جنبه‌ی اجتماعی - فرهنگی^۶ می‌نامد سوق دهم. در این بحث نیز دو دسته قرار گرفته‌اند: گروه اول را می‌توان مدافعان فرهنگ توده‌ای، و گروه دوم را منتقدان فرهنگ و جامعه‌ی توده‌ای نامید. در گروه اول می‌توان از سوزان سانتاگ، شوسترمن و ... نام برد و در گروه دوم نیز باید از متفکران قرن بیستمی چون دوایت مک‌دانل، کلمنت گرینبرک و ... نام برد. بنابراین بحث جاری را به مثابه نتیجه‌ی منطقی و تلقی فرهنگی - اجتماعی بحث توده‌ها و نخبه‌ها ادامه می‌دهم.

کلمنت گرینبرگ در سال ۱۹۳۹ از یک «خشونت و آشوب ایدئولوژیک» که گریبان گیر فرهنگ غرب شده سخن گفت. خشونتی که توده‌های شهری جدید آن را علیه اوانگارد به کار می‌گیرند. او (۱۳۸۳: ۱۹۷) می‌نویسد:

«پیش از این، تنها بازار فرهنگ رسمی، متمایز از فرهنگ عامه، در دست کسانی بود که علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن می‌توانستند بر فراغت و آسایشی که همیشه به موازات پرورشی از این نوع در حرکت بود نظارت کنند. اما با اشاعه‌ی سواد جهانی خواندن و نوشتن تقریباً به مهارتی جزیی، شبیه رانندگی، تبدیل شد و دیگر برای تمایزات فرهنگی یک فرد کارایی نداشت زیرا دیگر لازمه‌ی منحصر به فرد ذوق‌های فرهیخته و بالوده نبود. روستاییانی که در شهرها به عنوان قشر کارگر و خرد بورژوا جاگرفتند خواندن و نوشتن را برای کارایی و بازده بیش تر آموختند اما به آن آسایش و فراغتی که لازمه‌ی لذت‌بردن از فرهنگ سنتی شهر بود، دست نیافتند ... بنابراین، این توده‌های شهری جدید بر جامعه فشار می‌آوردند تا نوعی از فرهنگ متناسب با فرهنگ‌شان را بیافرینند. برای رفع تقاضای این بازار جدید کالایی جدید تولید شد: فرهنگ بدلی (کیچ)، مخصوص کسانی که نسبت به ارزش‌های فرهنگ اصیل بی‌توجه و بی‌رغبت‌اند و با این حال تشنیه‌ی آن مشغولیتی هستند که فقط فرهنگی از این نوع می‌تواند به وجود آورد.»

گرینبرگ با تأکید بر عبارت «فشار می‌آوردند» ظهور نوعی خشونت را نشان می‌دهد، خشونت از سوی روستاییان میان‌مایه‌ای که به خود جرات می‌دادند درباره‌ی محصولات آوانگارد و برتر نیز نظر دهند. گرینبرگ توضیح می‌دهد که باید به مطالبات ظاهرآ فرهنگی این قشر نورسیده پاسخ داده شود. آن‌ها به کسانی نیاز داشتند تا محصولات مورد نیازشان را پیدید آورند. در این میان، قشر آوانگارد و فرهیخته‌ای نیز وجود دارد که علی‌رغم آگاهی از ارزش‌های اصیل برتر، بنا بر این واقیت تلخ که «هیچ فرهنگی نمی‌تواند بدون یک شالوده و پایگاه اجتماعی و بدون یک منبع درآمد ثابت رشد کند» (گرینبرگ، همان؛ ۱۹۴). ناچار بودند که همیشه «به کمک بند نافی از طلا» به طبقه‌ی حاکم و ارزش‌های توده‌ها آویزان باشند. این تناقض واقعی باعث ایجاد یک «آشوب ایدئولوژیک» شد. او ادامه می‌دهد: «در یک تمدن همزمان دو چیز متفاوت تولید می‌شود؛ مثل شعر تی.ام. الیوت و آواز کوچه‌بازاری یا مطریب جماعت^۷، یا یک نقاشی از براک و طرح روی جلد ساترדי ایونینگ

پست.^۸ هر چهار مورد جایگاهی فرهنگی دارد و اگرچه ظاهراً اجزای فرهنگی واحد و محصولات یک جامعه‌اند، به نظر می‌آید که ارتباط آن‌ها همین‌جا تمام می‌شود.» (همان‌جا).

گرینبرگ با تأسف می‌گوید که دیگر «شکاف میان هنر و زندگی» معنا ندارد. این سخن با همه‌ی آموزه‌های دیوی و عملکرد هنرمندان پاپ – از جاسپر جونز تا جف کونز و دیگران – مخالف است. بودریار (۱۳۸۰: ۱۰۷) نیز در موافقت با گرینبرگ، از همنوایی هنر و زندگی در جنبش و هنر پاپ آرت ناخرسند است و از روی انتقاد می‌نویسد: «به نوشته‌ی جان کیچ، موسیقی‌دانی که الهام‌بخش راشنبرگ و جاسپر جونز بود، هنر باید تایید زندگی باشد. هنر تلاش برای نظم‌بخشیدن نیست ... بلکه صرفاً روش بیداری و درک زندگی خودمان است. چه عالی است این زندگی وقتی که از ذهن و امیال خود اجتناب می‌ورزیم و می‌گذریم که زندگی به میل خود عمل کند.»

پطر تاسک (۱۳۸۲: ۳۰) در کتاب سیر تحول عکاسی، از تأثیر و نفوذ جنبش نوادادائیست بر هنر پاپ سخن می‌گوید و پس از آن که هنر پاپ را با عنوان «یکی‌سازی هنر و زندگی» معرفی می‌کند، این عبارت راشنبرگ را نقل می‌کند که «من معتقدم اگر تصویر متشکل از اجزای دنیای واقعی باشد، بیش‌تر اصالت خواهد داشت». بنابراین راشنبرگ درست در جهت عکس گرینبرگ و بودریار، به تبع آموزه‌های کیچ و هماهنگ با فلسفه‌ی روزمره‌ی دیوی، از هنر آمیخته با واقعیات روزمره دفاع می‌کند و بر آن است که این هنر «بیشتر اصالت خواهد داشت».

ویکتور برگین (۱۳۸۴: ۱۸۹) در کتاب پایان نظریه‌ی هنر^۹ در بخش «مدرنیسم در اثر هنری»، زمینه‌های اجتماعی ظهور مقاله‌ی «آنکاراد و کیچ» را توضیح می‌دهد:

«مقاله‌ی گرینبرگ در آشناترین نمود خود، ممکن است به مثابه یک اعتراض به رشد هنرستیزی توالتیتر از جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم تلقی شود. گرینبرگ فرهنگ «جمیع» را تهدید اصلی فرهنگ «حقیقی» می‌دانست ... نکته‌ی سروپوشیده‌ی کار گرینبرگ این است که درست در زمان نگارش مقاله، مفهوم فرهنگ «والا» به مثابه امر متقدم و مقدار، به شکل گسترده‌ای از سوی تجربیات هنری آمریکا و اروپا نفی شد.»

