

کتابخانه

احمد علی خان صاحب
مدرسہ اسلامیہ
بہارہ
پتہ
بگھ دیہندہ
صہرہ قریب
صہرہ قریب

کتاب آینه

مجموعه مقاله

گردآورنده: ابراهیم زال زاده

فهرست

۴	داریوش آشوری	* موسیقی زبان
۱۱	محسن ابراهیم	* عکس‌های يك شاعر
۱۴	احمد شاملو	* مرگ ناصری
۱۷	ع . پاشائی	* آواز زلالی جان
۳۵	کریستوفر کادول، نجف‌دریابندری	* زیبایی چیست
۶۷	احمد شاملو	* سه شعر تازه
۶۹	مهدی اخوان ثالث	* شوش را دیدم
۷۷	سیمین بهبهانی	* شب، لاجورد و خاموش
۷۹	م. آزاد	* دو شعر
۸۵	باقر پرهام	* جادو چیست
۹۵	م. آزاد	* انقلاب تکنولوژی و ادبیات غرب
۱۲۱	صفدر تقی‌زاده	* نقد تحلیلی يك داستان کوتاه
۱۶۱	فرخ‌تمیمی	* نگاهی به ادبیات امروز امریکای لاتین
۱۶۵	فیروز شیروانلو	* شعر امریکای لاتین
۱۹۳	احمد شاملو	* اندر مقوله جست‌وجو در کاسه‌شاه‌زرد
۲۱۱	احمد کسیلا	* جهان سوم در تکاپوی جهانی
۲۷۹	هوشنگ گلشیری	* یادی از بهرام صادقی
۲۸۷	تقی پرهیزکار	* کتابی برای مانوئل
۳۱۳	محمد زرین‌بال	* روایتگر واقعیت‌های آرمانی
۳۲۴	احمد کسیلا	* شعر شعور در هنگامه ماندگار زمان
۳۳۵	سیف‌الله بهزاد	* نقد و بررسی روال درمانی در مشرق‌زمین
۳۴۱	تقی صفدرزاده	* ثریا در اغما
۳۵۱	سهیلا بیک‌آقا	* نگاهی به سه کتاب رضا براهنی

سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار
کتاب آینه (مجموعه مقالات)
گردآورنده: ابراهیم زالزاده
تیراژ: ۴۰۰۰
چاپ و صحافی: مازگرافیک
تمام حقوق برای ناشر محفوظ است

موسیقی زبان

داریوش آشوری

آشکارترین عنصر در زبان شعر که ویژگی بخش آن در میان همه کاربردهای دیگر زبان است، آنست که کلام شعری همواره نوعی وزن و آهنگ، نوعی موسیقی زبانی، را القا می‌کند که با ن «احساس» دیگری از درونه یا مضمون خود بما می‌بخشد. بسا چیزها که در زندگی روزمره پیش پا افتاده و همه جایاب و بی‌ارج است، هنگامی که در این زبان آهنگین پدیدار می‌شود معنا و حضور دیگری می‌یابد. معنای این حضور دیگر چیست؟ گوئی که چیزها در زبان شعر در يك صورت کمالی پدیدار می‌شوند، آنچنان که در «عالم خیال» آنها را تصور توانیم کرد، زیبا و نوازشگر و خیال‌انگیز، آنگونه که دل‌مان آنها را می‌پسندد و می‌خواهد.

این آهنگ و وزن چه چیزی به ذات اشیا می‌افزاید که اینچنین جلوه می‌کنند؟ آیا این شعر است که آنها را سزاوار چنین مرتبه‌ای می‌کند یا آنکه در ذات آنها چیزی رنگین و آهنگین، چیزی «دل‌انگیز» هست که زبان شعر می‌تواند آن نمای پوشیده از چشم عادت را نمایان کند و شعر کشف کننده آنست، همچنانکه هنرهای دیگر نیز؟ و چرا بسی چیزها از حضور در این قلمرو محرومند، زیرا از آنها نمی‌توان «شاعرانه» سخن گفت؟ موسیقی زبان بخشی جدائی ناپذیر از شعر است. در شعر است که زبان موسیقی نهفته در خویش را پدیدار می‌کند، یعنی از به هم جوشیدن و درهم تنیده شدن واژه‌ها آنچنانکه کار شاعران است. شناخت این موسیقی و «احساس» کردن آن برای فهم معنای شعر و رابطه یافتن با عالم معنایی آن ضرورت بنیادی دارد. آن انگیزش درونی که با موسیقی شعر در ما پدید می‌آید، آن حالت و احساس که از این راه دست می‌دهد، زمینه دریافت «اندیشه» شاعرانه و معنای شعر را فراهم می‌کند، چنانکه اگر زیور موسیقی زبانی را از يك جنبه شاعرانه بستانیم و آن را به

هدف، ایجاد پایگاهی جدی بود برای بررسی آنچه امروز در زمینه شعر و ادبیات و موسیقی و جامعه‌شناسی و فلسفه و دیگر مقولات عرضه می‌شود، و نیز نشر مقالات ارزنده در هر باب. چرا که مقالات پراکنده بناچار برای عرضه شدن نیاز به پایگاهی متعهد دارد.

با چنین هدفی این مجلید فراهم آمده بود که در میان چاپ به دلایل گونه‌گون - و از آن جمله فقدان کاغذ و مقوا و آنگاه نا آگاهی از ضوابط انتشار چنین مجموعه‌هائی - متوقف ماند و نشر آن تا این زمان به تأخیر افتاد.

حالی اکنون این مجموعه در هیأت کتابی تقدیم شما می‌شود.

باشد که این کوشش در قضاوت خوانندگان مأجور افتد.

ابتکار

زمستان ۶۶

زبانی دیگر، به‌زبانی عادی، به‌زبانی ناآراسته و ناموزون بیان کنیم، دیگر همان معنائی را نخواهد داشت که در جامه شعر داشت. واگرداندن شعر به نثر یا ترجمه آن به نثر و زبانی عاری از موسیقی گوئی جان آن را می‌ستاند و بی‌جان‌تر می‌جانش را به ما می‌سپارد. شاعران آهنگین می‌اندیشند. وزن چیزی افزوده بر اندیشه ایشان یا زیور و زینتی عاریتی بر پیکر آن نیست، بلکه آن درخشندگی اندیشه که در ضمیر شاعرانه می‌زند، هم اکنون، در همان دمی که پدیدار

می‌شود آهنگین است. کلام آهنگین چیز هائی را بیان می‌کند یا آن‌جنبه‌ها و نمودهای دیگری از چیزها را بیان می‌کند که جز با این کلام بازگفتنی نیست. کلام آهنگین بازگوینده تجربه شاعرانه از هستی است یا، به عبارت دیگر، شعر پراکنده در عالم را باز می‌گیرد و باز می‌گوید. آن هماهنگیهای آوایی که دست در دست یکدیگر رقصان می‌آیند و می‌گذرند، آنچه را که در هستی شاعرانه است یعنی در ذات خویش، در گوهر آفریدگی خویش، شعر را از خویش نهفته‌دارد، باز می‌گویند و کشف این بهره از هستی بهره‌ای است که شاعران از رنج شاعرانه خویش می‌برند. کشف نمای شاعرانه هستی، کشف نمای شاعرانه هستان نصیب شاعران است و تنها زبان شاعرانه در بازگفتن آن تواناست و بس. ازینرو، شعر نیز با «عینیت» سروکار دارد، اما آن نمائی از عینیت که علم و فلسفه و هر صورت دیگری از اندیشه و رفتار با آن بیگانه است اما بیگانگی خویش را دلیل نابودی آن می‌انگارد.

