

اسطوره و هنر

به سخنی دیگر،
اسطوره و رؤیا،
در سرشت و
ساختار، با
یکدیگر یکسانند؛
جدایی آن دو
تنها در دامنه‌ی
کارکرد آنهاست

میر جلال الدین کزاوی

این پیوند دوسویه و داد و ستد پایدار در میانه‌ی خودآگاهی و ناخودآگاهی تهاجمانی به شیوه‌های درست و به آینین انجام می‌تواند گرفت که این دو قلمرو در ترازمندی و «همکنشی» باشند. روز خودآگاهی و شب ناخودآگاهی نمی‌توانند بر گراف بگسترن و بی آینین و درازدست و سامان پریش، یکدیگر را در ردهم آشوبند. اگر در پیوند دوسویه در میانه‌ی این دو، ترازمندی و همکنشی به «بی ترازی» و هماورودی دگرگون شود، نهاد فردی و نهاد جمعی که آن را «فرهنگ» می‌توانیم نامید، از هم خواهد پریشید و «روان پریشی» فردی یا جمعی را در بی خواهد آورد. روان پریشی فردی مایه‌ی بیماری‌های روانی خواهد شد و روان پریشی جمعی مایه‌ی آسیب‌ها و نایهنجاری‌های اجتماعی.

انسان، یا جامعه‌ی ترازمند و بهنجار، جامعه‌ی انسانی است که در «پیگاهان» یا در سایه روشن می‌زید، در مرز میانه‌ی روز خودآگاهی و شب ناخودآگاهی! نه یکسره روز است و روشن که از راز و فسون و آرامش شب بی‌بهره و ناگاه باشد، نه به یکبارگی شب است که با شور و شرار و تکالیوی روز بیگانه. کشن و کارکرد هر یک از این دو به دیگری وابسته است و از آن ناگزیر. زادگان روز خود آگاهی دانش و فلسفه و فناوری است و زادگان شب ناخودآگاهی اسطوره و دین و هنر؛ نیز، اگر بخواهمن با نگاهی بس فراگیر از واژه‌های ویژه بهره ببرم که در نهانگاری ایرانی کاربردی گسترده دارند، روز خودآگاهی را سر می‌توانم خواند و شب ناخودآگاهی را دل؛ آنچه از آن نخستین برمی‌خیزد، «خرد» است و آنچه از این دو می‌باشد، «شیفتگی». درازدستی هر یک از این دو در دیگری پریشند و سامان گسل و در فرجم، ویرانگر خواهد بود و نهاد فردی یا نهاد جمعی را از هم خواهد پاشید.

نمونه‌ای روشن از پریشیدگی و بی‌سامانی در نهاد جمعی یا فرهنگ را می‌توانیم در کشورهای پیشترهای صنعتی، درجهان امروز، بینیم و بیایم. در این کشورهای روز خودآگاهی در سایه‌ی گسترش دانش و چرگی فناوری، نیک نیزو گرفته است و شب ناخودآگاهی را در ره کوتفه است و در تنگنا درانداخته است. انسان روزگار نو که روشنی تند و خیره‌کننده و فرساینده‌ی این روز او را از هر کران فروگرفته است، ستوهیده و آسمیمه و هراسان، روی به هر سوی می‌آورد و سایه‌سواری می‌جود و پنهانگاهی که چندی در آن پتواند ارمید و چشم خیره و تن فرسوده را آرامی و آسایشی پتواند بخشید.

یکی از نشانه‌های آسیب‌شناختی خودآگاهی در روزگار ما که از این دیدگاه شایسته بود و ژرفکاوی است بیرونی‌گاهی و آشفتگی‌هایی است که در آفرینش‌های هنری راه جسته است و گونه‌ای «آشوبگاری» را بر روندها و سویمندهای آن چیره گردانیده است. از دید من، این پدیده نشانه‌ی کبیر می‌تواند بود که شب «از روز» می‌ستاند؛ شبی که در بی درازدستی و خودکامگی روز، از قلمرو خوبیش رانده شده است و به ناچار، به گوشدها و بیغوله‌ها درخیزیده است و ناگزیر از گونه‌ای زندگی «بیزیزمینی» گردیده است. پس، آنگاه که سریر بیمارگونه، در پدیده‌های هنری اشکار می‌گردد؛ خاستگاه

باشد. نکته‌ای دیگر را که از این پس، بدان خواهم پرداخت: پیوند خودآگاهی و ناخودآگاهی با یکدیگر و بازتاب آن در اسطوره و روایا و هنر.