برگین مفهوم هویت فرهنگی پاپ، یا آنچه گرینبرگ آن را کیچ می‌نامید، را مدنیون ابداع و راهاندازی «پروژه‌ی هنری فدرال» (فاب)^{۱۰} در سال ۱۹۴۵ می‌داند. این پروژه در سال ۱۹۳۹ به اداره‌ی پروژه‌ی آثار^{۱۱} تغییر نام داد. برگین توضیح می‌دهد که این اداره و پروژه‌ی هنری فدرال به عنوان «برنامه‌ی اصلاحات»^{۱۲} قصد داشت هنرمندان را در روند تولیدات تمام‌عیار فرهنگ جمیع دمکراتیک به کار بگیرد. هولگر کاھیل سرپرست ملی دو نهاد یادشده در سال ۱۹۳۹ – همزمان با انتشار مقاله‌ی گرینبرگ – می‌نویسد:

«طی ۷۵ سال گذشته این مملکت شاهد جدایی فزاینده‌ی حجم عظیم مباحث زیبایی‌شناسی از پس زمینه‌های اجتماعی آن بوده که همین امر ظهور سرخوشی‌های اشرافی بسیاری را در پی داشته است. بیش از چهارین‌جم حامیان هنر تاکنون در خدمت چنین تفکری بوده‌اند. معمولاً مردمی که عمر خود را صرف دموکراسی سیاسی می‌کنند به دموکراسی هنر چندان بها نمی‌دهند. آن‌ها می‌گویند: ...

در مواجهه با موضوعات زیبایی‌شناختی راهی برای گریز از اشراف‌سالاری وجود ندارد ... چرا که هنر مقوله‌ای بی‌همتناس است و بهتر است حسابش از توده‌ها جدا باشد.» (به‌نقل از برگین، همان‌جا).

دیویی هنر به‌مثابه تجربه را در سال ۱۹۳۴ منتشر کرد. پژوهشی هنر فردا نیز در سال ۱۹۳۵ راهاندازی شد. برای نشان‌دادن تأثیر کتاب دیویی بر سیاست‌های فرهنگی آمریکا به کتاب هنر و تمدن، اثر لویسی اسمیت، مورخ مشهور تاریخ هنر معاصر و تحلیل‌گر هنر پاپ اشاره می‌کنم. شیوه‌ی کار اسمیت در این کتاب این‌گونه است که پیش از بحث درباره مکتب‌ها و ویژگی‌های هنر هر دوران، ابتدا تحت عنوان بررسی پیش‌زمینه‌های فکری و فلسفی آن دوره، آراء مهم‌ترین متفکر آن زمان را به‌عنوان پیشوای نظری بحث خود مطرح می‌کند. او (۱۹۹۳: ۴۹۳) در بخش «پیدایش فرهنگ آمریکایی»^{۱۳} درباره تأثیر دیویی و کتاب هنر به‌مثابه تجربه می‌نویسد: «جان دیویی از چنان تأثیر و نفوذ‌گسترده‌ای بر تفکر قرن بیست آمریکا برخوردار است که بهنحو پارادوکسیکالی، که غالباً به چشم نمی‌آید، فراموش می‌شود و بر سر زبان‌ها نیست؛ به این دلیل که تقریباً همه با او موافق‌اند، به حدی که آن‌ها از ریشه و سرچشمه‌ی چیزهایی که بر زبان جاری می‌کنند غافل می‌مانند. در واقع آن‌ایده‌ها و تفکرات به نقطه‌نظرهایی مشترک^{۱۴} اشاره دارند.»

گرینبرگ مانند هیوم و کانت بر این باور است که هرچند ارزش‌های ساخت هنر نسبی و از زمرة‌ی ارزش‌های انسانی به‌شمار می‌رond و ذوق‌ها تغییر می‌کند، این تغییر ذوق‌ها و گرایش‌ها چندان هم از محدوده‌ی خاصی تجاوز نمی‌کند. از نظر گرینبرگ (۱۹۸۳: ۱۳۸۳): «صاحب‌نظران معاصر با زبانی‌های قرن هجدهم موافق‌اند که هوکوسای یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان زمانش بود. ما حتی با مصریان باستان موافقیم که هنر سلسله‌ی سوم و چهارم سزاوار آن بود که توسط کسانی که بعدها آمدند به‌عنوان مظاهر مصربی‌ها انتخاب شود. شاید ما جوتو را به رافائل ترجیح دهیم، اما هنوز منکر این نیستیم که رافائل یکی از بهترین نقاشان زمان خود بود. بنابراین توافقی وجود داشته است و این توافق، به‌اعتقاد من، مبتنی بر تمایز نسبتاً ثابتی است میان ارزش‌هایی که صرفاً در هنر یافت می‌شوند و ارزش‌هایی که در جایی دیگر می‌توان یافت. کیج به‌واسطه‌ی یک تکنیک معقول‌نما که از علم و صنعت کمک می‌گیرد، عالم‌آین تمایز را از میان برده است.»

لحن گرینبرگ آشکارا نمایان‌گر تعریف فرهنگ به‌مثابه «گزیده‌ای از اندیشه‌ها و نوشته‌های به ارث رسیده» است. شاعر یا هنرمند آوانگارد بر این نکته آگاه است که او فردی خودبسته است چرا که می‌خواهد «از خالق تقیید کند». شاعر یا هنرمند با روگرداندن از موضوعات موجود در تجربه‌ی مشترک توجه‌اش را به رسانه‌ی خود معطوف می‌کند. به‌همین دلیل: «بلندپروازانه‌ترین کتاب زید، داستانی درمورد نوشتن یک داستان است. اولیس و بیداری فینگان‌ها نیز پیش از هر چیز، به‌قول یک منتقد فرانسوی، تقلیل تجربه به بیان برای نقی خود بیان است؛ بیان از آنجه بیان می‌شود، مهم‌تر است.» (گرینبرگ، همان: ۱۹۵)

از نظر او هرچاکه آوانگارد هست ما یک پس‌قرارول هم می‌بینیم. به‌تعبیر فوکو، گرینبرگ از وجود دو گونه «ایستیمه» سخن می‌گوید که یکی را اصلی و «پیش‌قرارول» و دیگری را «پس‌قرارول»

می‌نامد. از نظر او این پس‌قراول «همان چیزی است که آلمانی‌ها نام عجیب کیج^{۱۵} را به آن داده‌اند، یعنی: هنر و ادبیات پاپ و بازاری با رنگ و لعاب خاص خود، جلد مجله‌ها، تصویرسازی‌ها، برنامه‌های کمدی، داستان‌های کوچه‌بازاری، فیلم هالیوودی، ...»^{۱۶}

