

ا.ا.

دکتر عباس محمدی اصل

انتشارات جو شناس
HAGHSHE NASS
PUBLICATION

۱۳۹۶

سرشناسه	: محمدی اصل، عباس، ۱۳۴۶ -
عنوان و نام پدیدآور	: ابا/ عباس محمدی اصل.
مشخصات نشر	: رشت: حق شناس، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	: ۱۳۹ ص.
شابک	: 978-600-7304-74-7
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
موضوع	: شعر فارسی -- قرن ۱۴
موضوع	: Persian poetry -- 20th century
رده بندی کنگره	: ۳۹۶ PIR۲۰۳۸۲۰۳۸۴۹۳ ح/الف
رده بندی دیویی	: ۶۲/۱۸۸
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۹۸۸

نام کتاب	: ابا
پدیدآور	: دکتر عباس محمدی اصل
ناشر	: نشر حق شناس
چاپ اول	: ۱۳۹۶
چاپخانه و صحافی	: هنگام
قیمت	: ۱۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان	: ۵۰۰
شابک	: ISBN 978- 600-7304-74-7 ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۰۴-۷۴-۷

حق چاپ برای ناشر محفوظ می باشد.

مرکز نشر و پخش: رشت - سیزه میدان - نبش بیستون - مرکز تجاری سبز

تلفن: ۳۳۲۴۴۱۴۱۴ نمابر: ۳۳۲۴۶۷۶۹ همراه: ۰۹۱۱۶۳۴۷۸۲۰

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	۱۳
نیست که نیست	۲۹
بی خود	۲۹
سلام بر خاک	۲۹
مهمان سرو	۳۰
پری دریائی	۳۱
آن شب	۳۲
احساس بهار	۳۳
کیش	۳۴
اول و آخر وصل	۳۴
تمنا	۳۵
خواندن شاعرانه	۳۵
بازسازی خاطره	۳۶
ذکر مکرر	۳۷
امتحان قافیه	۳۸
رهبر صیاد	۳۹
دعوت	۴۰
زیر باران	۴۰
ریز نقش	۴۱
حرم سرا	۴۱
بدون تعارف	۴۲
خورشید و ستاره ها	۴۲
تلاطم جان	۴۳
راهپیمایی در فضا	۴۳
جاری	۴۴
معمای تازه	۴۴

۴۵	سایه روشن
۴۶	بر فراز قله
۴۷	آیا
۴۸	چوب
۴۸	عبور از تن
۴۹	چهار فصل
۵۰	گیسو
۵۰	خوش بینی
۵۱	فردا
۵۱	عروس
۵۲	مژه
۵۲	بنواز
۵۳	خیره
۵۳	پرواز
۵۴	سخن عاشق
۵۵	عجله
۵۵	غرقه
۵۶	جشن خون
۵۶	غایب
۵۷	مهمان عشق
۵۷	بود
۵۸	بی کسی
۵۸	خود خودش
۵۹	بانو
۵۹	خاطره
۶۰	پشت و پناه
۶۰	وسعت
۶۰	عاشق عشق
۶۱	عشق عاشق
۶۱	مقایسه

۶۲	بی مکان
۶۲	مهمان
۶۳	انتظار
۶۳	رسیدن
۶۴	طلاقت
۶۵	غرق تماشا
۶۵	رسیدن به خیر
۶۶	جای من
۶۶	شادمانه
۶۷	بود و نبود
۶۷	عروس چوبی
۶۸	ناگهان نگاهت
۶۸	روای تو
۶۹	عروس ماه‌ها
۷۰	دلخور
۷۰	خوش قدم
۷۱	زمام
۷۱	گندم و کاکوتی
۷۲	هذیان
۷۲	قند
۷۳	اصفهان
۷۴	اشتیاق
۷۴	هیبت
۷۴	درویش
۷۵	با
۷۵	چراغ چشم
۷۶	خفتن
۷۶	ستایش
۷۷	راست
۷۷	شکستن

۷۷	گفت و گو
۷۸	جستجو
۷۸	نفس سبز
۷۸	رویا
۷۹	مرز
۷۹	سفر در آینه
۸۰	نگار
۸۰	چشم
۸۱	بهبانه
۸۱	هشیا
۸۲	آشیانه
۸۲	شمسه
۸۳	پژواک
۸۳	بی‌زبان
۸۴	اتاق فکر
۸۴	سلطنت
۸۵	دولت
۸۵	سایه بان
۸۶	آب در گذار
۸۶	پهنه
۸۶	مهتاب
۸۷	ارغنون
۸۸	شمع
۸۸	سرمشق
۸۹	خیام
۸۹	طلعت
۸۹	قوقولی قوقو
۹۰	اسماعیلیه
۹۰	معتاد
۹۱	لامبور گینی

۹۱	بازار تجریش
۹۲	پاسارگاد
۹۲	کاردرست
۹۳	ژرفا
۹۳	مست و ملنگ
۹۴	داماد
۹۴	پرپر
۹۵	کندوان
۹۶	سقراط و شيطان
۹۶	خورشید شب
۹۷	تصویر
۹۷	آلیاژ
۹۸	فرانکفوت
۹۸	حکمت شاعرانه
۹۹	حاصل انسان
۹۹	حرم
۱۰۰	زمین بگذار
۱۰۰	صنع کلام
۱۰۱	بالای پنجاه
۱۰۱	چیزی نگو
۱۰۲	آهو
۱۰۲	خبر
۱۰۲	چی خوانی
۱۰۳	کیومرث
۱۰۳	فقط
۱۰۴	تعلیل
۱۰۴	ورزش صبح
۱۰۵	پیه
۱۰۶	بنان
۱۰۷	کنوود

۱۰۷	دعوت
۱۰۸	پارازیت
۱۰۹	مبارک باد
۱۱۰	سقوط در رود
۱۱۰	قربانی غمگین
۱۱۰	گلّه
۱۱۱	کاشان
۱۱۱	فایده
۱۱۲	رجع
۱۱۲	بر باد رفته
۱۱۳	بی رحم
۱۱۴	بی وداع
۱۱۴	بی جایگاه
۱۱۵	بی خدا حافظی
۱۱۵	بی جهت
۱۱۶	بی جواب
۱۱۶	بی تبریک
۱۱۶	بی عاطفه
۱۱۷	بی وفا
۱۱۷	بی نیاز
۱۱۸	بی کران
۱۱۸	بی انتها
۱۱۹	بی پایان
۱۲۰	بی نهایت
۱۲۰	هدیه ولنتاین
۱۲۱	بلا گردان
۱۲۱	گوشه بیداد
۱۲۲	پایان عزاداری
۱۲۲	آه سینه
۱۲۳	بی خبر