از آنجا که اسطوره از ناخودآگاهی تباری و جهانی بر می‌خیزد، سویمندی در آن بروندی و «برون فکنه» است و همگانی و اجتماعی؛ اما از آنجا که روایا از ناخودآگاهی و همکنشی، یکدیگر را در آن بروندی و همکنشی به «بی ترازی» و فردی است؛ به گفته‌ای دیگر، اسطوره کارکرد فرهنگی دارد؛ لیک رویانه، روایا از این روی، تنها برای فرد رواییان است که ارزش و معنا می‌تواند داشت و تنها ترجمان نیازها و خواسته‌ها و آرمان‌ها و انگیزش‌های فردی ایست که از ژرفاهای نهاد وی بر جوشیده‌اند و برآمداند؛ تا در رویاهای، به شیوه‌ای نمادین، بر او اشکار شوند. در اسطوره، از آن روی که سویمندی و کارکرد آن جمعی است، نیازها و آرمان‌ها و ارزوهای از ژرفاهای برمی‌جوشتند و برمی‌اند که مردمان تباری یا مردمان، جهان در آنها با یکدیگر هنگز نباشد. از آنچاست که «نمودگاه» آن انگیختگی‌های فردی روایاست و «نمودگاه» این انگیختگی‌های جمعی فرهنگ.

آنچه نوشته آمد از نگاهی فراگیر و گوهرگرای (گوهر = ذات) و پدیدارشناختی است، اما گاهی پیش می‌آید که ناخودآگاهی تباری و ناخودآگاهی چهانی یا همگانی بر ناخودآگاهی فردی اثر می‌نهند و کسی، در روایی خویش، نمادهای اسطوره‌ای را می‌بیند که نمادهای چهانی و تباری اند؛ این از آن است که فرد، به هر روی، پاره‌ای از جمع است و یاخته‌ای از پیکره‌ی اجتماعی؛ پیکره بر یاخته چیره است و اثر و نشان خویش را بر آن ایجاد می‌کند.

برای آنکه پیوند دوسویه ناخودآگاهی و خودآگاهی با پیکر و داد و ستد در میانه‌ی آنها به درستی انجام پذیرد، این دو می‌باید در ترازمندی و هنجارواری باشند. از آن روی، پیوند در میانه‌ی این دو را پیوندی پویا و دوسویه می‌دانم که ناخودآگاهی مایه‌ها و دانسته‌های نخستینش را از خودآگاهی می‌ستاند؛ سپس، با دگردیسی در آنها، بر خودآگاهی اثر می‌نهد؛ آزمون‌ها و دریافت‌های خودآگاهانه‌ی ما که سخت در ما کارگر می‌افتد و از کارمایه‌ی روانی و عاطفی سپار برخوردارند، نهاد را فرومی‌کاوند و از رویه‌ها و فرازها به ژرفاهای خودآگاهی فراهم می‌آمد. سپس، روز فرودها راه می‌برند؛ هرچه این کارمایه افزون‌تر باشد، آن دریافت و آزمون نیزه‌مند و کاونده‌تر خواهد بود و افزون بر این، نخست آن را خواهد یافت که بدل به مایه‌ای نخستین و «ماده‌ای خام» برای ناخودآگاهی گردد. این مایه‌ی آغازین با «ماده‌ای خام» که آزمون‌های ما در خودآگاهی یا پیداری آن را پدید آورده است، در رخت نهاد، دیگر بار از فرودها به فرازها و از ژرفاهای راه بزمی‌آید و در روایا یا اسطوره، پدیدار می‌گردد. اگر آزمون و دریافت از زندگی روزانه‌ی فرد یا خودآگاهی فردی باشد، مایه‌ای می‌شود نهادی از روز؛ اما اگر دریافت و آزمون از زندگی اجتماعی یا خودآگاهی جمعی باشد، که آن را «تاریخ» می‌توانیم نامید، مایه‌ای می‌شود نمادی در اسطوره.