کیج در نزد گرینبرگ، عصاره‌ی تمامی چیزهایی است که در زندگی عصر ما «دروغین»‌اند. ژیلو درفلس در مقاله‌ای با نام «اجزاء کیج»، از کیج به عنوان ضرورت دوران ما یاد می‌کند. او از کیج به مثابه امری غیرقابل اجتناب نام می‌برد و می‌نویسد: «جامعه‌ی ثروتمند با وجود تماسی اختلافات طبقاتی، در موقعیتی قرار دارد که به هرکدام از ما یک یخچال، تلفن همراه، تلویزیون و یک ماشین تعلق می‌گیرد... [زمانه‌ی ما] زمانه‌ای است که هرمندان و مردم، خودآگاه و عمدی و با دقت از آن استفاده می‌کنند. چون از ماهیت کیج مطلع‌اند و استنباط آن‌ها از کیج صدرصد در راستای اهداف آن‌ها است» (درفلس، ۱۳۸۳: ۱۹۷).

از نظر او کیج و پاپ امروزه واژه‌هایی دوپهلویند و دیگر معنای «میوه‌ی ممنوعه» را با خود ندارند. دوایت مکدانلد بر سیاستی به نام سیاست شرطی‌سازی تأکید دارد. او با آدورنو موافق است که فرمان روایان کیج، به منظور سودجویی یا تداوم بخشیدن به حاکمیت طبقاتی خود از نیازهای فرهنگی عامه‌ی مردم بهره جسته‌اند. او به خلاف گرینبرگ از سرزنش کیج به خاطر نابودی ارزش‌های اصیل و زیده دست می‌شوید و بر آن نیست تا فرهنگ فرهیخته را بهسان امری اصیل در مقابل کیج مطرح سازد، بلکه صرفاً از سرشت و نوع آموزش مسلط بر جامعه انتقاد می‌کند. دوایت مکدانلد می‌نویسد: «چرا روس‌تایان عامی و ناآگاه، رپین (نماینده‌ی پیشگام کیج آکادمیک روسی در حوزه‌ی نقاشی) را به پیکاسو ترجیح می‌دهند، پیکاسویی که تکنیک انتزاعی او دستکم همان قدر با هنر عامه‌ی ابتدایی آن‌ها در ارتباط است که سبک واقع‌گرایی رپین؟ نه، اگر توده‌ی مردم به سوی ترتیاکوف (موزه‌ی معاصر روسیه: کیج در مسکو) هجوم می‌آورند بیشتر به این خاطر است که آن‌ها به پرهیز از «فرمالیسم» و تمجید از «رئالیسم اجتماعی» شرطی شده‌اند.» (به‌نقل از گرینبرگ، ۱۳۸۳: ۱۹۷)

گرینبرگ با او موافق نیست و در ادامه (همان جا) می‌نویسد: «به گفته‌ی خود مکدانلد در حول و حوش ۱۹۲۵ که حکومت شوروی به تشویق سینمای آونگارد می‌پرداخت، مردم روسیه فیلم‌های هالیوودی را ترجیح می‌دادند؛ نه! «شرطی‌کردن» نمی‌تواند علت قدرت کیج باشد.» گرینبرگ دلیل عمومیت هنر پاپ و کیج را در «سرخوشی‌های غیر فکورانه» می‌داند. سرخوشی‌هایی که همه‌ی فلسفه‌ی دیوبی و همچنین شارحان او، از جمله ریچارد رورتی، مصروف و معطوف به آن شده‌اند. آنچه کیج را کیج می‌سازد، وابستگی او به بیان آسایش، خوشحالی و حس تصنیعی سعادت است. کیج یک حس سرهمندی شده را در سادگی و بالاht در زندگی روزمره‌ی مردم و اشیاء بیان می‌کند. به خصوص کودکان و مردم مسن که روزمرگی برای آن‌ها تا حد یک فضیلت مهم برجسته شده است. کیج به دنبال آسان‌ترین واکنشی است که می‌تواند به دست آورده و ترجیح می‌دهد بهجای آن که با احساسات جدیدی روبرو مان سازد ما را به آسایش احساسات آشنای قبلی ارجاع دهد. کیج می‌کوشد

با شیوه‌ای قابل فهم و دوستداشتنی ما را بر سر شوق آورد و آسایش و احساس را جایگزین بیان‌هایی از یک مفهوم پرمحتوای بشری یا معناهای عمیق انسانی سازد. کیج ترجیح می‌دهد چیزی را نشان ما بددهد که قبلاً نیز می‌شناختیم، تا از این طریق ما از سختی تجربه کردن چیزی برای بار اول بی‌نیاز کند. گرینبرگ هرچند بر آموزش تأکید دارد، سعی می‌کند همچون ارتگایی گاست بر وجه تمایز وجودی و اگزیستانسیالیستی میان آدمیان تأکید و اغراق کند. به نظر او (همان: ۱۹۸) «روستایی در تصویر رپین، چیزها را همان‌گونه تشخیص می‌دهد و می‌بیند که در خارج از تصویر می‌بینند - هیچ اتفاقات و وقایعی میان هنر و زندگی وجود ندارد.»

جایی که پیکاسو «علت» را نقاشی می‌کند، رپین «معلول» را نقاشی می‌کند. گرینبرگ درست به عکس هایدگر و دیوبی قرب و نزدیکی به اشیاء و جهان را دلیل ناپاختگی و خامی می‌داند. از نظر هایدگر زندگی حقیقی عبارت است از زیستن در یک جهان پیشاذهنی و پیشافسفی؛ دیوبی نیز جهان و زندگی را در خامترین صورت آن، در تجربه‌های بکر و ابتدای آن جست‌وجو می‌کند. دیوبی نمونه‌ی حقیقی هنر را در اعمال و رفتار یک انسان بدوی جست‌وجو می‌کند؛ انسانی که کمان و نیزه ادامه‌ی دستان او هستند. به همان نسبت که کمان برای یک فرد بدوی یک ابزار و وسیله‌ی صرف نیست، هنر پاپ نیز برای انسان معاصر از نظر دیوبی صرفاً قلمرویی زیبایی‌شناسانه نیست. کمان ادامه‌ی دست انسان بدوی است. هنر پاپ و وسایلی که در آن بازنموده می‌شوند در واقع ادامه و همان زندگی انسان معاصرند - همچنان که اولدنبرگ یک بیلچه، گیره‌ی رخت‌آویز و اشیایی از این دست را در معابر عمومی قرار می‌دهد. وارهول نیز قوطی‌های سوپی را به تصویر می‌کشد که به مدت بیست سال، به طور پیوسته، ناهار او را تشكیل می‌داده‌اند.