زبان شاعرانه حقیقت آهنگین چیزها را بیان می‌کند، یعنی آنچه را که در آنها زنده و تپنده است باز می‌گوید، نبضش با نبض زندگی می‌زند و هستی را جاندار و زباندار تجربه می‌کند. ازینرو، زبان شاعرانه زبانی زنده است، زبان زندگی است و با زبان زنده، با زبانی که زیسته می‌شود پیوند جدائی ناپذیر دارد. واژه‌های آن رنگ و بو مزه دارند و سرشار از بار ارزشی‌اند و به همین دلیل به درون مارخنه می‌کنند و به همراه خود عطر و مزه چیزها را به همراه می‌آورند. زبان نظم‌بمثل، زبان قصیده می‌تواند ساختگی و عالمانه باشد، اما زبان شعر، بمثل غزل، نمی‌تواند ساختگی باشد. این زبان می‌باید بی‌واسطه با زنده‌ترین و گویاترین بافتها زبان، بنا حس بی‌واسطه‌ای که ما از یکایک واژه‌ها داریم، با رنگ و بوی و مزه آنها در کام و چشم‌وینی باطن ما در پیوند باشد.

زندگی در زمان جریان دارد، و زمان است که زاینده آهنگ‌ها (ریتیم‌ها) است. هر حرکتی اگر که پیگیر باشد آهنگی دارد، از حرکت‌های کیهانی اختران گرفته تا ضربان نبض زندگی بر روی زمین، موجود زنده در تمامیت خود و نیز هر اندامی از اندامهایش داری آهنگ یا آهنگهائی است، نبض و دلش می‌تپد و هر یکی از اندامهایش بانظم و ضربان و حرکات موزون خویش به دوام آن یاری می‌دهند. هر حالتی از حالات زندگی نیز آهنگی ویژه دارد و زمان ویژه خویش، ازینرو بیان آنچه به زندگی تعلق دارد و به زمان، به آهنگی همساز با آن نیاز دارد. بیان هر حالتی از آن حالات یا هر وضعی از وضعهای آن زبانی هم‌آهنگ با آن می‌طلبد. آیا به این دلیل نیست که زبان شعر آهنگین است؟ زیرا که شعر بیان تجربه‌های بی‌واسطه از حال‌های زندگی است. ضرب شکوهمند زبان حماسی در شعر فردوسی و ضرب تندگام و پرشور شعر در غزل عارفانه مولوی یا ضرب باوقار و پیرانندیمه شعر در اغلب غزل‌های حافظ هر یک در خور حالی دیگر و عالمی دیگر از تپش و تنش زندگی و تجربه زندگی.

موسیقی زبان پاره‌ای جدائی‌ناپذیر از شعر است و تعلق ذاتی بدان دارد. ازینرو، بسیاری از شاعران غایت شعر را نزدیک شدن به موسیقی شمرده‌اند، زیرا موسیقی زبان ناب آهنگه‌است. تپش و تنش و وزش در سازها در جهت آفریدن هماهنگترین ریتمها، در طب آهنگینترین بیان است، بیانی که در آن آهنگ به چنان خلوصی رسیده است که برای بیان «معنا» از کشیدن بارزبان و سنگینی معنائی آن بی‌نیاز گشته است. گوئی که زبان، که «بار معنائی» بردوش آن سنگینی می‌کند، گشته است. گوئی که زبان، که بار معنا بر دوش آن سنگینی می‌کند، برای بیان حالات از آن شفافیتی بهره‌مند نیست که زبان یکسره آهنگین و ناب سازها از آن برخوردار است.

و اما، اینکه زبان بشری چگونه به این ساخت موسیقی دست یافته خود حکایتی است که عقل نظری چه بسا هیچگاه نتواند بدان پی برد، مگر آنکه با ساده لوحی و خام اندیشی «دانشمندان» که همه چیز را به زبان خود روشنگری پذیر می‌داند - بدان نزدیک شود. زبان بشری هرگونه که پدید آمده باشد، و هر نیاز زیستی یا اجتماعی که انگیزه و زمینه ساز رشد آن بوده باشد، خود همان چیزی است که به بشر توانائی برآوردن از این ساخت نیاز زیستی و «مادی» را می‌بخشد و به او پری برای پرواز بر فراز طبیعت و

فرونگریستن به آن می‌بخشد و با این رهايش ، نیاز دیگری در او جـوانه می‌زند که تمامی داستان بشر و عالم او را باید در همین «نیازدیگر» دانست. اینکه زبان سنگینی زمینی خود را رها می‌کند و از ساخت‌بزاری برای برآوردن نیازهای طبیعی یا اجتماعی خود را به ساختی دیگر برمی‌کشد که آسمان «نیازدیگر» است ، همه آن چیزی است که خطیبی روشن «میان» «انسان» و «حیوان» می‌کشد ؛ و گرنه رد زبان به‌عنوان نشانه‌های صوتی برای آوردن نیازهای زیستی و اجتماعی را در میان بسیاری از جانوران گروه‌زنی نیز می‌توان گرفت و یافت.

اینکه بشر نخست موسیقی را کشف کرده یا شعر را یا هر دو را با هم و پایه‌پای هم، فرقی نمی‌کند، زیرا موسیقی و شعر هر دو به یک ساخت‌اززیست انسانی تعلق دارند و انسانی که شعر را می‌شناسد و می‌فهمد و از آن لذت می‌برد، موسیقی را نیز همین‌گونه می‌شناسد و می‌فهمد و از آن لذت می‌برد. زبان روزمره بشری ، زبانی که «نیازهای اجتماعی» را برطرف می‌کند، سخت سیگنی و زمخت و «خاکی» است، اما با پنهان به ساخت موسیقی است که زبان سختی و سنگینی و «وقار» و زمختی روزمره خویش را فرومی‌هد و به طرب درمی‌آید و رقصان و سبکبال به گفتار درمی‌آید و در چنین ساختی است که می‌تواند از چیزهائی سخن گوید و پرده از رخسار «حقیقی» بردارد که در ساخته‌های دیگر زبان بیان شدنی نیستند زیرا که در آن ساخته‌ها تجربه‌پایر نیستند. هر ساختی از زبان با ساختی از وجود قریز است.