۱۲۳.....	یکی از زیباترین
۱۲۴.....	هدیه موسیقی
۱۲۵.....	هنر کامروائی
۱۲۶.....	حمام صبح
۱۲۶.....	چهارراه استانبول
۱۲۷.....	جعبه پاندورا
۱۲۷.....	کاغذ خرید
۱۲۷.....	ابا
۱۲۸.....	در راه
۱۲۹.....	بزرگتر از من
۱۲۹.....	عبدانه
۱۳۰.....	کوکوی سومری
۱۳۰.....	زمزمه زیر لب
۱۳۱.....	سبد
۱۳۱.....	شومینه
۱۳۲.....	غصه خوردن
۱۳۲.....	پیچ
۱۳۳.....	درخت ارغوان
۱۳۴.....	تصویر نرگس در بانوی آب
۱۳۴.....	خزان
۱۳۵.....	دعوا
۱۳۵.....	آنجا
۱۳۵.....	شور خاموش
۱۳۷.....	خرد کامل شد
۱۳۹.....	زودباور

اگرچه مثل غنچه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گره‌گشا می‌باش
حافظ

هنر کوششی است برای خلق زیبایی از طریق آرمان در کنار واقع با ترسیم نقش‌ها و احساسات بی‌شائبه. این بدان جهت است که آرمان و واقع مکملند؛ زیرا اولی گویای آرزوهایی ریشه‌دار در دومی است. مثلاً دوست داشتن هستی از منظر هنر مبین علقه عاطفی به واقع است. نتیجه این امر تکوین حس نشاط زندگی از طبیعت تا جامعه و از آنجا تا تاریخ و نوسازی آدمی در متن شرایط است. چنین هنری منجر به شغف می‌شود و سد میان آدمیان و ملل را می‌شکند و بلغمه لطفی را قبل از همه متوجه هنرمند و هنردوست می‌سازد. زیبایی اما در این میان مبین هماهنگی و شورانگیزی برآمده از اتحاد و جوشش حس و عقل و دل است.

یکم

بپرستید آنچه آینه در گز دو بار دیده نمی‌شود.
آلفرد دووینی

هنر متضمن تقلید از طبیعت و درک هنری محتاج تربیت است و این امر دو نیز از قابلیت‌های زنان و خرد اداره زندگی مشارکتی توسط آنان در سازمان بی‌سلاح اجتماعی و فرهنگ متکثرش به شمار می‌رود. خلاقیت زنانه هنری از متن مناسباتی جمعی می‌زاید و زیبایی‌شناسی در این زندگی خردمندانه جمعی، دریچه‌هایی بر زندگانی ظریف و نجیب و فداکار و دلیر او می‌گشاید و به او قبل و حتی متمایز از مرد، لطف دیدن و احساس زیبایی می‌آموزد. در این صورت هنر نه به عنوان غریزه و بازی و تزئین‌گری؛ بل چونان استنتاج خردمندانه توانائی از دانائی، افزوده‌ای بر طبیعت به شمار می‌آید که بواسطه وجهه زیبایی-شناسانه خود از صناعت متمایز می‌نماید. ارزش عاطفه در تکامل عقل اما تا آنجا بالا

می گیرد که غالب هنرمندان باور دارند عشق و محبت و نه اندیشه و منطق ره به حقیقت می برد.

هنرمند بواسطه احساس تند و پرشور خود طبعاً از تماس با جهان و آدمیت متأثر شده و هیجاناتی بی شائبه دریافت کرده و می آزماید که این تأثرات موجب تذکار خاطراتی نقش انگیز می گردند. زاینده گی و خلاقیت با کمک عناصر گذشته، احوالی روایی می آفرینند و هنرمند را راوی و مفسر چنین خواب هائی می سازند. چنین است که داوینچی می نویسد وقتی دیوار کهنه چن خورده و پر شکافی می بینی می توانی در آن نقش دور نماهای مختلف با کوه ها و صخره ها و درختان و دره های وسیع و تپه های را مشاهده کنی یا اینکه کشف مبارزه ها و اندام های در کشه کش یا چهره ها و پوشش های عجیب را بنمایی و بالاخره اشیاء مختلفی می بینی که ممکن است شکل و طرح شان را اصلاح نمائی و تمام اینها را روی دیواری همانطور که یک کمالیست یا اسمی را در صدای ناقوس می شنوی، می نگری. این کشش بی اختیار هنرمند به بیان احساسات و تأملات متظاهر، الهام خوانده می شود و نبوغ او در انتقال سخاوتمندانه چنین منویاتی به دیدگان جوانان باز آفرینی مجدد طبیعت و زندگی از طریق تثبیت زیبایی ها در عشق به زیبایی آثار است. هم از این رو برتراند راسل متذکر می شود تملک یعنی گرفتن یا حفظ چیزی خوب که بالطبع موجب محرومیت دیگری می گردد؛ ولی ابداع یعنی ایجاد چیز خوبی که موجب لذت و بر خور داری تازه ای می شود و لذا بهترین نهادها آنهایی هستند که بزرگترین قدرت خلاقه ممکن را در اختیار بهترین قدرت تملک سازگار با غریزه محافظت را بوجود آورند؛ زیرا هر کس وجد توانایی آفرینش را دریافت، خواهد فهمید بیش از هر چیز توجه به تملک و آن هم از نوع تملک مکرر است که مانع زندگی آزاد و نجیبانه مردم می گردد.