گرینبرگ اگرچه ادعان می‌دارد که فرد روستایی خیلی زود ضرورت کار سخت روزانه را برای امرار معاش درمی‌باید و می‌داند که زندگی او چنان دشوار و مرگ‌آور است که نمی‌تواند آمادگی لذت‌بردن از پیکاسو را کسب کند، به همان میزان او را نسبت به شخص «شرطی‌شده‌ای» که آموخته است چگونه از پیکاسو لذت ببرد «پست‌تر» و «مبتدل‌تر» می‌داند. سوزان سانتاگ زیستن در جهان امروز را بسیار دشوار می‌باید. او برای زیستن در چنین شرایطی پیشنهاد می‌کند به نوع جدید حساسیت مجهز شویم؛ همان حساسیتی که یک بدوی بدون آن قادر به زیستن نیست. دیوبی از این نوع حساسیت، که ما را با همه‌ی حیوانات دیگر شریک می‌کند، با عنوان «حس مترصد^{۱۷} بودن» یاد می‌کند. از نظر او به همان اندازه که یک بدوی باید مترصد شکار باشد و به ابزارش بهمثابه بخشی از خلاقیت و ابداعش بنگرد، یک مکانیک نیز در جامعه‌ی شهری باید در حالی که «با ناز و ادایی صمیمی و دوست‌داشتنی» مراقب وسایل و ابزار کارش است در حال انجام‌دادن کاری هنرمندانه باشد. ماشین رؤیایی زندگی انسان صنعتی است. سانتاگ در مقاله‌ی «یک فرهنگ و حساسیت جدید» به انتقاد از هرگونه مفهوم تفکیک‌گذار میان زندگی و اثر هنری، زندگی و تفکر علمی، و تقابل‌های از این دست می‌پردازد. او از مرگ «بیان شخصی و فردی» به سود «اثر هنری بهمثابه یک شیء (حتی بهمثابه

شیء بر ساخته و تولید انسوه شده») سخن می‌گوید. او بر نوعی از درهم‌آمیزی همه‌ی وجوده حیات مدرن تأکید دارد. سانتاگ (۱۳۸۵: ۱۶۵) می‌نویسد:

«نقاشان دیگر خود را به رنگ و بوم محدود نمی‌کنند و عکس و موم و لاستیک دوچرخه و مو و مسوک و جوارب‌های خودشان راهم در آثارشان به کار می‌گیرند ... به این ترتیب تمام مرزهایی که طبق قاعده پذیرفته شده‌اند، به چالش کشیده می‌شوند؛ نه تنها مرز میان فرهنگ «علمی» و «ادبی - هنری» یا مرز میان «هنر» و «غیر هنر»، بلکه بسیاری از تمایزات پذیرفته شده در جهان فرهنگ نیز به تدریج از میان می‌رود. تمایز میان فرم و محتوا، امر بازی گوشانه و امر جدی، و تمایز میان فرهنگ «والا» و «پست» (که این یکی بهشدت مورد علاقه‌ی روشنفکران ادبی است).»

سانتاگ به خلاف گرینبرگ از اکتشاف امری «غیر شخصی و فرا شخصی» در هنر معاصر سخن می‌گوید. او از یک حساسیت عمومی و فضای جمعی نام می‌برد؛ ظهور نوعی «کلاسیسیسم جدید» که بر جایی ناپذیری همه‌ی ساحت‌های زندگی امروزی تأکید دارد. او میان هنر و علم، هنرمند و مخاطب، هنر و زندگی، هنر و رسانه‌ی خبری هیچ فاصله‌ای قائل نمی‌شود. سانتاگ به این دلیل هنر امروز را «کلاسیسیسم جدید» می‌نامد که:

«هنر امروز با اصرار بر خونسردی و رد آن چیزی که احساساتی فرض می‌شود ... بیشتر به حال و هوای علم نزدیک است تا هنر در معنای قدیمی‌اش. گاه تنها ایده یا مفهوم متعلق به هنرمند است. این روشی آشنا در معماری است. همچنان می‌توان نقاشان رنسانس را به یاد آورد که قسمت‌هایی از بوم‌شان را خالی می‌گذاشتند تا به وسیله‌ی شاگردان‌شان پر شود ... هنگامی که نقاشانی چون ژوزف آلبرس، الزوث کلی و اندی وارهول بخشی از اثرشان را، مثلًاً پرکردن خطوط یک نقاشی با رنگ‌های دلخواه، به یک دوست یا با غیبان محلی واگذار می‌کنند. هنگامی که موسیقی‌دانانی چون اشتوكهاؤزن، جان کیج و لوئیجی نونو نوازنده‌کان را به مشارکت در اثر فرا می‌خوانند ... مستله‌ی «دو فرهنگ» ناشی از درکی نافره‌یخته و غیر معاصر از وضعیت فعلی مان خواهد بود.» (همان: ۱۶۴)

سانتاگ (همان: ۱۶۵) بر آن است که «حساسیت جدید هنر را به متابه ادامه‌ی زندگی درک می‌کند، یعنی بازنمایی حالتی از سرزندگی.»

عبارت مذکور از سانتاگ – یعنی پیوند نزدیک و صمیمی هنر و زندگی – با این عبارات دیوبی (۱۹۵۸: ۴-۵) تأیید می‌شود: «اگر کسی بخواهد صحت این ادعا را دریابد فقط کافی است لحظه‌ای کوتاه همراهی کند تا به نتایجی دست یابد که بدؤا جالب‌اند. به منظور درک فراورده‌های هنری لازم است لحظه‌ای آن‌ها را فراموش کنیم، از آن‌ها کناره گیریم، و به نیروهای معمولی و شرایط تجربه که غالباً آن‌ها را زیبایی‌شناشانه لحاظ نمی‌کنیم متول شویم... و به دیدنی‌هایی توجه کنیم که توجه مردم را به خود جلب می‌کنند، شامل: ماشین آتش‌نشانی که با شتاب می‌رود، ماشین‌هایی که سوراخ‌های بی‌شمار در زمین حفر می‌کنند [لندر آرت و اس‌میتیسون را به خاطر آورید].

انسان-پرنده‌ای^{۱۸} که از دیوار راست و بلند می‌برد، شخصی که بر تیرآهنی در بلندای آسمان جای می‌گیرد و می‌نشیند، شخصی که اخگرهاش گرفته‌ای اتش را بالا و پایین می‌اندازد و شبده‌بازی می‌کند ... و نیز هنگامی که متوجه تیمارداری یا غم‌خواری یک زن خانه‌دار نسبت به گل‌ها و گیاهانش می‌شویم، و توجه مشتاقامنه‌ی مرد زندگی آن زن را در هرس‌کردن گیاهان جلوی خانه‌اش نظاره می‌کنیم، شور و هیجان کسی را که از سیخونک‌زدن به چوب گرفته‌ی کف شومینه و مشاهده‌کردن بالارفتن شعله‌ها، و در هوا جهیدن زغال‌ها لذت می‌برد.»