در عالم زبان مفهومی واژه‌های زبان در قالب «تعریف» فشرده و محدود میشوند . در آنجا ماده معنایی چنان فشرده و سنگین است که صورت صوتی تنها جز نشانه‌ای از وجود آن معنا و جز پوسته‌ای بر آن نیست. در آنجا کسی به صورت زبان و بر زیبایی آن چشم نمی‌دوزد و هیچ کلمه‌ای حق ندارد بیش از آنچه «تعریف» به او اجازه می‌دهد خودنمایی کند و پا از دایره خود بیرون گذارد ازینرو عبارتی که به این زبان بیان می‌شود یکپارچه جرم سنگینی معنایی است که پوسته صوتی را تنگ بر خود کشیده است و خود را در تنگنای آن در عذاب می‌یابد. اما زبانی که به ساخت موسیقی پای می‌گذارد واژه هایش سبک و روانند و همچون تنه‌های موسیقی یکی از پی دیگری به یکدیگر رنگ می‌دهند و از یکدیگر رنگ می‌پذیرند. اینجا هر واژه‌ای حق دارد در جوار واژه‌های دیگر و با اشارات صوتی و معنایی به واژه‌های دیگر

بیش از آن باشد و ارزشی بیش از آن داشته باشد که تعریف منطقی یا واژه‌نامه‌ای به او اجازه می‌دهد. اینجا واژه‌ها از خود برمی‌آیند و باروان شدن در یکدیگر و رنگ پذیرفتن از یکدیگر ، موسیقی نهفته در زبان را پدیدارکنند. وزن و قافیه و هماوایی حرفها و اشارت‌های پنهانی و آشکار صوتی و معنایی واژه‌ها به یکدیگر ، به هر واژه رخصت می‌دهد که به اعتبارهای گوناگون و چه بسا معناهای گوناگون و آشکار و پنهان حضور داشته باشد.

زبان باعروج به ساخت موسیقی و در ساخت موسیقی است که دیگر سخن نمی‌گوید، بلکه سخن را می‌سراید و نام سرود و ترانه و غزل به خود می‌گیرد، زبان «سخن‌سرائی» نیز زبانی گویا است ، اما نه همچون زبان‌های دیگر، و گفتارش نیز نه درباره آن چیزهائی است که زبان‌های دیگر از آن سخن می‌گویند یا نه درباره ذات چیزها آنچنانکه در قلمرو زبان‌های دیگر تجربه و بیان می‌شوند . این نمودی دیگر است از زبان برای بیان نمودی دیگر از هستی .

زبان آنجا که می‌خواهد یکسره بار مفهوم و معنا را بکشد ، از پوسته صوتی خود (که آن را يك «قرارداد اجتماعی» می‌داند) در عذاب است تا بدانجا که می‌خواهد این خرقة پشمینه را هم ببندازد و برگ آنجیر يك علامت ریاضی منطقی قناعت کند و یکسره معنای عریان باشد و بس. این زبان اهل مدرسه که از هرگونه فرم ، هرگونه آرایش ، هرگونه موسیقی و رقص پیزار است اینها را بازی هوشمندانه و شهوتناک حواس می‌داند که چهره معنا را می‌پوشاند و عقل را پریشان می‌کند . اما بیرون از مدرسه و قیل و قال آن معنایی هست مدرسه‌گریز که می‌خواهد خود را با زبان شعر و موسیقی و رقص بیان کند و چه بسا در میان شور و غلغله مستان خرابات. اینچنین معنایی می‌خواهد همه زنجیرهای زبان را بگسلد و آن را به فرم ناب، به موسیقی بدل کند و آن را صوفیانه، نغمه‌زنان و چرخ‌زنان در رقص آورد؛ «تنها در حالت رقص است که من می‌دانم چگونه از برترین چیزها به اشارت سخن گویم.» (نیچه، چنین گفت زرتشت، بخش دوم، سرود عزا) بخش عمده کتاب چنین گفت زرتشت نیچه چنین رقص صوفیانه‌ای در قلمرو زبان است. در دیوان شمس مولوی نیز واژه‌ها در زیر ضرب موسیقی تند گام شعر پوسته خود را می‌درند و همچون حقه‌های باروت در آتش‌بازی می‌ترکند و همچون خوسه‌های نور و رنگ فرو می‌بارند. در این جشنواره موسیقی و رقص دیگر برای واژه‌ها جای نشستن و بیان معنا نمی‌ماند و زبان در موسیقی منحل می‌شود.

تأملی بر آثار فرشاد فدائیان

محسن ابراهیم

عکسهای يك شاعر

شعر، بعنوان تجلی نابترین حساسیت‌های روحی يك شاعر، حکایت از نگاه و اندیشه‌ای دارد که در پس ماجراهای گوناگون می‌نشیند تا آنرا از هم بدرد، بشناسد و بشناساند. چگونگی این کاویدن در اقلیم پرشور شعر، واژه، و در گستره‌های دیگر هنر، ابزار وامکانات دیگری است.

گاهی نگاه ژرف و شکافنده هنرمند در بیان يك موضوع، نه در زمینه شعر، که در پهنه دیگری از هنر، آنچنان آمیخته و درهم با لطافت و ظرافت‌های ذهنی است که ناگزیر میبایست آنرا شعرگونه تلقی کرد. فرشاد فدائیان، از خیل این هنرمندان است؛ او شاعر عکاسی است که واژه‌هایش نه بگونه کلام و کلمه و نه بر روی کاغذهای سفید بی‌تفاوت، که همچون لحظه‌هایی ناب بر روی کاغذهای حساس، رنگ‌می‌بازند، تا مرانی لحظات خیرگی و ابهام را در هجوم درد و اغتشاش یادواره‌های دیرین به نمایش بگذارد؛ یادواره هائی و امانده در پس کرت‌های کوچک عشق، دردشت‌های پهن و مکرر درد در پشت سیم‌های خاردار زندگی.

آثار فدائیان که تحت عنوان «آسایشگاه سالمندان»، چندی پیش در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمد، حکایت از ارتفاع بلند خیال او را دارد؛ خیالی که تا ژرفنای گنگ حادثه را می‌کاود و صدای شکستن قامت بلند سبزی‌نگی را در نهفت خاطرۀ مردانی پیر به نمایش می‌گذارد؛ مردانی که اینک، دلهاشان به وسعت يك گلبرگ، به زلالی يك شبنم، اما پیچیده در

شولای ژنده جسمشان است و مرگ در پشت چینه چرکتاب حیات، آنان را میخواند تا تن تف زده و خشکشان را تسلیم جاودانه چنگال پرهیبت خاک سرد کند، بی آنکه کسی بر دهان آنان آئینه‌ای بگیرد.