اسطوره روایی همگانی است و روایا اسطوره‌ی فردی: اسطوره رواییان است که تباری، در درازانه تاریخ خویش، دیده است و بر پیشه‌ی فرهنگ آن تبار، بازتابه است و نمود آمده است؛ از دیگر سوی، روایا اسطوره‌ای است که نیک فروفسرده و کم‌دامنه شده است؛ تا توائیسه است، در تنگنای نهاد فرد، بکنجد. به سختی دیگر، اسطوره و روایا در سرشت و ساختار، با یکدیگر یکسانند؛ جدایی آن دو تنها در دامنه‌ی کارکرد آنهاست و این نیز داشت و تنها ترجمان نیازها و خواسته‌ها و آرمان‌ها و انگیزش‌های فردی ایست که گفته‌ای دیگر، اسطوره و روایا در سرشت و ساختار، با یکدیگر یکسانند؛ جدایی آن دو تنها در دامنه‌ی کارکرد آنهاست و این نیز در گرو خاستگاه آن دو: اسطوره از ناخودآگاهی تباری و جهانی مایه می‌گیرد و برمی‌اید و روایا از ناخودآگاهی فردی، از آنجا که زبان ناخودآگاهی نمادین است و آنگاه که ناخودآگاهی، به هر انگیزه‌ای، برمی‌جوشد و پویایی می‌برد، اسطوره و روایا هر دو که از ناخودآگاهی برمی‌ایند زبان نمادین دارند؛ از آن است که این هر دو را می‌باید گزارد و بازنمود و راز گشود؛ برای این کار نیز، به ناجا، می‌باید زبان نمادها را تائست و با گزاردن این زبان و گشودن راز نمادها، از رویه‌ها راه به ژرفاهای برد و در میانه‌ی پیکره‌های شگرف و در بروپریشان و بی‌پیوند و خرد آشوب نمادها، پیام‌ها را جست که ساختاری نیک درهم تبیه دارند و برقایه منطقی استوار، با یکدیگر در پیوندند و گونه‌ای سامانه‌ی (= سیستم) اندیشه‌ای را پدید می‌ورند که از راسترین و کارآمدترین آشخورها در جهان‌شناسی و انسان‌شناسی می‌تواند بود.

رویه‌ی بروند و اشکار و روشن و شناخته‌ی نهاد آدمی را که در چنبر خواست و آگاهی ایست، خودآگاهی می‌نمایند و ژرفای آن را که درونی و نهفته و تاریک و ناشناخته است، ناخودآگاهی. ناگفته، اشکار است که همواره ژرفاهای شالوده‌هایی اند که رویه‌ها بر آنها استوار می‌شوند و رویه «نمود» ایست از «بود» که آن ژرفاست. اگر، روشنداشت سخن را، بخواهیم از نگاره و انجاره‌ای بهره بجوییم، می‌توانیم بر آن بود که خودآگاهی به «روز» می‌ماند و ناخودآگاهی به «شب»؛ روز نیز از شب می‌زاید و برمی‌خیزد، بدان سان که در این دستان پارسی بازنموده شده است: «شب آیستن است، ای برادر! به روز» خواست از این سخن آن ایست که زمینه و مایه‌ی آنچه در روز و روشنی و آگاهی می‌گزند در شب و تاریکی و ناگاهی فراهم می‌آمد. سپس، روز خودآگاهی مگر رویه و نمودی از ژرف و بودی نیست که ناخودآگاهی است. نمایه‌های این روز را مایه‌های آن شب پدید می‌آورند. آنچه هستی ذهنی و اندیشه‌ای مارا می‌سازد و رفتار و کردارمان را در زندگانی سامان می‌دهدو رقم می‌زند، پیوند بیوای و دوسویه این دو است با یکدیگر و داد و ستدی پایدار و «نده» و «آفرینشگر که این دو با یکدیگر دارند.