از نظر دیوی در چنین زمانی است که ما واقعاً معنای سرخوشی‌های همنسبت و هم‌بیوند با حادث روزمره و بسیار ابتدایی را درک می‌کنیم. شاید معنای زندگی و هنر در چنین دیدگاهی بسیار فراخ و گشاده به نظر برسد و سخنان دیوی چنان خارق‌العاده، خرق اجماع، عجیب و غریب به نظر بیاید که پیروان و مدافعان زیبایی‌شناسی برآشفته شوند اما سوزان سانتاگ (۱۳۸۵: ۱۶۲) بسیار به جا می‌نویسد: «اومانیست‌های برآشفته لطفاً توجه کنند: نیازی به احساس خطر نیست.»

سانتاگ (همان‌جا) توضیح می‌دهد که اگر ما از تمایزات دوگانه و منسخ شده‌ی مکاوهان و برداشت متیو آرنولد از فرهنگ – آگاهانه یا غیرآگاهانه – صرف‌نظر کنیم؛ «از جایگاه برتر این حساسیت جدید، زیبایی یک ماشین یا راه حل مسئله‌ی ریاضی، زیبایی تابلویی از جاسپر جونز، فیلمی از ژاک‌لوک گدار و شخصیت‌ها و موسیقی بیتفاوت به یک اندازه دست‌یافتنی است.»

ج) دو نوع هنر؛ هنر اکثریت (پاپ، نازل) و هنر اقلیت (فرهیخته، فاخر) سعی کردم ابتدا دو نوع متافیزیک، یعنی متافیزیک اکثریت و متافیزیک اقلیت در نزد دیوی و ارتگایی گاست را مطرح کنم و سپس بحث فرهنگ خواص و فرهیختگان (فرهنگ فاخر) را در مقابل فرهنگ عوام و نافرهیختگان (فرهنگ نازل) مطرح کردم و دیدگاه‌های آوانگارد گرینبرگ را در مقابل کسانی چون سوزان سانتاگ قرار دادم. در این قسمت مایلیم از تمایزی باریک‌تر و خاص‌تر بحث کنم؛ چرا که جان‌ای. فیشر (۱۳۸۴: ۲۰۲) در مقاله‌ای با نام «هنر فاخر و هنر نازل» بر این باور است که «خط فارغ میان هنر فاخر و هنر نازل باریک‌تر از خط فارغ میان فرهنگ فاخر و فرهنگ نازل است.»

پیش از آن که به صورت‌بندی دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی تمایز میان هنر فاخر و هنر نازل بپردازیم، باید توجه داشته باشیم که نظریه‌پردازان عموماً واژه‌ی هنر «عامه‌پسند» یا پاپ‌آرت را به هنر نازل ترجیح می‌دهند، چرا که این اصطلاح بی‌طرفانه‌تر است. عده‌ی دیگری مانند نوئل کارول، واژه‌ی هنر توده را به کار می‌گیرند. کارول و ریچارد شوسترمن بر آن‌اند تا حقانیت این تمایز را زیر سؤال ببرند. ما می‌توانیم درمورد تمایز هنر فاخر و هنر نازل (اگر چنین تمایزی وجود داشته باشد) بیندیشیم و بپرسیم؛ آیا ما با دوگونه فرآورده‌ی فرهنگی سروکار داریم؟ اگر چنین است، آیا واقعاً به لحاظ ارزشی میان این دو دسته از آثار تفاوت و تمایزی آشکار برقرار است؟ آیا این نخستین تقسیم‌بندی است که در تاریخ هنر پیدا شده است؟ کریستلر (۱۹۹۲) نشان می‌دهد که ریشه‌ی

تقسیم‌بندی‌های هنر را باید در قرن هجدهم جست‌وجو کرد. آن‌ها نخستین کسانی بودند که هنر را به مجموعه فعالیت‌های مجزا و منسجمی تقسیم کردند و بر این اساس نقاشی، معماری، شعر، موسیقی و مجسمه‌سازی هر کدام وجود مستقل یافت.

در کنار تقسیم‌بندی‌های سنتی چون قالب‌ها یا رسانه، تقسیم‌بندی جدیدی نیز به نام تقسیم‌بندی هنر بر حسب طیف مخاطب صورت گرفته است و هنرها بر همین اساس به نازل و فاخر تفکیک می‌شوند. کسانی که تقسیم هنرها را بر حسب مخاطب قبول ندارند غالباً آثاری چون فیلم‌های هیچکاک را مثال می‌زنند و بر آن‌اند که طیف‌های مختلفی می‌توانند مخاطب این آثار باشند.

فیشر بعد از آن که هنر عامه‌پسند را به هنری که گرایش به تکرار فرم‌های آشنا دارد، و با آیه‌ام میانه‌ای ندارد و جهت‌گیری‌اش به سمت آسان‌پسندی و افراط در تحرک احساسات است تعریف می‌کند، در قبال هنر پاپ یا عامه‌پسند در مقابل هنر فاخر موضع‌گیری‌های مختلفی مطرح می‌کند. او دیدگاه‌های مختلف در این خصوص را عبارت می‌داند از:

۱. دیدگاه «سلسله‌مراتبی بر دیارانه»؛
۲. دیدگاه «سلسله‌مراتبی نابر دیارانه»؛
۳. دیدگاه «سلسله‌مراتبی تکثیرگرا»؛
۴. دیدگاه «عرف‌گرا».

دیدگاه اول یا «سلسله‌مراتبی بر دیارانه» از آن کاپلان علی‌رغم اذعان داشتن به وجود ضعف‌هایی در مورد هنر پاپ یا عامه‌پسند، بر آن است که «هنر عامه‌پسند نیز دوره و جایگاه خاص خود را دارد». (به‌نقل از فیشر، ۱۳۸۴: ۳۰۴). هرچند این دیدگاه در درون خود از پیش واجد نظام ارزش‌شناسانه‌ای است که هنر پاپ یا عامه‌پسند را پایین‌تر از هنر فاخر می‌داند، هنر عامه‌پسند را به مقتضای حال و موقعیت قابل تحمل و قابل پذیرش می‌داند.

در مورد دیدگاه دوم باید به خاطر داشته باشیم که در نزد گرینبرگ هنر پاپ یا کمیج عصاره‌ی هر آن چیزی است که در زندگی عصر ما «دروغین» است و آن را «شبیح غول‌پیکر» می‌داند که جویندگان ساده‌ی «نور حقیقی» را باید از آن بر حذر داشت. به‌همین دلیل است که می‌توان آن را دیدگاه «سلسله‌مراتبی نابر دیارانه» خواند.

موقع سوم موضعی است که هرچند به تمایز و تفاوت اعتقاد دارد، از هرگونه پیش‌داوری‌های ارزشی به دور است. این دیدگاه هنر پاپ را ضرورت عصر ما می‌داند و در عین حال برای آنچه که هنر فاخر نامیده می‌شود احترام قائل است. این موقع از آن کوهن است.