در این میان به قول پل والری بعضی اشخاص برای بکر و منحصر به فرد بودن اشیاء، شهوت خویش را با لطف خاصی ابراز می کنند. این اشخاص بدو زنانی اند که ژن مذکر را برای تکثیر بر سر شوق می آورند و با نفعه چنین زهدانی دچار مشاهده زیبایی شناسی چونان شادی شگفت و حیرت مطبوعی می شوند که سرچشمه کار هنری به منزله کشش به تقلید جاویدسازی لحظه توقف ناشی از خلسه اوج پیوند جنسی واقع می گردد و البته بواسطه تغییر دائم واقع به تکراری نامکرر از این ادراک خاص می گراید. بدون باروری، پیوند

ادراک با اعیان به تعلق خاطر مبدل نمی‌شود و بدون مهرورزی به محصول باروری، همدلی با هستی پدید نمی‌آید. علقه و همدلی به شراکت در غم و شادی دیگران می‌کشد و چون نخستین صورت این فداکاری به بستگی فرزند و مادر باز می‌گردد، می‌توان منشاء خانوادگی هنر را ساری در خویشان و دوستان و هموطنان و ملت و نژاد و انسانیت یافت و حتی از تعمیمش به حیوانات و گیاهان و مناظر طبیعت سراغ گرفت. در این جوشش که با حلول در هستی قرین است، پیوند میان خود و دیگری تا دریافت احوال درونی آن برقرار می‌شود؛ زیرا زن چنان برترین هنرمند با روح خود اشیاء را حیات بخشیده و با آنها به هیجان می‌آید و به عبارتی در نتیجه اختلاط خود با دیگری، تأثیراتی را که به طبیعت قرض داده، پس می‌گیرد.

فیشر عقیده دارد هنرمند هنگام مشاهده هنری، جسم خود را در قالب آنچه جلب توجهش کرده انتقال می‌دهد؛ خیره‌ای مانند اینکه لباسی بپوشد درون آن جای می‌دهد. مثلاً اگر موضوع مشاهده، ستاره یا سیاره باشد، او خود را به حدی کوچک می‌کند که در آن بگنجد و اگر بزرگ باشد خود را وسیع و بزرگ می‌کند؛ او در آغوش ابر می‌غرد و راست و چپنده و فاتحانه در امواج فرو می‌رود و به چشمه‌ها جویبار یا گل‌های لرزان کنار آن که در واقع خودش هستند، اشارات عاشقانه می‌نماید. این بدان جهت است که طبق نظر فولکلتر، ادراک عادی و نامحرم در سطح اشیاء متوقف می‌گردد و می‌گذرد اما ادراک متعلق هنر، نفوذ کرده و به عمق موضوع می‌رود. در عین حال همچنان که احساس می‌رساند کشش هنری تمام عناصر مزاحم در زندگی عادی را کنار نهاده و خود را کاملاً تسلیم موضوع می‌نماید تا در ملتقای دیگری، شبیه و یکی گردند. پس از آنجا که به فواید نخستین حالت برجسته و جهانی هر هنر بزرگ، عاطفه است و یا به قول مارسل پروست ممکن نیست هنرمند باشیم اگر آدم خوبی نباشیم؛ لذا ویکتور باش تاکید می‌ورزد جان‌بخشی و شخصیت و حیات‌دادن به اشیای فاقد زندگی، تعلق بدانها است؛ زیرا تعلق عبارت از خروج از خویش و یاری و فداکاری برای غیر است. همچنین گوته معتقد است عطیه والائی که شاعر از طبیعت گرفته، شرکت در شادی جهانیان، قدرت احساس خود در جای سایرین، یگانگی و رسوخ موزون و موافق با هزاران چیز دیگر است که غالباً خود آن چیزها با هم ناموافقند. چنین است که ژرژ ساند می‌نگارد گاه از خود می‌گریزم و در احوال گیاهی می‌گذرانم یا

احساس می‌کنم سبزه، پرنده، برگ، ابر، آب روان، افق، رنگ، اشکال یا اوهام متحرک یا بی‌انتهایم؛ همین‌طور اوقاتی که می‌دوم، می‌پریم، شنا می‌کنم، شبنم می‌آشامم، در نور آفتاب می‌شکفم، زیر برگ‌ها می‌خوابم، همبالی با کاکلی‌ها می‌کنم، با سوسمارها می‌خزم، با ستارگان و کرم‌های شب‌تاب می‌درخشم و بالاخره در آنچه هسته رشد و نمو است که مانند وسیع شدن جسم خود من است زندگی می‌کنم. حتی بایرون از خود می‌پرسد آیا کوه‌ها و امواج و آسمان‌ها سهمی از تن و روان من نیستند؛ همچنان که من از آنها هستم؟

هنرمند برای تأثیر بر دیگران جهت درک بی‌شائبه واقعیت همچون خودش ناگزیر از قطع رفت‌وعلق آنان از امور عادی و معمولی است تا قابلیت نهان‌بینی جانشین سرعت کردار گردد. نفی راحت من و تحریک خودپرستی برای یکی شدن با هستی، چیزی در حد توقف آنی مغز در برهه ارگاسم است. از این رو برگسون مدعی است مقصد هنر خواب نمودن قدرت‌های نهفته یا مسواک شخصیت ما است تا از این طریق احساسات واقعی متظاهر شوند. مثلاً در معماری، فن‌سازی می‌تواند نیروی دریافت را به جنبش آورد یا در حجاری، سکون مجسمه‌ها به حرکت فرار انجاش دهد و خطوط و درخشش رنگ‌ها در نقاشی نیز جلب توجه می‌نماید و بالاخره وزن و ضرب موسیقی به تکرار زیر لب آنها با حرکات اندامی یاری می‌رسانند. این در حالی است که در شعر، وزن و قافیه برای دریافت نقش کلمات و احساسات القائی آنها به کار می‌آیند تا خواننده سرگشته احساسات شاعر گردد و احوال روحی را ادراک نماید که هرگز بار دیگر دست نخواهد داد. در این‌جا انطباق خصائص فردی و هویات شخصی با جوهر حقیقت ضروری می‌گردد و این جنبه شخصیت‌بخشی اثر هنری ناممکن است. در این حال جاودانیت تاریخ در لحظه زاده می‌شود تا مخاطب همچون هنرمند، محو در جهان‌بودن گردد.