من در کتابی دیگر، آین زمینه‌ها را که زمینه‌های بنیادینند در اسطوره‌شناسی، کاویده‌ام و به فراخی درباره‌ی آنها نوشتهم؛ از این روی، در این جستار، سخت فشرده و کوتاه بدانها، می‌پردازم و تنها به یادکردی از آنها بسنده می‌کنم، تا دیباچه و درآمدی

می باید خود را کرمانه هماهنگ و همساز کنند؛ با شبیه آن، شبیب بگیرد و با فراز آن، فرا رود؛ بر سنجلاخ آن، پیچان شود و بر ماسه زارش، هموار و بی شکنج و تاب؛ یعنی: درست است که هترمایه‌ی خوبش را از ناخودآگاهی می‌ستانند؛ اما این مایه می‌باید در کالبد (= قالب) خودآگاهی ریخته شود و رنگ و ریخت این کالبد را به خود پذیرد؛ تا بتواند به نمود آید و برای هنردوست عطا و ارزش بیابد. مایه‌ی برگرفته از ناخودآگاهی، زمانی ارزش و کارکرد هنری می‌تواند یافت که از بالوانه‌ی (= صافی) خودآگاهی گذشته و ناسرگی‌ها و آغشتگی‌هایش از میان رفته باشد؛ لیک در «شوبکاری هنری» که می‌کوشند با نام نوگرانی (= مدرنسیسم) آن را روایی بپخشند و توجیه کنند. آن مایه از این بالوانه نمی‌گذرد و آلوده به ناسرگی‌ها و آغشتگی‌هایش، در پیش نهاده می‌شود و به نمود می‌آید. در این شیوه خیزی‌هایها بر کرمانه نمی‌توند و در نمی‌گسترند؛ از کرمانه برمی‌جهند و بی‌آنکه آن را بیابند و با آن هماهنگ و همساز شوند، به ناگاهان، به مرز کرمانه می‌رسند؛ تا همچنان خام و ناسره و آغشتنه با نام اثر هنری فراپیش نهاده ایند. بالوانه خودآگاهی مایه‌ی سtanده از ناخودآگاهی را که آزمون و دریافتی است به رُقی و نای فردی، ساختاری جمعی می‌بخشد؛ یعنی: آزمون فردی را که از آن روی که فردی است سرشتی بگانه دارد و برای دیگران بیگانه و تکرارناپذیر و نادریافتی است، به حوزه‌ی آزمون‌های جمعی می‌آورد. بی‌آنکه آن را مرتز آزمون‌های سترنون و رنگ باخته‌ی روزانه فروکارده و فروآرد و کارمایه و نیروی روانی نهفته در آن را که از سرشت فردی آن مایه می‌گیرد از میان پرداز، بدین گونه است که افریده‌ی هنری به پذیره‌ای جمعی دگرگون می‌شود و هنر تا مرز زبان فرامی‌رود زبانی ویژه که به یاری آن فرد، فرد بر جسته‌ی برگزیده که خود را از «بی‌شکلی» توده‌هار رهانیده است و به افرینشندگی رسیده است و هنرمند نام گرفته است. آزمون‌ها و دریافت‌های ویژه‌ی خوبش را چونان (= به

معنای این سخن آن است که دریا به تنها یی نمی تواند خاستگاه هنر باشد. برای آفرینش هنری، جوشش دریا و رسیدن خیزابه هایش به کرانه ناگزیر است. درست است که هنرماهی خویش را از ناخودآگاهی می ستاند؛ اما این مایه می باید در کالبد (= قالب) خودآگاهی ریخته شود و رنگ و ریخت این کالبد را به خود پیذیرد؛ تا بتواند به نمود آید