موقع چهارم تحت عنوان «عرف‌گرا» نه تنها با دیدگاه «سلسله‌مراتبی تکثیرگرا» مبنی بر این که کلیه‌ی فرهنگ‌ها ارزشی برابر دارند، هم‌عقیده است بلکه بر آن است که اساساً هیچ‌گونه تمایزی میان انواع قالب‌ها و رسانه‌های هنری وجود ندارد. این دیدگاه، دیدگاه ناویتس است که می‌گوید «هیچ‌گونه خصوصیت فرمی یا حسی نمی‌تواند باعث تمایز میان هنر فاخر و هنر نازل شود.» (به‌نقل

از فیشر، همان: ۳۰۴)

همه‌ی تمایزها تصنیع‌اند و صرفاً براساس منافع گوناگون و متفاوت جامعه است که انواع هنرها خلق می‌شوند؛ همچنان که در عصر حاضر به‌دلیل نزدیکی و قربت موضوعات و حوادث مطرح شده در آثار هیچ‌کاک، تقریباً همه قادرند از آن‌ها بهره‌مند شوند. در قرن نوزدهم نیز همه‌ی طبقات اجتماعی قادر بودند تا در فهم آثار شکسپیر با هم شریک باشند و از اپرا لذت ببرند. این هر دو قالب قادر بودند خاص و عام را به خویش متوجه کنند.

این دیدگاه بر وجود عواملی تأکید دارد که ذاتی هنر نیستند. قاتلان به دیدگاه «عرف‌گرا»، و نیز دیوبی در این نکته مشترک‌اند که این موضع که هنر را از ستر جامعه جدا می‌کند و آن را به گوشی نجی می‌برد هیچ ارتباطی به ویژگی‌های ذاتی هنر ندارد. دیوبی دیدگاهی را که «موضوعات هنری را از زمینه و موقعیت اصلی و عملی تجربه جدا کند و گرد تا گرد آن دیواری بسازد تا اهمیت روزمره و عادی آن‌ها را در ابهام فرو برد ... هنر را از ارتباطش با مصالح، اهداف و هر نوع دیگری از کوشش، رنج و دستاوردهای انسانی» (دیوبی، ۱۹۵۸: ۳) محروم سازد، دیدگاهی بیگانه می‌داند که با هنر نسبتی ندارد.

لوین، یکی از شارحان نظریه‌ی «عرف‌گرا» و موافقان ناویتس، بر این باور است که: «همواره کسانی وجود داشته‌اند که آثار هنری را از دسترس عموم خارج می‌کرده‌اند، و آن‌ها را به‌ویژه در سالن‌های کنسرت و اپرا و موزه‌هایی قرار می‌دادند که غالباً شبیه معابد بودند و به‌این ترتیب گروه خبرگان می‌توانستند از آن‌ها بهره ببرند و حفظشان کنند؛ گروهی که هم علاقه‌اش را داشتند و هم فراغتش را، و هم از دانش و شناخت لازم برای درک آن‌ها بهره‌مند بوده‌اند.» (فیشر، ۱۳۸۴: ۳۰۵)

بنابراین دور از «دسترس» بودن هنر فاخر و ولاده‌ی هنر فاخر محصول تلاش و اجتهاد کسانی است که خود را «نگهبانان معبد فرهنگ» به شمار می‌آورند. ریچارد شوسترمن (۲۰۰۰: ۱۶۹) به عنوان مهم‌ترین شارح فلسفه‌ی زیبایی‌شناسی دیوبی، در کتاب زیبایی‌شناسی پر اگماستی و در تأیید نظریه‌ی عرف‌گرا می‌نویسد:

«دیدگاه پر اگماستی دیوبی و ارام نه تنها مرا بر آن می‌دارد که از ادعاهای رازآمیز^{۱۹} و تمامیت‌خواه هنر فاخر/ والا دوری و بیزاری بجاییم، بلکه من را نسبت به هر نوع ادعای مبتنی بر شکاف و جدایی ذاتی و پرشاندنی میان محصولات هنری و فرهنگ مردمی^{۲۰} نیز بهشت دیدگمان می‌کنم. تاریخ آشکارا گواهی می‌دهد که سرگرمی‌های یک فرهنگ (به عنوان مثال یونان یا حتی نمایش نامه‌ی دوره‌ی ایزابت^{۲۱}) می‌تواند تموههای فاخر و ممتاز در دوره‌ی بعدی باشد. در واقع، چه بسا در یک دوره‌ی فرهنگی واحد، یک اثر بتواند برحسب این که از سوی مردم آن زمانه چگونه تفسیر و ارزیابی شود، نام هنر فاخر یا پاپ‌آرت را برای خویش به ارمغان بیاورد. همچنان که در آمریکای قرن بیستم، شکسپیر هم در تئاتر فاخر و هم در شوها و جنگ‌ها^{۲۲} به اجرا درمی‌آید.»

شوسترمن برآن است که پاپ‌آرت به چهار دلیل برای «منتقدان روشنفکر برآشته»^{۲۳} پذیرفتی

نیست:

۱. این هنر توده‌ای است؛ چرا که توده‌ها نیازی به نقد منتقدان ندارند و نسبت به آن کاملاً ناآگاه و بی‌توجه‌اند. «آنها ضرورتی نمی‌بینند که از ذوق و سلیقه‌ی خود در مقابل منتقدان «خشک و مقراراتی»^{۲۴} دفاع کنند. آن‌ها برای دفاع از خود دلیلی بهتر از این ندارند که پاپ‌آرت آن‌ها را خرسند و راضی می‌کند و همچنین عده‌ی بسیار دیگری را نیز در این شادی با آن‌ها شریک می‌کند.» (همان‌جا)

۲. هنر توده هنری منفعلانه و بی‌دردسر است. شوسترمن (۲۰۰۰: ۱۷۱) برای توضیح این اعتقاد می‌نویسد: «حتی هربرت گانس^{۲۵} نیز به عنوان بروپا قرص‌ترین مدافع فرهنگ پاپ، فقر نسبی زیبایی‌شناسی هنر پاپ را می‌پذیرد و آن را نسبت به هنر فاخر^{۲۶} پست‌تر می‌شمارد.» گانس معتقد است که هنر فاخر قادر است «خرسندی زیبایی‌شناسانه بیش‌تر، و احتمالاً پایدارتری» را بیافریند و این به خاطر نیروی «خلاقیت و ابداع»، «تجربه‌اش در فرم» و طرح «پرسش‌های اجتماعی، سیاسی و فلسفی» عمیق است که هنر پاپ از آن محروم است. هنر فاخر از این ویژگی و استعداد بهره‌مند است که می‌تواند «چندین لایه‌ی معنایی» را در خود جای دهد. گانس بر آن است که «طبقات پایین»^{۲۷} به خاطر محرومیت از «فرصت‌های آموزشی» و نیز برخوردار نبودن از امکانات اقتصادی قادر به لذت‌بردن از این آثار نیستند. با این حال گانس معتقد است: «باید آن‌ها را صرفاً به این دلیل که نمی‌توانند از چیزی بیش‌تر از آن که می‌توانند، لذت ببرند محکوم کرد. این گناه به گردن جامعه‌ی دمکراتیکی است که آن‌ها را برای فهم این‌گونه آثار آماده نکرده است.» (به‌نقل از شوسترمن، همان: ۱۷۱)