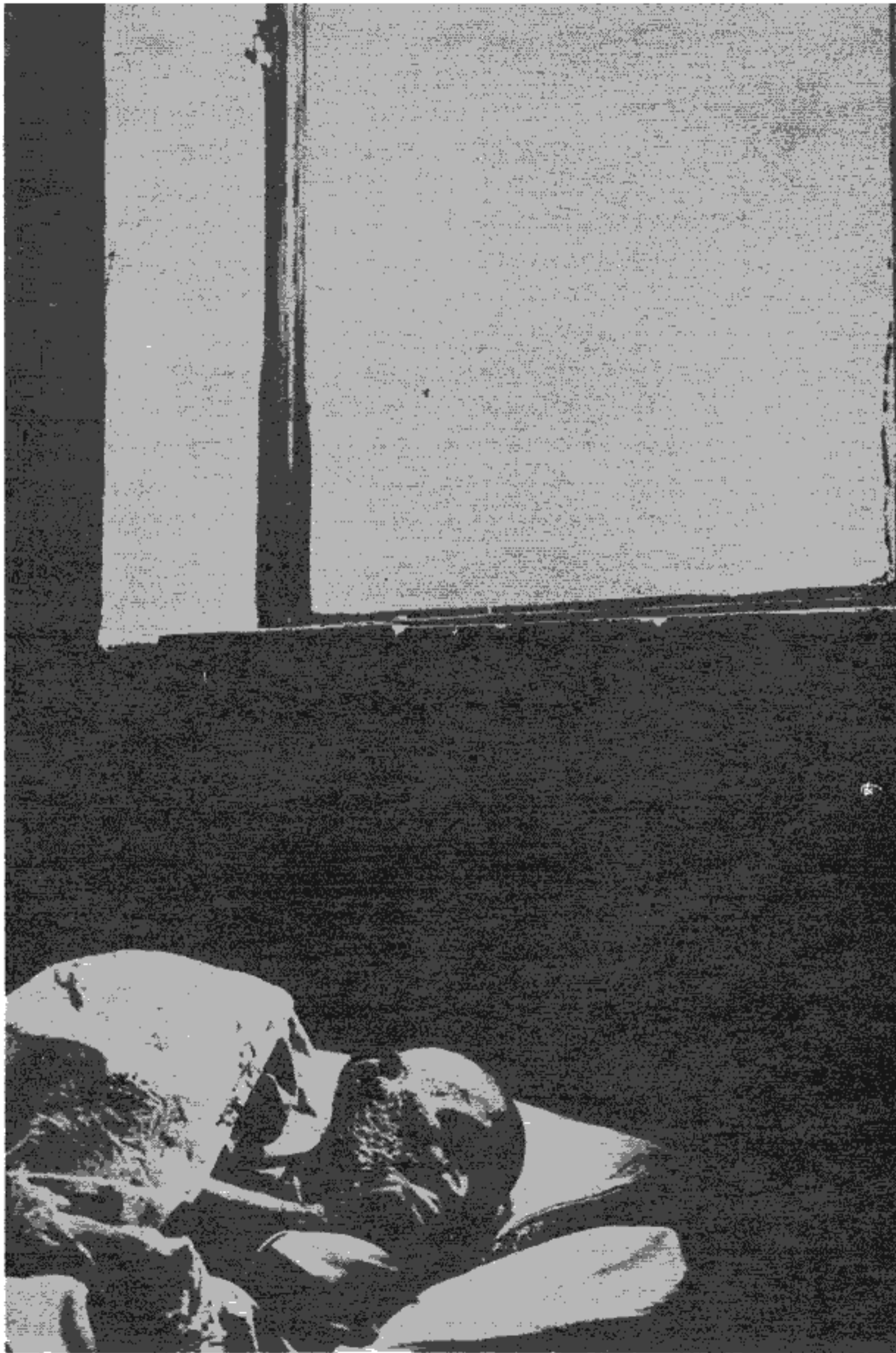
فدائیان، در ترسیم این حکایت، کاوشگرانه پا بدرون «نه آسایشگاه، که آرام - فرسایش - گاه» می‌نهد؛ به «انتظار خانه‌پیران»، به خانه آنانی که شاید هیچکس، در انتهای این کوچه بن‌بست حیات، دیگر، به سراغشان نیاید:

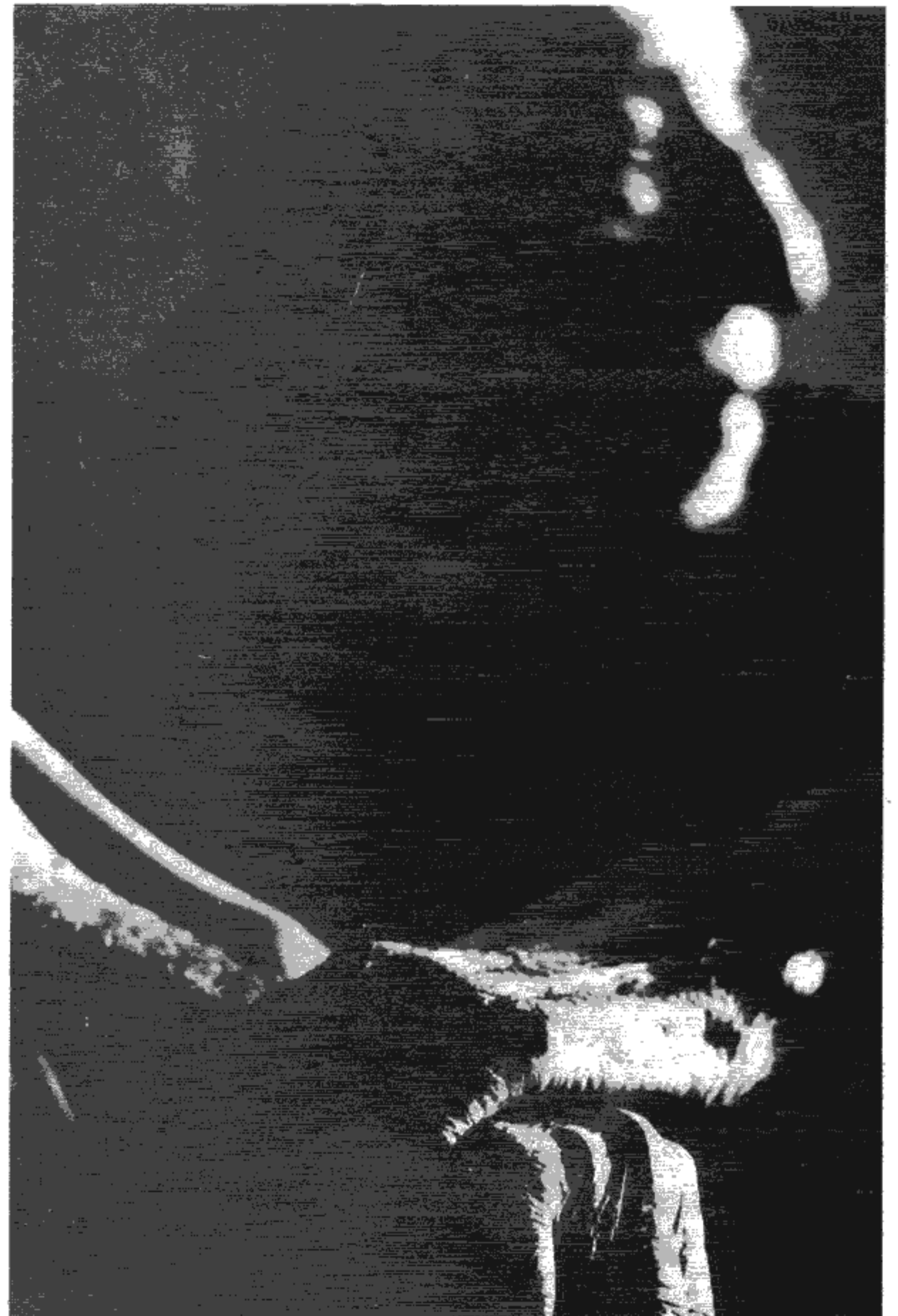
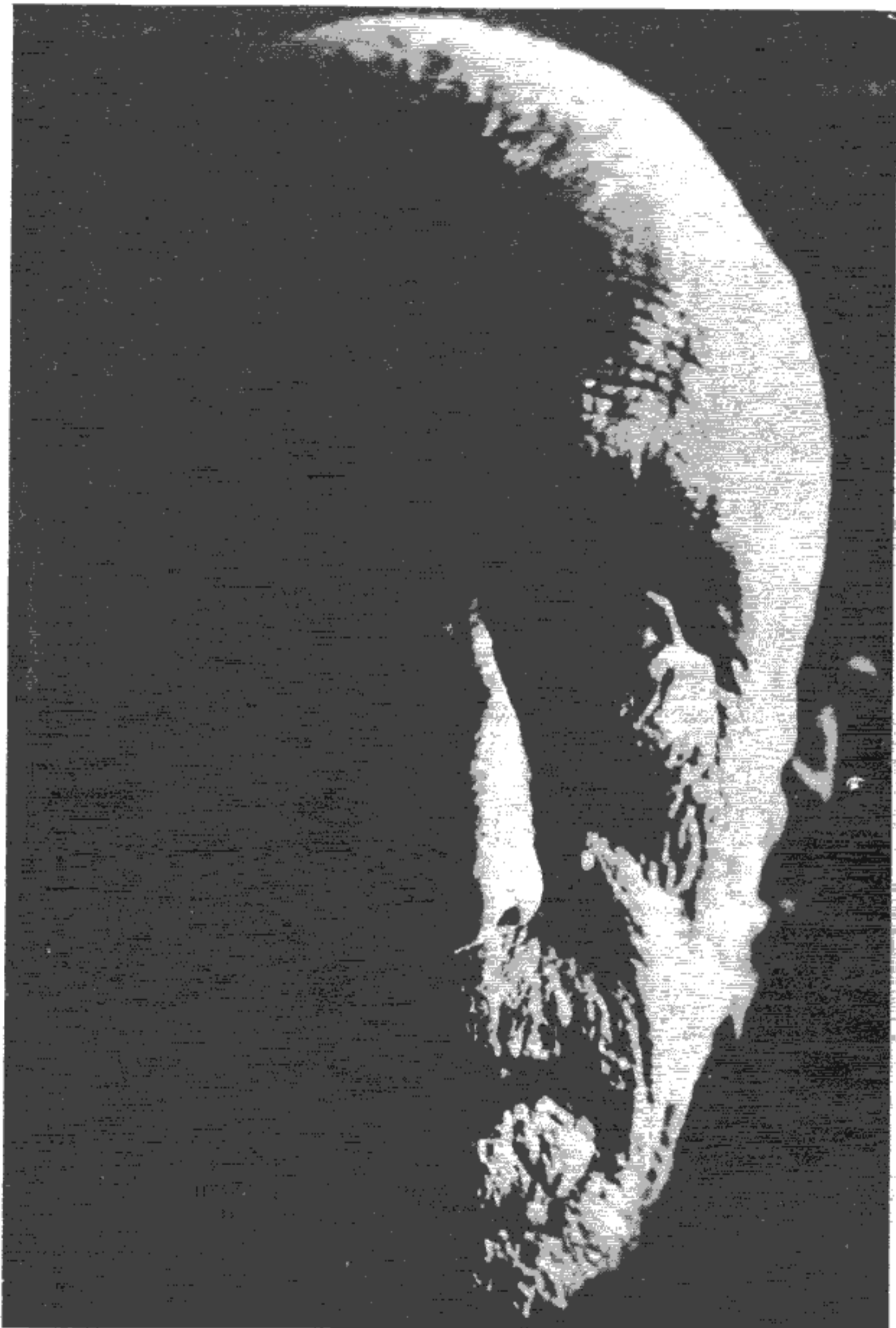
«وقتی پابهدرون خانه می‌گذاری، دیگر نه آن حیاط سبز و جوان و نه عطر دلپذیر بهار ... آنجا، همه پائیز تن است و زمستان برف گرفته سر. آنجا همه، پائیز پا به زمستان است و زمستان پابه مرگ. بخش به بخش، راهرو به راهرو، گوشه به گوشه، نیمکت به نیمکت، اندام‌های خمیده و تا شده؛ ساقه‌ها و تن‌های نحیف و بی‌بروبار.»

تامل و درنگ فدائیان بر چهره‌ها و پیکره‌های مچاله، آنان که گوئی در بطن ما درند، گویای روایت بی‌ترحم زمانه‌ایست که دزخیمانه، تازیانه‌بر اندام اینان کوفته است و اینک در این میعادگاه واپسین، آفتاب زنگار بسته عمرشان، میرود تا به غرویی ابدی بنشیند؛ پیرانی که در امتداد حماسه حیات، همواره با بفض کبود بیهودگی زیسته‌اند و زخم ملتهب روحشان را دیگر هیچ مرهم سبز رنگ صبری موثر نیست. این آثار، بیش از آنکه سعی در نشان دادن دستهای چروکیده، چهره لهیده و قامت خمیده آنان باشد کاوش در عمق روح و فضای دلگیر و بی‌حوصله ذهن آنان است.

حضور فدائیان در خانه سالمندان، تنها در میانه دو طلوع آفتاب است: «از این آفتاب تا آفتاب دیگر، رفتم که ناخوانده میهمانشان شوم؛ دور از بلوا و همه‌شهر و جمعیت.»