می گفت که دید و داوری من درباره‌های او برای هنر لایه‌های فرازین ناخودآگاهی است؛ هنرمند آگاهانه و به خواست خویش به افرینش هنری می‌آغازد؛ اما روند افرینش و آنچه در پی این خواست و اگاهی آغازین بر او می‌گذرد، آگاهانه و بخواست (ارادی) نیست. از آن است که شب ستم رفته‌ی بی بهره مانده از حق خویش، آنگاه که از ژرفاقها به رویه‌ها می‌ایند روند افرینش هنری را به تباہی می‌کشد و مهر و نشان خویش را بر آن می‌زنند؛ به سختی دیگر، هنر سخت ناخودآگاهانه و در بی آن، نصدین می‌شود؛ شب بدینسان، کیفرگر و کینستان، در قلمروی که هنوز می‌تواند در آن کارا باشد و به شناوره «پیر طاز» یعنی هنر می‌کوشد که بهره‌ی روز را از این قلمرو از او بستاند و این قلمرو را به یکبارگی پنهانی تاخت و تاز خویش بگرداند؛ بدین گونه شب ناخودآگاهی، شورنده بر روز خود آگاهی، هنر را به روزی دگرگون می‌سازد و هنر برای او همان مانا و کارکردی را می‌باید که روزیا می‌باید داشت. روزیا قلمرو ویژه و ناب ناخودآگاهی است؛ تازشگاه و «شکارستان» خصوصی اوست؛ اما هنر که خاستگاه آن لایه‌های فرازین ناخودآگاهی است و هم مرز با خودآگاهی قلمروی است که نمی‌باید بکسره در فرمان و تازش ناخودآگاهی باشد؛ خودآگاهی نیز در آن کار است و اثربار؛ فروغ این روز بر آن شب نیز می‌تواند تاخت؛ می‌توان گفت که خاستگاه هنر قلمروی میانی و بزرخی است که خودآگاهی و ناخودآگاهی هر دو بدان دسترس می‌توانند داشت و در آن هنیاز می‌توانند بود؛ اما در پی سرکوفنگی و راندگی و خودآگاهی، می‌کوشد که هم‌وارد را از این قلمرو که ناخودگاه («جولانگاه») او نیز می‌تواند بود براند و حق وی را نادیده بگیرد؛ از آنجاست که هنر به ناخودگاه ویژه‌ی ناخودآگاهی بدل می‌شود و نقش و کارکرد روزیا را می‌باید که هم‌واره قلمرو ویژه وی می‌ستیه‌نده («بلا منازع») و بی بهره‌ماندگی، ناخودآگاهی در ترازمندی و بهنگاری و در روزگار ارامش و آشتی در میان ناخودآگاهی و خودآگاهی دستوارد کارایی و تلاش این هر دو است و پیده‌های است «بینمه آگاهانه»؛ چنین است که هنر سرشت و سویمندی اجتماعی خود را از دست می‌دهد و همچون رؤیانه ساختاری بکسره فردی می‌باید و دیگر نمی‌تواند نقش پیام‌رسانی خویش را به انجام بگنجاند و زبانی باشد که هنردوستان بتوانند آن را دریابند و در پیامی که هنرمند خواسته است در اثر هنری آش پیام‌رسان و بازنماید، با وی و با یکدیگر هنیاز و همراه باشند؛ نه هنرمند خود به درستی و روشنی می‌داند که چه پیامی داده استه نه هنردوستان که اثر هنری برای آنان پدید آمده است، می‌توانند پیامی فراگیر از آن بستانند؛ پس هر کس، برایه‌ی فردیت خویش، پیام را از اثر هنری می‌ستاند و در آن اثر، آنچه را خود می‌خواهد می‌بینند و می‌باید. بدینسان، هنر که به هر روز، گونه‌های زبان است و می‌باید بیونگر ذهن‌ها و درین آن، دل‌ها با یکدیگر باشد، تا مز روزیابی برآمده از ناخودآگاهی فردی که اگر مانا و ارزشی دارد تنها برای فرد روزیابین است، فرومی‌افتد و بی ارج و ارزش می‌گردد. سالی چند پیش از این، بانوی جوان که خویشتن را نگارگری نوگرا می‌انگاشت، نیک درایستاد و پای فشرد که من از نمایشگاهی که برایی داشته بود دیدن کنم؛