شوسترمن به گانس این خرد را وارد می‌کند که او صرفاً از روی مسامحه فرهنگ پاپ را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین می‌گوید که گانس نیز به همان «استطوره‌ی» زیبایی‌شناسی و تمایز بنیادین هنر بالا و پست‌پای‌بند است. او به عکس گانس معتقد است که انتخاب توده‌ها نه به خاطر ناآگاهی، بلکه با تصمیمی آگاهانه صورت گرفته است. این تصمیم برحسب مقتضیات زیستی و حیاتی آن‌ها شکل گرفته است.

۳. هنر توده‌ای با موضوعات تکراری و کلیشه‌ای سروکار دارد، حال آن که هنر حقیقی مملو از خلاقیت‌های بی‌درپی اصلی و ماندگار است. شوسترمن (۱۷۲) می‌گوید: «متأسفانه آثار معمولی^{۲۸} و حتی بسیار بدی وجود دارند که از طرف کارشناسان و منتقدان هنر فاخر پذیرفته شده‌اند.» بنابراین اصالت نه تنها ارزشی قابل دفاع نیست بلکه ملاک قابل اجرایی نیز نیست.

۴. عدم تعهد و بی‌مسئولیتی هنر پاپ نسبت به مسائل سیاسی. به‌اعتقاد شوسترمن، پس از آدورنو مهم‌ترین و قوی‌ترین این گروه از منتقدان بی‌یور دیو است. او بر این باور است که هنر پاپ چیزی نیست جز ابزاری برای «ختنی»^{۲۹} کردن نیروهای نهفته‌ی اجتماعی برای مبارزات سیاسی و جهت‌گیری‌های اجتماعی. به‌تعییر آدورنو هنر پاپ ابزاری است در جهت «فردیت‌بخشی کاذب» به توده‌های اجتماعی. شوسترمن می‌پرسد آیا اگر هنر را از میان مردم برگیریم و آن را به جای معروفی

به‌نام « مؤسسه‌سات زیبایی‌شناسی »^{۳۱} بسپاریم و به دست کارمندان حرفه‌ای، که با عنوان « زیبایی‌شناسان »^{۳۲} شناخته شده‌اند، بسپاریم مشکلات و مسائل اجتماعی واقعاً حل خواهند شد؟ ادله‌ی چهارگانه – یعنی توده‌ای و مردمی بودن، آسان‌فهمی، اصلاح‌نداشتن و کلیشه‌ای بودن، و در نهایت غیرمعهد بودن – از نظر شوسترمن ادله‌ای ناکافی و غیرمنصفانه به شمار می‌روند. او خاطرنشان می‌کند که زیبایی‌شناسان و منتقدان باید درمورد دلایلی که علیه هنر پاپ به کار می‌گیرند تجدید نظر کنند. نوئل کارول به جای هنر نازل از واژه‌ی هنر توده استفاده می‌کند و تأکید دارد که باید از ادبیات پذیرفته شده توسط منتقدان هنری پرهیز کرد. وی در مقابل دیدگاه‌هایی که هنر توده را هنر پست می‌نامند مقاومت می‌کند. او نه تنها به دفاع از هنر توده می‌پردازد بلکه تمامی ویژگی‌هایی را که منتقدان هنر از آن‌ها با عنوان نقاط ضعف هنر توده‌ای یاد می‌کنند، به عنوان ویژگی متحصر به فرد هنر توده‌ای تبیین و توضیح می‌دهد.

نتیجه‌گیری

کارول، دیوی، شوسترمن، سانتاگ و همه‌ی کسانی که بر ظهور نوع جدیدی از حساسیت تأکید دارند بر آن‌اند تا هنر را از قالب‌های تنگ و ترش، و « خشک و مقرراتی » کانت و هادارانش بیرون آورند. از نظر آن‌ها زندگی و جهان چنان عرصه‌ی فراخ و بازی است که عبوردادن آن از دستگاه موسکافانه و ملانقطی^{۳۳} وار فلسفه‌ی کانت آسان نیست. نگاه‌کردن از دریچه‌ی فلسفه‌ی کانت نه تنها کار دشواری است بلکه باعث می‌شود که از زیبایی‌های بخش اعظم جهان پیرامون مان محروم شویم. در جهان و در زیبایی‌شناسی کانت جایی برای کودکان و خردسالان در نظر گرفته نشده است. جهان کانت تنها مخصوص کسانی است که از قید قیمومیت و نابالغی^{۳۴} درآمده‌اند، و شعار « دلیرباش در دانستن »^{۳۵} هوراس شاعر و ادیب رومی را با خود زمزمه می‌کنند. آن‌ها باید از جمله‌ی کسانی باشند که مراتب روشنگری^{۳۶} را از سر گذرانده‌اند. (کانت، ۱۳۸۲: ۵۱)

مایک فدرستون (۱۳۸۰: ۱۷۸-۱۷۹) از حضور « زنان و کودکان » و زوال سیطره‌ی احکام مردانه خبر می‌دهد و می‌نویسد: « زوال اخلاق قیه‌مانی، از زنانه‌شدن فرهنگ و نیز مشروعيت‌بخشی بیش‌تر به فرهنگ روزمره و فعالیت‌های فرهنگی زنان – مثل سریال‌های آبکی و داستان‌های عامیانه – خبر می‌دهد. »

فیشر (۲۰۰۹: ۳۰۹) می‌نویسد: « کانت در نظریه‌ی زیبایی‌شناسی خود کارکرد آزادانه‌ی دو قوه‌ی تخیل و ادراک را یگانه سازوکار پاسخ زیبایی‌شناختی می‌داند. برخلاف او، در هنر عامه‌پسند این پاسخ‌های جسمی و غریزی (فطری) – فارغ از دخالت عقل یا تفکر – است که نشان درک و لذت اثر به شمار می‌رود. »

بنابراین من این گفتار را با تأکید بر گفته‌ی بنیامین مبنی بر این که « وظیفه‌ی هنر عبارت است از نشئه‌مندکردن »^{۳۷} و شعری ساختن امر پیش با افتاده در جهان روایی مصرف انجوءه » (فردرستون، ۱۳۸۰: ۱۹۵) به پایان می‌رسانم.