خلق صنعتی برای القای هیجانات بی‌شائبه و نقش‌های زیبا توسط هنرمند تا حد به جنبش آوردن مخاطب همچون خودش در لحظه آفرینش آنها به هنگام کشف شهودشان است. این جنبش با قضاوت همگانی در باب درستی و سبک و فن تثبیت می‌شود و یگانگی الهام بدیع را حفظ می‌کند. به قول شاتو بریان توصیف خوب، وصف دل خود ماست که به دیگری نسبت می‌دهیم و بهترین کار نابغه ترکیبی از خاطره‌های او است. نابغه هنری در تولید آثار متنوع، بارور است و تلاش بر حوصله‌اش در این راه بدیع و تازه و ناگهانی و

شگفت و حتی خلاف‌آمد می‌نماید؛ تا جایی که طی قرون متمادی پرورش و تعمیم یابد و الگوی تمدن‌سازی بر حسب تعبیر عصرینه تا حد تکوین افکاری جلوتر از زمان واقع شود که حتی خود هنرمند هم بدان نیاندیشیده است. نابغه ارتباط خاصی با موجودات و اشیاء و مناظر متعدد زندگی آدمی و حیات جهانی دارد. به قول گویو، نبوغ احوالی فوق‌العاده شدید از مهر و بستگی و اجتماعی‌بودن است که ارضای خاطرش حاصل نمی‌شود؛ مگر با خلق عالمی تازه و ترکیب جهانی از موجودات زنده و به عبارتی نبوغ، نیرویی عاشقانه مجنون‌وار است که چون هر عشق، مادقانه‌ای جداً متمایل به تولید و خلق حیات است. غالباً در نوابغ، عمل خلاقه مستور، اسرار و رموزی است؛ تجلی ضمیر ناخودآگاه در ضمیر خودآگاه است که بی‌کوشش و بدون اختیار، غم، انکشافی دفعی در شعور و وجدان را می‌نماید.

دوم

این همان یک کمدی است برای آنها که می‌اندیشند و یک تراژدی است برای آنها که احساس می‌کنند. هوراس والپول

هنر مذکر یا ایده‌آلیستی است و در پی آفرینش آرمانی فراواقعی و یا طبیعت‌گرایانه است و درصدد تقلید از طبیعت. از نگره ایده‌آلیستی منظور سر نه نقل و از طبیعت که بیان و نمود آرمانی بهتر و کامل‌تر از جهان واقعی است. زیباشناسی باستان، هند و آسیا از این زاویه هنر را جادوگری می‌دانست و می‌خواست به جای عالم محسوس، دنیای عبادی، جهانی آرمانی و برساخته ذهن و عقل بوجود آورد. در این عالم خیالی هنر، دیو، قواعدی موجوداتی ورای آنچه طبیعت محسوس داده می‌ساخته‌اند. این موجودات نظیر ایزد، شیطان، دیو، قهرمان، شاه و نظایر آن باید مطابق موازین درستی (Pramana) شده باشند که هیچ‌گونه تناسب و شباهتی با واقعیات نداشته باشند. لذا در ایران باستان سه هنر مغ‌ها یعنی موسیقی و کیمیا و پزشکی از نظر زیباشناسی، هنر آرمان‌جوئی بوده تا توسط مفسرین، سربوش حقیقت جهانی را برداشته و واماندگی و توقف عشق و جذبه را در تجسس لایزال درمان کرده و اساطیر را به دین پیوند زنند. در یونان نیز افلاطون به این نحله تعلق دارد و سیسرون با همین اعتقاد راجع به فیدياس می‌گوید این هنرمند بزرگ

هنگام ساختن مجسمه مشتری (Jupiter) یا الهه خرد و هنر (Minerve) از مدلی خاص تقلید نمی‌کرد؛ بلکه در خاطر خود مدلی با شایستگی و زیبایی کامل فرض نموده، پیوسته بر آن نظر داشت و کوشش برای تقلید آن ایده‌آل بود که هنر و دستش را هدایت می‌کرد. دفاع منطقی از زیبایی اما وجه تصنعی و یکنواخت یا مرموز و پرمدعا به هنر می‌دهد و حیات و هیجان را از آن می‌ستاند. این تلاش متعاقب آن صورت گرفت که امیال بکر هنرمند، پسند و رجحان او را از نظر شهوات و احساسات تحت نظارت تعقل در آورد تا ادراک و بلور احساس را از کنترل ذهن خارج نسازد. آرمان هنرمند از این نگره همان تشخیص و فریاد خود و کارش است و تنها حقیقت باقیمانده در این نحله از عصر زن محوری آن است که هنرمند باید برای ادراک و بیان نمایش واقعی، شیوه‌ای مختص خود داشته باشد. در مقابل ما طبیعت‌گرایی به تقلید از طبیعت مایل است و می‌گوید قضاوت اینکه ساخته‌ای کمتر یا بیشتر ابداعی یا کاذب و ساختگی است، داوری در معایب آن است و بزرگترین مدح آن است که حقیقتی تشخیص گردد. اهمیت تقلید از طبیعت تا آنجا حیاتی است که حتی معماری نیز می‌تواند ملهم از صور انسانی و حیوانی و خاصه اقتباس از گیاهان و رستنی‌ها باشد و موسیقی نیز از سوا وای قناری و موج و نسیم. هنرمندان در سیر و نظاره آدمیت و طبیعت، مواد کار خود می‌جویند. بزرگی‌شان تا زمانی است که به خوبی متوجه این نظاره‌اند و زوال‌شان در گرو رضایت و تکرار خود است. در اینجا برخلاف طریقه ایده‌آلیسم، هنرمند می‌تواند اثری بسازد که در آن زشتی‌های جهان و معایب آدمیت را نمودار سازد. در هر حال نه تنها تقلید کامل از طبیعت ناممکن است و مثلاً حجاری در نمایش حرکت واقعی و البته در مقیاسی کوچکتر از رنگ صرف‌نظر می‌کند؛ بلکه این تقلید مکانیکی در غیاب شم زنانه از هنر، دون حقیقت هنر می‌ایستد. شم زنانه بر این اساس قریب به رئالیسم هنری استوار است که طبیعت را نمی‌شود تقلید کرد؛ بلکه می‌توان آن را از خلال سرشت و طبع شخصی نمایش داد و از تظاهر ریاکارانه آرمان‌جویانه پرهیخت. در این صورت تقلید موجودی زیبا ممکن است زشت و تقلید موجودی زشت ممکن است زیبا باشد؛ زیرا واقع‌جوئی چه بسا آرمان‌جوئی در زشتی و البته در حد پرهیز از ابتذال باشد. در اینجا هنرمند عناصری از واقعیت می‌گیرد و به مدد ابتکار بر آن چیزی می‌افزاید و به قول برگسون، هنر جز نوعی بینش مستقیم‌تر از واقعیت نیست که به نحو ایده‌آل با آن مرتبط