نگارگری نقش بر زده است، می‌اوریم و در کنار نگاره‌های شما از دیوار نمایشگاه می‌آوریم. آیا می‌پندارید که دیگران نمایشگاه خواهد توانست نگاره‌های شما را از آن آن رهگذر بازشناسند؟».

با توانی نگارگر بیش سخنی نکننده او را ببرود گفته و از نمایشگاه پدرآمد. این پتو، از آن پس، دیگر مرا به نمایشگاه فرانخواند. نمی‌دانم که قلمرو را به کلی نهاده استه یا از سخنان من که «پوست‌بازکرده» بالو گفته شده بود دلارزده است!

بی‌نوشت‌ها:

این جستار در آغاز جلد دوم از «نامه‌ی باستان» که سازمان سمت زیر چاپ دارد، به چاپ خواهد رسید و با اجازه‌ای این سازمان در ماهنامه‌ی هنر پیشتر به چاپ می‌رسد.

۱ - رویا، حماسه، اسطوره، میرجلال الدین کزانی، نشر مرکز ۱۳۷۶، چاپ دوم.

۲ - شاید در پنهانی تاریخ که «خودآگاهی جمعی» است، چنین امکانی را بتوان پذیرفت و بر آن بود که فردی بتواند مسیر تاریخ را دکرگون کند؛ لیک بس دور و باورنایبر می‌نماید که رویایی توانسته باشد اثری پایدار و دکرگون کننده بر اسطوره‌ای بنهد.

شما روش شود: شما این نگاره‌ها را آثاری هنری می‌دانید که خود آنها را، چونان هنرمند، پدید آورداید؛ نیز، آنگاه که از شما می‌پرسید: «خواست و پیام شمله در این نقشی که زدایید چیست؟» در پاسخ می‌گوید: «پیام و خواست من در این نقش همان است که شما از آن می‌ستانید و در آن می‌یابید». این پاسخ شما نشانه‌ی آن است که نگاره‌هایتان از هیچ سامانه و منطق ویژه‌ی زیباشناختی یا پندارشناختی برخوردار نیست و به نقش‌های شگفت و تو آین می‌ماند که روان‌شناسان و روان‌سنجان، در پژوهش‌هایشان، از آنها بهره می‌برند و هرگز برداشت و گزارشی دیگر از آنها دارد و بینندگان در معنی و پیام آنها، با یکدیگر هنوز و همندانست نیستند. این نقش‌ها ارزش هنری ندارد و هرگز، بی‌آن که دعوی هنرمندی داشته باشد، به دلخواه خویش می‌تواند آنها را پدید بیاورد»؛ سپس، افزود: «بیگانه که هم‌اکنون از نمایشگاه بیرون رفیون و نخستین رهگذری را که به ما بازمی‌خورد، بدینجا بیاورم و بومی سپید و چندلوله رنگ را در برایر او بنمی‌یم و از او بخواهیم که هرگونه که خوش می‌ایدش، آن بوم را با آن رنگ‌ها نقش برزند؛ بی‌گمان، بر آن بوم نقشی زده خواهد شد. سپس، ما این نگاره را که آن رهگذر بی‌هیچ دعوی در راز «جز هنر» - یعنی آنچه هنر نیست - بازشناشیم».

با توانی جوان که هازو و از مرا می‌نگریست و نیک سرگشته می‌نمود، چون سخن بدینجا رسید، گفت: «اگر ممکن است، کمی روش‌تر بگویید که خواست شما از هنر و جز هنر چیست؟؛ گفتم: «برای روشنداشت دیدگاه خویش، نمونه‌ای می‌آورم؛ تا مگر مز این دو بر