پی‌نوشت‌ها:

۱. یکی از مسائل دیرین، تاریخ فلسفه اعتقداد به دو گونه جهان است: ۱. جهان محسوس و ملموسی که ما می‌بینیم؛ ۲. جهان نامحسوس و نایپدایی که دیده نمی‌شود اما با وجود این ما به آن اعتقاد داریم. کانت در فلسفه خود مورد اول یعنی جهان محسوس را «نومن»، و مورد دوم یعنی جهان نامحسوس اما موجود را «نومن» می‌خواند.

2. ontological

3. average person

4. The man without qualities

5. adventurers of spirit

6. socio-cultural

7. tin pan alley

8. Saturday Evening Post

9. The End of Art Theory

10. Federal Art Project

11. Works Project Administration

12. New Deal

13. "The rise of American culture"

14. Common ground

15. kitsch

۱۶. اصطلاح مذکور نخستین بار در نوشت‌های متفکدان اجتماعی و فرهنگی او اخر قرن نوزدهم برای تشریح اثرات صنعت‌مداری زودرس بر فرهنگ متداول کشورهای غربی ظاهر شد. ریشه‌ی دقیق کیج نامعلوم است؛ برخی کیج را به keetchetzy روسی به معنی «مشورو و مستکبرا» نسبت می‌دهند، اگرچه دیدگاهی که پذیرفته‌تر است آن را به بازارهای هنری مونیخ در دهه‌ی ۱۸۶۰ – جایی که کیج برای تعریف نقاشی‌ها و طراحی‌های ارزان قیمت به کار می‌رفت – نسبت می‌دهد. واژه‌ی انگلیسی توسعه آلمانی‌ها به غلط تلفظ شد، یا با فعل آلمانی verkitschen به معنی «کم ارزش ساختن» جایگزین شد. (فهرمان، ۱۳۸۳: ص. ۱۴۵)

17. qui vive

18. The human-fly

19. esoterism

20. popular culture

21. Elizabethan drama

22. Vaudeville.

23. formidable intellectual critics

24. uptight

۲۵. گانس یکی از جامعه‌شناسانی است که ایده‌ی «فرهنگ‌های سلیقه‌ای» از آن اوست. او مدعی است که پنج گروه همسلیقه وجود دارند و می‌توان با توجه به ارزش‌های زیباشتاختی و جایگاه اجتماعی اقتصادی و «فرصت‌های تحصیلی از پیش آمده شده» آنها را چنین تقسیم کرد: ۱. فرهنگ طبقه‌ی بالا؛ ۲. فرهنگ تشریف بالای طبقه‌ی متوسط؛ ۳. فرهنگ قشر پایین طبقه‌ی متوسط؛ ۴. فرهنگ طبقه‌ی پایین؛ ۵. فرهنگ شبه

عامیانه‌ی طبقه‌ی پایین. (فیشر، ۳۰۳: ۱۲۸۴)

- 26. high art
- 27. Lower classes
- 28. mediocre
- 29. foil
- 30. aesthetic institutes
- 31. aestheticians
- 32. pedantic
- 33. unmü ndigkeit
- 34. sapere aude
- 35. Aufklärung
- 36. Intoxication

منابع فارسی:

- ارتگایی گایست، خوزه. «طغیان توده‌ها»، ترجمه‌ی حسین بشیریه، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، به کوشش لارنس کهون (تهران: نشر نی، ۱۲۸۲)، صص. ۲۲۷-۲۲۱.
- برگین، ویکتور. «مدرنیسم در اثر هنری»، ترجمه‌ی سیدمهدي مقیم‌زاد، حرفه و هنرمند: نشریه‌ی هنرهای تصویری، ش ۱۳ (پاییز ۱۲۸۲)، صص. ۲۰۲-۱۸۸.
- بودریار، زان. «فرهنگ رسانه‌های گروهی»، ترجمه‌ی شیده احمدزاده، ارعنون: فصلنامه‌ی فلسفی، ادبی، فرهنگی، ش ۱۹ (۱۲۸۰)، صص. ۱۲۴-۸۳.
- ناسک، پطر. سیر تحول عکاسی، تأثیف و ترجمه‌ی محمد ستاری (تهران: انتشارات سمت، ۱۲۸۲).
- درفلس، ژیلو. «اجزاء کچیج»، ترجمه‌ی مهرداد دعوت‌خواه، حرفه و هنرمند: نشریه‌ی هنرهای تصویری، ش ۷ (۱۲۸۳)، صص. ۲۰۴-۲۰۲.
- رورتی، ریچارد. فلسفه و اید اجتماعی، ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ / نگار نادری (تهران: نشر نی، ۱۲۸۴).
- سانتاگ، سورزان. «یک فرهنگ و حساسیت جدید»، ترجمه‌ی نیما ملک‌محمدی، حرفه و هنرمند: نشریه‌ی هنرهای تصویری، ش ۱۶ (۱۲۸۵)، صص. ۱۶۷-۱۶۲.
- فردستون، مایک. «زنگی قهرمانی و زنگی روزمره»، ترجمه‌ی هاله لاچوردی، ارعنون: فصلنامه‌ی فلسفی، ادبی، فرهنگی؛ فرهنگ و زنگی روزمره (۱)، ش ۱۹ (۱۲۸۰)، صص. ۱۸۶-۱۵۹.
- فیشر، ج.ای. «هنر فاخر و هنر نازل»، در دانش نامه‌ی زبانی‌شناسی، به کوشش بریس گات، دومینک مک آریور لویس، ترجمه‌ی فرشید آذرنگ (تهران: فرهنگستان هنر، ۱۲۸۴)، صص. ۱۱-۳۰۱.
- قهرمان، کاوه. «هنر کچیج»، حرفه و هنرمند: نشریه‌ی هنرهای تصویری، ش ۷ (۱۲۸۳)، صص. ۱۹۴-۱۹۰.
- کائت، امانوئل. «در پاسخ به پرسش روشنگری چیست؟»، ترجمه‌ی سیریوس آرین‌پور، در از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، (تهران: نشر نی، ۱۲۸۲)، صص. ۵۸-۵۱.
- گرینبرگ، کلمت. «آوانگارد و کچیج»، ترجمه‌ی فرشید آذرنگ، حرفه و هنرمند: نشریه‌ی هنرهای تصویری، ش ۷ (۱۲۸۳)، صص. ۲۰۱-۱۹۴.
- یزربی، افروز، اندی و ادهول (تهران: مؤسسه‌ی انتشاراتی چاپ و نشر نظر، ۱۲۸۰).

زیباشناسی

منابع لاتین:

- Dewey, John. *Art as Experience* (New York: Capricorn books, G.P.P Putnam's sons, 1958).
- Kristeller, P.O. "The Modern System of the Arts", in *Essays on the History of Aesthetics*, P. Kivy, (Rochester: University of Rochester Press, 1992).
- Lucie-Smith, Edward. *Art and Civilization* (New York: Harry N. Abrams, 1993).
- Shusterman, Richard. *Pragmatic Aesthetics: living Rethinking Art* (New York: Rowman & Little field, 2000).