می‌شود. براین پایه چون هنرمند از عالم بیرونی، عالمی درونی می‌سازد و البته منظورش همین جهان است، برای نمایش بی‌شائبه واقعیت مورد مشاهده‌اش تحت تأثیر تمایلات خودآگاه و ناخودآگاه به انتخاب افکار مختلف می‌پردازد و با تغییر شکل دادن و افزایش و کاهش آنها به تغییرات مورد انتقالش سبک می‌دهد و با تأثرات از احساسات به وجهی می‌آمیزد که مخاطب را در حد خویش متأثر سازد. از این رو است که چنین دریافت اکسپرسیونیستی از هنر در دوره معاصر هرچه بیشتر به خاستگاه زنانه پیدایش آن نزدیک می‌شود. از این زاویه هنرمند در بیان حیات درونی خود و حتی در نمایش عالم خارج، جنب عالم واقعی آرمانی می‌آفریند که واسطه زندگی و مرگ است و از صور و احساسات بی‌شائبه آکنده و آرمان‌های برتر را در راه تکامل فرد و جامعه می‌نهد.

هنر چون مردانه شدن و آشوب را همه آحاد جامعه می‌گردد و نه می‌توان با آن امرار معاش نمود. هنر یا از رنج و کسالتی و اندوه دست می‌دهد یا مبین غم و حسرت و اندوه می‌گردد. تراوش آن یا از مواد تخریب‌کننده بررسی آید و مصرفش تجملی می‌نماید یا معلوم نیست شعف و وجد هنری چرا باید به شکل واقع‌گرایانه به رهائی از جهان حکم دهد و واقع‌گرایانه به نوسازی آن نیانجامد. هنر چونان درخت به سعادت هنگام بازماندن از این وظیفه، خیال و رویا را به جای دوست‌داشتن طبیعت با سلطه‌طلبی بر آن ناراحت می‌سازد و شادمانی را بیرون از روند عادی زندگی تعبیر می‌سازد. حق‌سنایی طبیعت در چشیدن ذوق زیبایی و چشاندن آن به خود طبیعت است و این شادی بی‌شائبه در عصر مذكرسالاری گویا در بریدن از زندگی واقعی دست می‌دهد. به علاوه در این عصر هنر پستان‌خیز می‌شود که تصور می‌رود هنرمند با حساسیت و روشن‌بینی و وارستگی، واقعیات زندگی نظیر آرزوها و جنبش‌ها و عشق‌ها را تجسم و آرمانی می‌کند تا انسانیت از این رهگذر برقرار ماند.

هنر اخلاقی به اغراق می‌گراید. در این عرصه کنفوسیوس هنر را خادم نظم می‌داند یا ارسطو هنر را تصفیه‌کننده هواهای نفسانی می‌یابد یا دیدرو هنر را برای تقویت تقوا و نفی عیوب مفید می‌خواند یا تولستوی هنر را راه ارتباط خاطرات احساسی با طبیعت و دیگران و نه شغلی نان و آبدار می‌داند که نهایتاً به اتحاد و گرایش به سوی پروردگار می‌کشد. واکنش به این روند عبارت از تأکید بر هنر برای هنر توسط رمانتی‌سیسم بود؛ چنانکه امیل زولا می‌گوید نویسندگان واقعی مطیع طبع آزاد خویش‌اند و اعتنائی ندارند مردم ایشان را

فاسد یا متقی بخوانند یا اسکار وایلد معتقد است یک کتاب نه اخلاقی و نه غیر اخلاقی که یا خوب نوشته شده یا بد. این بدان معنا است که اصالت هیجان زیباشناسی و اثبات تفکیک زیبایی از مفیدیت و خوبی، تنها در عصر مذکرسالاری است که با مشکل هنر چونان مقصد و نه معنی مواجه می‌گردد. در عصر زن‌محوری، هنر آزادانه به ترقی سعادت زندگی نظر داشت و این اخلاق را نه در حفظ وضع موجود اخلاقی که در اصلاح آن نیز دنبال می‌کرد. این هنر از میل ریشه می‌گرفت و غریزه را والایش می‌داد تا حفظ منافع آنی با نوسازی واقع همراه گردد. در این هنر ارزش متانت و صداقت و نیکخواهی و ایمان از تجارت و معیشت و مالکیت و نفع‌طلبی میرا نبود و در این آمیزه اسطوره‌ای، لذت گوارای زیباشناسی در تمامیت آن تجلّی می‌کرد. شاید تاگور در فراق چنین روحیه‌ای است که می‌سراید کاش می‌توانستم مانند تو، چوین، ساده و راست و سرشار از موسیقی زندگی کنم.

هنر زاده جامعه تاریخی است و ضمن تأثیر از کارکردهای ساختی نظام اجتماعی، پیشینه‌ای در ضمیر ناخودآگاه دارد که نشانگان آن را به ضرب نمادهای چنین نظامی هم نمی‌توان از لوح خاطر زدود. اگر هنر ملات تداعی می‌شود، می‌توان از ریشه‌های هر دو در کهن‌الگوهای مادر کبیر خبر گرفت. این مادر چون علاقمند به زندگی است و در عین حال از آن ریشه می‌گیرد، هم حافظ ملل مغلوب در برابر فرهنگ فاتح است و هم پلی است که می‌تواند به سایر ملل تسری یابد. چنین بود که علاوه بر بیماری و حجاری و نقاشی، رقص و آواز و موسیقی چونان دستاوردهائی زنانه مورد تقلید زنان جادوگر قرار گرفت و سپس از طریق شعر در دل دین و عرفان جاری گشت. تقارن آواز و ضرب به موسیقی، زاینده شعر است و به عبارتی شعر، نوعی موسیقی است که در آن خیال تبدیل به احساس می‌گردد و با کلمات بیان می‌شود. احساس اولیه در شعر به سطح شعور رسیده، تولید فکر و خیال می‌کند و خیال در طی مطالعه و مشاهده مزین به تصورات می‌گردد. خیال و تصورات از درون شاعر به وسیله وجدان یا الهام موجب ابراز کلماتی می‌شود که مطابق وزنی دسته‌بندی می‌گردند یا اوزانی که از کلماتی پر می‌شوند. در این موسیقی، کلمات صداهائی هستند با معانی خاص و صدا و معنی، تصویری موسیقایی کسب می‌کنند.