اما این حضور، نه ازین آفتاب تا آفتاب دیگر، که گوئی حضوری به درازای یک تجربه‌است؛ به درازای پیمودن عمق‌دره‌های تنگ دور دست و کوره راه‌های غریب و بن‌بست، تا آنکه بتواند این وهم گسترده ابهام و راز ناپیدای زندگانی آنان را به تصویر بکشد: «وقتی به اطاق‌ها سرکمی‌کشی،

جزنگام مات و مهربان و تشنه، به نگاهت نمی‌نشیند؛ بر تو آنگونه نظر می‌دوزند که غریبه را آشنا، روشنایی رنگ‌پریده اطاق‌های کوچک و بزرگ، فضای دلگیر آسایشگاه را دلگیرتر می‌کند. در هر گوشه اطاق، دنیای کوچکی در کالبدی می‌جالد؛ در کالبدی نشسته، لمیده و پسا خفته. برخی را یارای سخن گفتن نیست، برخی می‌توانند، اما سخن نمی‌گویند؛ برخی نمی‌شنوند و لاجرم از بهر ضرورت از آنان سخن گرفته میشود. آنان نه باتو، که با چون خود نیز اهل حرف نیستند».

فدائیان در پرداخت این شخصیت‌های خسته و تنها و بیگانه از همه و از خود، در چنین فضای دلگیر و آکنده از بوی نمور کسالت، از «ضدنور» سود می‌جوید تا بدین گونه فضای کمرنگ پشت سر آنها، تمثیلی از گذشته‌شان باشد؛ گذشته‌ای در پس هاله‌ای از غبار.

عناصر لبریز در این آسایشگاه نیز مکمل چنین فضایی وهم‌آوردند. شماره‌های آویخته بر تن مغموم دیوار، تخت‌های آهنین سرد، نيمکت‌های خسته، و پنجره‌هایی که گوئی در خمیازه‌ای جاودانه‌اند، ساختار معتبر این تصاویر بشمار می‌آیند و همانا چگونگی بهره‌وری از حضور این اشیاء و وضعیت نور و ضدنور و ترکیب بندی‌های آگاهانه و در کل، القای مفاهیمی که بر آنها اصرار ورزیده می‌شود، فدائیان را با پیشینه‌ای از شعر و شاعری و فلسفه، در قالب عکاسی مطرح می‌سازد که شاعری برازنده اوست؛ شاعری با واژه‌های سپید و نیام‌در پیوندی ناگسستی با گزشی قافلگیرانه و یورشی بسی‌محابا به واقعیتی محتوم. و هموست که در سوئی دیگر، رو به طبیعتی دارد که وقار سیمای بلند سرو و سپیدار، ترجیع‌بند لطف و لطافت آن است و یا از دیگر سو، زندگی ترکمن در پهناور دشت بکر و پررنگ و جلای سبزینه‌ها و سرخینه‌های پرتللو زندگانیشان. اما آنچه که سر آخر یادگار ماندگار هنر تصویرنگاری است، واژه‌های پرمناقت سرود متین «آرام - فرسایش - گام» است.

مرگ ناصری

با آوازی یکدست،
 یکدست
 دنباله چوبین بار
 در قفایش
 خطی سنگین و مرتعش
 بر خاک می کشید.

« تاج خاری بر سرش بگذارید ! »

و آواز دراز دنباله بار
 در هذیان دردش
 یکدست
 رشته‌ئی آتشین
 می رشت.

« شتاب کن ناصری ، شتاب کن ! »

از رحمی که در جان خویش یافت آ
 سبک شد

و چونان قوئی
 مغرور
 در زلالی خویشتن نگریست

« تازیانه اش بزنید ! »

رشته چرمباف
 فرود آمد،
 و ریسمان بی انتهای سرخ
 در طول خویش
 از گرهی بزرگ
 برگشت.

« شتاب کن ناصری ، شتاب کن ! »

از صف غوغای نماشائیان
 العازر
 گام زنان راه خود گرفت
 دست‌ها
 در پس پشت
 به هم درافکنده،
 وجانش را از آزارگران دینی گزنده
 آزاد یافت:
 « مگر خود نمی خواست ، ورنه می توانست ! »

آسمان کوتاه

به سنگینی

بر آواز رودر خاموشی رحم

فرو افتاد.

سوگواران

به خاکپشته بر شدند

و خورشید و ماه

بهم

نقد و بررسی شعر «مرگ ناصری»

آواز زلالی جان

ع. پاشائی

بر آمد.

۷ بهمن چهل و چهار (از مجموعه ققنوس در باران).

مرگ ناصری نام شعری است از مجموعه ققنوس در باران احمد شاملو. شاید ققنوس در باران حقیقی این مجموعه همین «مرگ ناصری» باشد؛ آوازی است در زلالی انسانی که رحم و عطوفت را بشارت می‌دهد اما پیرامونیان باورش نمی‌کنند؛ آواز رحمی که گوئی در گوش ما به خاموشی می‌گراید.

۱ | خواندن

[۱] با آوازی یکدست

یکدست

دنباله چوبین بار

در قفایش

خطی سنگین و مرتعش

بر خاک می کشید.

شعر با آواز آغاز می‌شود. با آوازی یکدست که از کشیده شدن دنباله چوبین باردوش «او» بر خاک، برمی‌آید. به عبارت دیگر چنین می‌نماید که دنباله چوبین بار بر زمین کشیده می‌شود و از آن خرت‌خرت یکنواختی به گوش

می‌آید و هم‌در آن زمان خطی سنگین (به معنی عمیق؟) و مرتعش (به معنی کج و کوج؟) برخاک ایجاد می‌شود. در نظر نخست «سنگین» صفت بارچوبین است و «مرتعش» صفت پاهای ناتوان آن که باری چنان را بردوش می‌برد. و شاید هم بتوان گفت صفات دوگانه سنگین و مرتعش، از «بار» و «پاها» در خط ناشی از کشیده شدن دنباله بار برخاک منعکس شده است.

کشنده این بار کیست؟ - در این بند فقط با يك ضمیر ش بدو اشاره می‌رود: «در قفایش...».

پیدا است که - دست کم در این بند - توجه شاعر معطوف به این «بار» است نه به حامل آن، و گرنه از او چنین به اشاره سخن نمی‌گفت. در تمام بندهای اول شعر از او به همین گونه سخن می‌گوید. مثلاً در بند دوم هم بايك ش («... در هذیان دردش -») و در بند سوم با ضمیر مشترك خویش و خویشتن («در جان خویش...») و «زلالی خویشتن» همین و بس. یعنی، به زبان اهل دستور، در - حالت مضاف الیه به او اشاره می‌کند. آیا جز این است که اوئی مطرح نیست بلکه بارو درد و رحم و زلالی منظور نظر است؟ البته به گونه دیگری هم از او نامی به میان می‌آید؛ و آن در برگردانی دیگر از قسمت اول است که دوبار تکرار می‌شود («- شتاب کن ناصری، شتاب کن!») این نام در عنوان شعر هم آمده اما با اینهمه هیچ تأکید و تکیه خاصی بر آن نمی‌شود؛ همین قدر پیدا است که حامل بار برای تماشا تئانی که در مقام «مدعی» این برگردان‌ها راجائی بیرون از فضای شعر فریاد می‌کنند نوعی هویت دارد. اما چنان خواهیم دید برگردان‌ها - حتی هنگامی که جذب جریان درونی شعر می‌شوند و استحاله می‌یابند - کاملاً از جریان اصلی آن بیرون می‌مانند و تا به آخر طنین بیگانه وار خود را حفظ می‌کنند. نخستین برگردان در پایان بند اول به صورت تقاضائی ریشخند آمیز یا ردیلا نه از يك دهن یا شاید از دهن‌های بسیار به گوش می‌رسد که «- تاج خاری بر سرش بگذارید!» ولی این برگردان گوئی هیچ تأثیری در درونمایه اصلی شعر ندارد چون می‌بینیم که بند دوم با يك حرف و به بند اول عطف می‌شود و ادامه می‌یابد:

[۲] آواز دراز دنباله بار

در هذیان دردش

یکدست

رشته‌ئی آتشین

می‌رشت.