در یونان در افسانه‌ای مردسالار آمده پدر عشق، فراوانی (Poros) و مادرش، بینوانی (Penia) است؛ در حالی که او مانند مادرش همواره محتاج است و در عین حال همچون

پدرش متمایل به زیبایی، تجمل، سعادت و ابدیت است. دیالوگ با خدایان و حجارى بدنى متوازن از سر و اندام‌ها و تنه در آرامش و اشتغالى نامحسوس یا پرداختن به ورزش و موسيقى برای تکامل جسمانى و مهم‌ترین مقصد زندگى در یونان اما نشانگر نوعى دوگانگى است. بحث عقلى افلاطون پرتو درخشان و منطقى ریاضى را دلیل بر انتظام و حقیقت عالم معقول مى‌داند و لیکن عشق موضوع بحث قبلى او چونان تذکار قلب است و مراحل دارد: نخست عشق در جستجوی زیبائی متوجه اندامى زیبا است و سپس ستایشگر هر اندام زیبائی است و کم‌کم متوجه زیبائی روح و ارواح مى‌گردد و بعد متوجه زیبائی علوم مى‌شود و در این موقع دانش از این سیر و نظاره‌های عالى، بزرگ و توانا و زیباشناس گشته، دیگر جز مطالعه و سیر در رانده‌های مجرد (علم زیبائی) منظوری نخواهد داشت و این مرحله نهائى عشق حقیقى است. عشق به مانى مانند حسن صوری مجازى است و عشق حقیقى سودائى است که به سر حکیم مى‌زند و همچنان که عشق مجازى سبب خروج جسم از عقیقه و مولد فرزند و مایه بقای نوع است، عشق حقیقى هم روح و عقل را از عقیقه رهانیده و مایه ادراک اشراقى و دریافتن زندگى - اودانى - یعنی نیل به معرفت جمال حقیقت و غیر مطلق و حیات روحانى مى‌گردد.

کانت در اوان عصر جدید برترى را به شاعری می‌دهد و معتقد است موسيقى از همه هنرها مطبوع‌تر است؛ ولی چون چیزی نمى‌آموزد از تمام ادبیات برتر است و شاعری را بهترین غذای فکر مى‌داند و به آن رتبه اول می‌دهد. به نظر هگل، اما لزوم کار طبیعت آن است که به عقل ختم گردد و منطق وجود، خود دلیل بر ترقى و تکامل باشد. مثل طبیعت قوه است و به وسیله هنر تحقیق مى‌یابد و لذا هنر حقیقى‌تر از حقیقت است که با حواس درک مى‌گردد. صور هنرى از صور حقیقى عقلانى درست‌ترند و نسبت به ظواهر جهان محسوس، حقیقت اصلی را بیشتر نمایش مى‌دهند. هنر حقیقت صور موقتى و کاذب این عالم ناقص و ناهموار را کشف نموده، قالبى پاک‌تر و عالى‌تر به منزله مخلوق عقل برای آن مى‌ریزد. عبور نور عقل از پارچه ضخیم طبیعت و حیات معمولی خیلی مشکل‌تر از عبور آثار هنرى است. موسيقى از نظر هگل هنر بیان احساسات است؛ چنانکه به وسیله ترکیب و هماهنگ نمودن اصوات، احساسات را آشکار مى‌نماید و از این رو مى‌تواند موجب نجات و رستگارى روان به اعلا درجه گردد و چون موسيقى را کافى برای اندیشه نمى‌داند شاعری را

به کمک می‌خواند. اتحاد این دو اما موجب زیان یکدیگر می‌شود. در عین حال شاعری تمام مزایای موسیقی و هنرهای مصور را در بر دارد؛ زیرا مستقیماً تصورات را به کار می‌اندازد و به واسطه توالی افکار و جنبش‌های روحی، توسعه و تصادم هوس‌ها و هیجان و جریان کامل یک عمل، مزیت آن بر سایر هنرها هویدا است. عالم به عقیده شوپنهاور نمود (احساس و ادراک) و اراده (حقیقت خارج از زمان و مکان) است: اراده‌ای بی‌مقصد، محکوم به کوشش ابدی و رنج بی‌انتهای و متظاهر با مراتبی در نمود. هنر سبب آشکار نمودن این مثل و رهائی موقت رنج ما است. لذا متافیزیک زیبایی و هنر ایجاد می‌گردد و موسیقی در فوق سلسله مراتب هنر واقع می‌شود؛ زیرا هم می‌تواند مثل ملکوت و جمال حقیقت مطلق را در خاطر ما تجدید کند و هم بهتر از هر هنری قادر به تسکین موقت آلام زندگی است.

گران آثر در عین مدرن به لحاظ اثباتی عقیده یافت زیبا آن است که سبب تحریک با حداقل خستگی باشد یا اثرش ورون، تفاوت در لذت حسی را ناشی از سیستم عصبی و مغز دانست. فخر نیز از مبدا نیست؛ زیباشناسی سخن می‌گوید و از روی آراء افرادی که چیزهایی را خوشایند یا بدایند می‌داند به امکان سنجش آن قائل می‌شود. فردیناند برونتیر اما با تفکیک قوای ادراک یا دآوری از احساس یا لذت بردن، عقیده دارد با اینکه ما خود به تنهایی داور لذات مانیم؛ ولی داور کیفیت لذات ما نیستیم و تشخیص آن با غیر ما است؛ زیرا چنین کیفیتی قبل و بعد از ما بوده و خواهد بود. در این صورت راهی نمی‌ماند جز سنجش ذوقی - متبحرانه آثار هنری با یکدیگر که در این زمینه نه تنها خلاقیت هنرمند، بل ادوار تطور هنر نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد.