پنداری تو در خانه غرقه کار خویشی و یکی در پیچ کوچه بانگی کرده است؛ حداکثر آن که کسانی با بانگ ریشخند آمیز و موهن خویش لحظه‌ئی آن آواز بی‌وقفه را فرو پوشانده‌اند.

شنونده «آواز» کیست؟ «او»، «یا، شاعر» یا «تماشائیان» (در بخش دوم شعر)؟ یا ما، یا تمامی جهان در تمامی دوران‌ها؟

بی‌شک «تماشائیان» که نیستند. از آنان به «صف غوغا» یاد می‌شود که در قطب مخالف «آواز» قرار دارند. آن «آواز» را آنجا «او» می‌شنود، و اینجا ما «شاعر»، یعنی تمامی جهان در تمامی دوران‌ها. در دو بخش اول شعر تنها «او» شنونده است، و در مجموع سه بخش آن - یعنی در سراسر شعر - «شاعر» یا ما.

گفتیم بند دوم با يك حرف عطف و ربط و به بند اول می‌پیوندد، یعنی توجهی که گویا يك لحظه از آن «آواز» منحرف شده بود دیگر باره به آن بازمی‌گردد. اما اینجا آن آواز دنباله چوبین بار - که به صفت «دراز» موصوف شده - سنگین تر می‌شود چون در «هذیان درد» او می‌گذرد. گوئی او در هذیان دردش به آن آواز گوش فرا می‌دهد، و در جان او طولی می‌یابد که همچون رشته‌ئی بافته می‌شود و می‌گذرد. «دراز» صفت «آواز» است، اما صفت «خط سنگین و مرتعش» نیز هست چرا که کشیده شدن دنباله چوبین بار برخاک دیری پیش از این آغاز شده است (وحدت تصویر و صدا). آیا این «رشته» بدان جهت «آتشین» است که در زمینه «هذیان درد» او می‌گذرد؟ آیا از تب و تاب جان او است که آتش در این رشته گرفته آن را «آتشین» کرده است؟ آیا آن «آواز» آتش به جان او زده، یا با درد او سرشته شده رشته‌ئی آتشین ساخته است؟

پس تا اینجا يك آواز داریم، يك خط و يك رشته. خطی سنگین و مرتعش در بیرون، و به موازات آن رشته‌ئی آتشین در درون، و فرائز از این دو، آوازی دراز. چرا بند اول شعر با عبارت «با آوازی یکدست» آغاز شده است و مثلاً نه بدین شکل که: «دنباله چوبین بار / با آوازی یکدست / خطی سنگین

و مرتعش بر خاک می کشید؟ - آیا این به سادگی يك فوت و فن زبانی یا يك شگرد شعری است و پرسش ما چیزی است نالازم؟ شاید. اما بنابر همان شگردها و فنون هنری می توانیم بگوئیم تأکیدی در کار بوده است که عبارت «بسا آوازی یکدست» در آغاز شعر و پیش از دیگر اجزای جمله بیاید. حتی اگر در اینجا بخواهیم - با پیش کشیدن فنون دستوری از پاسخگوئی بدین سؤال طفره برویم، بارسیدن به بند دوم ناگزیر می شویم بدان پاسخ دهیم، چرا که در اینجا «آواز» فاعل رشتن است. فاعل این عمل نه «او» است نه «هذیان درد»؛ بلکه به فصاحت تمام آن «آواز است که در متن «هذیان درد» او رشته‌ئی آتشین می رسد. این يك نکته. و نکته دیگر: صفت «یکدست» که در بند اول دوبار به مثابه صفت «آواز» آمده بود اینجا صفت «رشته آتشین» شده است (یعنی «یکدست» هم صفت آواز است هم قید رشتن). درد او چیست که آن رشته را آتشین می کند؟ یارد او از چیست؟ شعر در اینجا چیزی نمی گوید؛ شاید بند سوم راهنمائی مختصری بکند.

این بند دوم با برگردان حاشیه وار «- شتاب کن ناصری، شتاب کن!» پایان می یابد.

بند سوم

[۳] از رحمی که در جان خویش یافت

سبك شد

و چونان قوئی

مغرور

در زلالی خویشتن نگریست.

پیدا است که کسی (او، شاعر، یا شعر) اعتنائی به پاره‌های تماشاگران ندارد. شعر در اینجا به او، به شنونده آن آواز، رومی کند. یا بهتر: گوئی خود او پس از گوش فرادادن بدان آواز رشته گر در خویش می نگرد. به بلندی جان خویش که گوئی حاصل آن آواز است. گوئی دیگر از آن درد و هذیان درد رهایی یافته است، از وزنه آن تبوتاب رها و سبك شده، و این سبکبالی و

رها شدگی معلول رحمی است که در جان خویش یافته است. تیرگی درد از جانش زدوده شده است، و او جانی زلال در تن پرمالال خویش می بیند (در قسمت نگریستن پیش تر توضیح می دهیم).

مختمل است که مفهوم مخالف «سبك شدن» همانا باری بر جان داشتن باشد. آن بار چیست؟ آیا سنگینی همان بارمادی است که یردوش می کشد؟ آیا مفهوم مخالف «رحم» کینه است و نفرت (که گونه‌ئی «بی رحمی» است)؛ یارد است و هذیان درد؟ آیا آن رشته آتشینی که در متن این هذیان درد رشته می شد رشته سرشته درد و نفرت و کینه (به تماشاگران؟) بود؟ نه! که اگر چنین می بود دیگری بایست آن رشته در این بند به پایان رسیده باشد چرا که با فراز آمدن رحم و سبك شدن و زلالی جان دیگر برای درد و کینه و نفرت جایی باقی نمی ماند. او گردن افروخته است. به پاکی و سفیدی و زلالی و بی آلاشی قوئی است. دل برکنده است و رها، و سرشار و مالا مال از رحم. دیگر چه جای درد آتشین است؟

اما با اینهمه آن رشته همچنان ادامه دارد و در بند چهارم به «رسمان بی انتهای سرخ» مبدل می شود. پس این رشته با رحم و زلالی در تقابل نیست و کاری به هذیان درد ندارد. در جان او دیگر درد نیست اما خواهیم دید که رشته اش به (رسمان بی انتهای سرخ) بدل می شود. این رسمان (که تحقق ملموس آن رشته ورشتن است) بافته از چیست؟ یا «آواز» چه چیز یا چه چیزها را به هم بافته و رشته کرده است؟ - این بماند تا بعد. تا کنون دوزخ به از برگردانها به گوش رسیده، که در حاشیه بوده است؛ اکنون برگردان سوم - یعنی «تازیانه اش بزنی!» به معرکه راه باز می کند برگردانی دخیل، که این بار با همه بیگانگی عذاب دهنده اش بی درنگ جذب جریان جداسر شعر می شود، چرا که بلافاصله پس از آن شعر چنین ادامه می یابد:

[۴] رشته چرمباف

فرود آمد.