سوم

حسن مهرویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
حافظ

زیبائی، مطبوع حواس است و لذت و خرسندی به بار می‌آورد؛ اما مطبوعیت صرفاً زیبایی نیست. مفیدیت نیز که به کار مواظبت و خوشی مستدام می‌آید، همان زیبایی نیست؛ زیرا لذت زیباشناسانه با مشاهده بی‌شائبه (در تمایز از درستی و مطابقت کامل نتیجه با منظور)

چندین حواس در تشخیص هماهنگی یا توافق و تناسب شکل و ساخت و رنگ و نور به کار می‌افتد. زیبایی اما همان حقیقت چنان ادراک مطابق واقع نیست؛ بلکه محرک کنجکاوی تا کشف آن است. گرچه زیبایی و خوبی چنان قرینند که یونانیان، آدم کامل را زیبا و خوب (Kaloskagathos) می‌خوانده‌اند؛ اما هنر، مهر عاطفی را با خوبی تداعی می‌کند تا نشان دهد در عصر مرد - پدرسالار، زیبایی و خوبی عین یکدیگر نیستند و به عبارتی هر چیز خوب لزوماً زیبا و هر چیز زیبا لزوماً خوب نتواند بود و البته پاره‌ای امور نیز نه اخلاقی و غیر اخلاقی، ولی از نظر زیبایی جذابند. این بدان جهت است که با جدائی اخلاق و تدبیر منزل و سیاست من، زیبایی موضوع مشاهده و خوبی مربوط به عمل ماند و از یک سو اعمال زیباجوی اخلاق در غایت هنر را منحصر به رویا نمود و او را از زندگی اجتماعی مشروط به اخلاق دور ساخت. در ارفی مشاهدات و مکاشفات غیرطبیعی چنان بازی صرف در غیاب کشش حیاتی و زندگی پیدا درونی نسبت به اشیاء و موجودات، جانکاه گردید.

این همه در حالی است که احساس زیبایی از آئین باروری و تعمیم آن از زن به طبیعت نشأت می‌گیرد. هیجان‌ات زیباشناسی متأثر از خاخرات عشقند؛ خصوصاً اینکه چون مفتون زیبایی زنند، همواره او را در طبیعت از خلال این آرم‌ها موزون و به قرینه دیده‌ها می‌جویند. در چنین جهان زنانه‌ای آنچه مورد تحسین آدمی است، خطوط موج تپه‌ها، الوان سرخ‌فام سپیده دم، لغزش امواج، نجوای برگ درختان، رقت بی‌این آسمان و نوازش‌های پهن‌آور پرتوهای نورانی است. عشق است که بدن را به هستی می‌پیوندد و حتی این عدم تقارن و ترتیب را نیز زیبا می‌گرداند. در ارگاسم ناشی از پیوند دو جنس مخفی رمان در آن واحد چنان از کار می‌افتد تا من و تو در ما استعلا یابد. این پیوند اما می‌تواند معایب را مبدل به محاسن کند و زیبایی را وجه نسبی بخشد.

ارسطو در پارادایم مذکر اما گمان داشت سجه زیبا، توافق و تقارن و وضوح است و هنرمند باید موافق قوانین طبیعت، ساخته‌ای را که طبیعت ناقص گذاشته تکمیل نماید و هرچه بهتر به مقصود رسد، ساخته او زیباتر است؛ زیرا زیبا در نظم و عظمت است و هماهنگی و وحدت نظم و تنوع موجود را می‌رساند و این در حالی است که عظمت اصلاً لازمه زیبایی نیست. لایبیتس هم باور داشت درک زیبایی به شناخت است که منظور نوعی

ذوق باطن با تشخیص مبهم و ندانسته از تکامل است. گرچه بورک احساس را موجب درک زیبایی می‌انگاشت؛ اما کانت معتقد بود ذوق از نظر کیفیت، قدرت قضاوت در چیز یا واقعه و نمودی است به وسیله خرسندی بی‌شائبه که عاری از هر سودی باشد و در این صورت موضوع چنین خرسندی زیبا نامیده می‌شود و لیکن زیبا از نظر کمیت، بدون دخالت مفاهیم کلی مورد پسند عمومی واقع می‌شود و از نظر نسبت، شکلی از غایت چیزی است، در حالی که غایتی در آن دیده نمی‌شود و از نظر تغییر، بدون دخالت مفهوم کلی به چیزی اطلاق می‌شود که از آن رضایت وجوبی حاصل آید. در مجموع در زیبا توافق حساسیت و نقش انیژی مشهود است که به رضایتی عامل مبدل می‌شود و به عبارتی در هنر اتحاد رضایت زیباشناسی با رضایت هوشمندی یا شعوری حاصل می‌گردد. زیبا از این حیث ما را آماده دوست داشتن چیزی، بدون انتظار سودی حتی برای طبیعت می‌نماید و ذوق به ما اجازه می‌دهد به تدریج از جنبه و کشش حواس بگذریم و به اخلاق معمول بگرائیم و لذا زیبا، تمثال کارهای اخلاقی است.

طبیعت هنگامی زیبا است که در ما همان تأثیر هنر را داشته باشد. زیبا، دلیزیر است و شادی‌بخش؛ در حالی که والا و عالی سهواً و شورانگیز است و موجب شگفتی و تحیر و جدی شدن. والا از این نظر شبیه زیبا است که بدون دخالت قبلی مفهومی کلی و همچنین داوری‌پذیری با ارزش عمومی، خودش به تنهایی مورد پسند است. زیبا از محدود و والا نامحدود و بی‌نهایت حاصل می‌گردد. لذت تحت نفوذ زیبا، واسطه است، در صورتی که والا بدو موجب تعلیق و درنگ قوای حیاتی می‌گردد و آنگاه پس از زمانی لذت به جریان می‌افتد. لذا لذت در اینجا دنبال المی است یعنی همانند لذت ناشی می‌نماید. خلاصه اینکه شی زیبا، چنین می‌نماید که قبلاً برای تصور ما آماده شده؛ در حالی که شی والا برای تصور ما غیرمترقب است. زیبایی در بیرون از ما و والائی در ذهن ما است. والای کمی، پهناتر از ادراک است؛ ولی عقل برتری خود را بر آن احساس می‌کند. در عین حال والای انرژیک چونان تراکم نیروهای طبیعت، ضعف ما را گوشزد می‌کند؛ ولی استقلال ما از آنها را دستمایه تفوق بر این نیروها می‌سازد. در این صورت نیکوئی اخلاقی بیش از زیبا خویشاوند والا است؛ زیرا طبیعت انسان متمایل به این نیکوئی نیست و در نتیجه مقاومت عقل در برابر

حساسیت است که بدان مایل می‌گردد و هیچ چیز والاتر از اراده‌ای نیست که صرف نظر از هر ترجیح عاطفی، پیروی از اصول لایتغیری برای رضایت عقلش می‌نماید.

چهارم

باغبان گر نگشاید در درویش به باغ

آخر از باغ بیاید بر درویش نسیم

سعدی

زیبائی به نظر داروین یکی از وسایل انتخاب طبیعی برای بقای انسب است که زن را برای تکثیر به جلب همسر مناسب حالش می‌کشاند و موجب تولید و بقای جنس خوب می‌گردد. زیبایی بر این سیاق به باور استاندال جز نوید سعادت نیست یعنی وضع تازه و لذت‌بخش و لذا زیباپرستی و عشق موجب حیات یکدیگرند. در این میان مردانی که مستعد عشق شیداوش نیستند؛ همان‌هایی‌اند که شدیداً تحت تأثیر زیبایی واقع می‌شوند. لوتز اما می‌انگاشت توافق نظر عمومی در احساس لذت خالی بیش از احساس زیبا است، یعنی مطبوعیت، حاصل عمل طبیعی حواس ماست. ریر اعضای حساس افراد خیلی شبیه به یکدیگرند در صورتی که شعف زیباشناسی حاصل فضیلت در هم و پیچده شعور است که در افراد متفاوت است. در این صورت زیبایی با زمان و مکان را امرش تغییر می‌کند و ضمناً طرفداران نسبی زیبایی نمی‌توانند خرسندی خویش را به هم تحمیل نمایند. این در حالی است که به علاوه لذاذ فهم به بزرگی لذاذ حس نیستند. به گمان من زیبا بودن را در هنر بهتر از طبیعت می‌توان دریافت؛ زیرا در هنر به طور ارادی خلق شده است. دلربائی شامل سهولت در حرکت و لذت دریافت آینده در حال است و هرگاه حرکت دلربا تابع وزنی شود مورد پشتیبانی موسیقی، ترتیب وزن پا به میدان می‌نهد که میان حرکات و ما نوعی رابطه برقرار می‌کند که به نظر می‌آید تحت اراده ما است. این حال هم مانند علاقه جسمانی است که فکر علاقه روحانی را در باطن القاء می‌نماید. در آنچه بسیار دلربا است علاوه بر تصور سبکی که نشان جنبش است، خیال می‌کنیم حرکت علاقه‌ای بالقوه یا آغازنده را به سوی خویش احساس می‌نمائیم. همین علاقه سیار که همواره مهیا برای خدمتگذاری ما است، جوهر دلربائی عالی می‌نماید. چنین است که شوپنهاور قائل است طبیعت برای فریب

زن و مرد از عشق استمداد می‌جوید تا آنها را به تولیدمثل کشاند و نسلی کامل‌تر برجای نهد.

بدین‌سان زیبایی چه در طبیعت و چه در هنر توسط هماهنگی و شورانگیزی و اتحاد آنها نمودار می‌گردد. از این رو در شعر، موسیقی و محتوا نه تنها گوش و زبان را محظوظ می‌کند؛ بلکه از عطر خویش مشام ذوق و عقل را معطر می‌سازد و از شور خود دل را به هیجان می‌آورد. زیبایی، نوید سعادت‌ی است که می‌پذیریم؛ اما می‌دانیم از آن جز در عالم رویا بهره‌مند نمی‌شویم. زیبایی ادراکی در این چارچوب متضمن احساس هماهنگی گیتی است. زیبایی اخلاقی متضمن دیگرخواهی برآمده از خودخواهی و در عین حال آنگاه که به نظر آید زیبایی از جهان رخت بر بسته، باید دانست دل ما را ترک گفته است.

جلوه در درمی‌شمارکت جنسیتی در زندگی بیرونی، تجربه زیبایی است که دو خاستگاه دارد: پیشرفت تکامل اجتماعی و رشد شعور فردی. در این هنگام وصل نه در آغاز ارضای غریزه که در پایان اطفاء آن، نیلای نهاده شده و قراردادش نه به کار تحمیل سلطه که به اجرای خواست‌های متقابل آدیان می‌آید. تجربه ناهمگام طی طریق وصل در پرتو نظارتی مینوی نه فردیتی برای خلاقیت آزاد است. می‌فریند و نه فرصتی برای استقلال شخصیتی فراهم می‌آورد. در این فضا است که اخلاق و ادبیات مذکر، وصل را پایان عشق می‌شمارند و قرارداد و مدنیت نابرابر سالار، پرواربندی جسم را صرفاً به کار تولید نسل می‌گمارند؛ نسلی که از بلوغ میل بوئی نبرده و عاطفه را کمال عقل نهاده است و در گرداب خودآزاری و دیگرآزاری خفه می‌شود و فرصتی برای رشد شعور فردی و میراثی برای تکامل اجتماعی باقی نمی‌نهد. اعتکاف در معبد عشق اما به منظور انکشاف حس، پیرایه بنیانگذار هستی دارد و رقص در آن اوج پرواز از هم‌تنی و آواز سر دادن، آغاز کمال در طول زمان به مقصد وصل است.

احساسات زیباشناسی که توسط هنر یا مشاهده بی‌شائبه طبیعت القاء می‌گردد، علاوه بر درک زیبایی شامل احساسات دیگری چون قشنگ و خوشگل و مقبول و دلربا و همایون و والا یا حتی مضحک نیز می‌گردد. در این میان همچنان که شلینگ می‌رساند سرآمد و اوج هر هنر همچنان که در طبیعت، دلربائی است. هنر پس از آنکه به اشیاء صفت خاص سجیه

بخشید و از این جهت بدانها نشان فردیت عطا کرد، گامی هم پیشتر می‌نهد یعنی به آنها دلربائی می‌دهد تا معشوق واقع شوند از این نظر که عاشق به نظر می‌آیند.

اشعاری که چنین در این دفتر جمع آمده‌اند، بر این سیاق هم به دلربائی ناظرند و هم مشغول آن، تا مگر لطف حامی خویش را معطوف دیگران سازند و این در میانه توازن انیمائی - انیموسی شخصیت، همان رمز عشق یعنی دیدن و دیده شدن است در عصر لوگوس و بر پایه آنا وری‌های گنوس از میتوس، تذکار آنکه:

ای زندگی تن و توانم همه تو
جانم و دلی ای دل و جانم همه تو
و هستی من شدی از آنی همه من
من شدم در تو از آنم همه تو

عباس محمدی اصل

(رازی)