گوئی همه چیز در او رشته سان است، حتی تازیانه نیز «رشته چرمباف» است؛ تازیانگی خود را از دست می دهد و «رشته» می شود گرچه واقعیت خود را

که «تازیانه چرمباف» باشد رها نمی‌کند. هم واقعیت است هم نه — واقعیت؛ یا واقعیتی است که دیگر واقعیت نیست واقعیتی است که چون از صافی «او» گذشته هویت خود را از دست داده است. تازیانه نیست، رشته است. نمی‌گوید او تازیانه خورده است یا ضربه به او وارد آمده است. می‌گوید «فرود آمد». اما چه گونه؟ به کجا؟ — او چنان در زلالی خویش فرو شده با زلالی خود در آمیخته است که گوئی دیگر جسمش به کار نیست؛ چندان زلال است و جانش چندان با زلالی سرشته و رشته است که گوئی دیگر تنی از او برجای نیست او همان رشته است، زلال و بی‌انتها، همه و هیچ. او «ریسمان» است، یا همچون رشته. او خود همان «ریسمان بی‌انتها» است:

[۵] وریسمان بی‌انتهای سرخ

در طول خویش

از گرهی بزرگ

بر گذشت.

«گره بزرگ» در آن ریسمان بی‌انتهای سرخ پدید آمده و این حاصل فرود آمدن آن رشته چرمباف است. گوئی تازیانه به کالبدی در جهانی دیگر، نه برتنی از گوشت و خون در این جهان فرود آمده است؛ و حاصل آن «ضربه نیز نیست: گرهی است که در ریسمانی می‌پیچد. این «ریسمان بی‌انتهای سرخ» به ابدیت پیوسته همان «رشته آتشین» بند دوم است و از آن آتشین حالی اکنون تنها «سرخ» به جا مانده است. «تازیانه» چون به ریسمان بی‌انتها فرود می‌آید خود نیز به «رشته» مبدل می‌شود بی‌آن که حتی لحظه‌ئی در امر رشتن اخلال ایجاد کند. رشته بافته زجانی که اکنون عطوفت و بلندی جان و زلالی بی‌انتها و مطلق است. فرود آمدن آن رشته چرمباف ابتذال و خشونت «خاک و ناسوتی» در طول آن رشته بی‌انتهای سرخ (آسمانی و لاهوتی) جز به هیأت گرهی بزرگ «شاید قید استحکامی بیشتر» تأثیر نمی‌گذارد چرا که امر رشتن دیگر پایان یافته است و رشته به بی‌انتهائی پیوسته است و «برگذشت» دلالت بر آن است. حرف عطف و (در و ریسمان بی‌انتهای سرخ) بی‌درنگ پس از فرود آمدن رشته چرمباف، نشانه آن است که دیگر وقفه‌ئی در کار نیست و

شاید هروهنی تنها به هرچه زلال‌تر شدن خویشتن او نیرو می‌دهد. یا بهتر: دیگر در این مقام زلالی جان و هن و تازیانه را اثری نیست. این رشته دیگر گسستنی نیست. بی‌انتها است، مطلق است و جاوید. به همین سبب بند چهارم نیز با تکرار برگردان «شتاب کن ناصری! شتاب کن!» پایان می‌یابد. و تمامی بخش اول شعر، و به يك معنی، هسته اصلی آن همین جا تمام می‌شود.

اینجا باید به طرح استحاله این شعر توجهی دقیق‌تر کنیم. گفتیم «او»، در بنداول، در ضمیرش عبارت «در قفایش...» مختصر نشانی دارد که فقط ناظر به جسمیت او است. او حامل «بار» است و وجود او بسته به آن بار. نقش اصلی را بار و دنباله چوینیش، برعهده دارد نه او.

در بند دوم «هذیان دردش» مطرح است. او اینجا باری بر خویش است. آرام آرام استحاله او شروع می‌شود. از دردمندی قابه زلالی از اینجا آغاز می‌شود. او در این مقام جانی دردمند و دستخوش هذیان است، حتی اگر این درد، درد تن باشد یا زتایش در جان او است: عامل استحاله دهنده آوازی است که از بند اول آغاز شده و خطی سنگین و مرتعش برخاک کشیده است. گوئی در بنداول «آواز» در ورای او بوده است اما در بند دوم در جان او — رکه در بند درن است — رشتن را آغاز می‌کند. جان او می‌شود آماج آواز و پایگاه و آغازگاه رستنی که در بند چهارم به بی‌نهایت می‌رسد.

در بند سوم نشانی از آواز نیست. بهتر بگوئیم: آوازی به گوش نمی‌رسد، بلکه تمامی سخن از زلالی جان او است. گوئی دیگر نشانی از جسمیت پیدان نیست. در اینجا استحاله شوری و پروازی شگفت‌انگیز می‌گیرد.

بند چهارم اوج بلند جان او است، مقام «شدن» است، که اوئی و توئی او نیز در «ریسمان بی‌انتهای سرخ» محو شده است و از نظر تصویری هم این بند زیبایی و شکوه خاصی دارد: رشته‌ئی به رنگ سرخ آتشین که تابی نهایت امتداد یافته است! — اودر سه گام تن و دردمندی، و زلالی و ریسمان بی‌انتها شدن سه پرش داشته و به مقصد و مقصود رسیده است («خام بدم، پخته شدم، سوختم»؟) این استحاله او است، و آنچه موجب استحاله می‌شود همان «آواز» است. اما رها شدن از تن به آن معنا نیست که «ناصری» هم، با تن خویش، با «او» به

«رسمان بی انتهای سرخ» پیوسته است، یافی المثل روح او از قالب تن جدا شده و به آسمان رفته است. نه! ناصری از مردم ناصریه است که گوشت و پوستی و رگی به دنبال دارد که از عنوان شعر چنین برمی آید. او در بخش اول شعر به جاودانگی می رسد، اما کالبد او، کمابیش جهان بیرون او، دستمایه دو بخش دیگر شعر است. شعر در بخش دوم و سوم از لامکانی و مقام بیزمانی - که زلالی جان او است - به زمان و مکان، یعنی به جهان بیرون باز می گردد. نباید چنین پنداشت که پس این تعالی در خیال یا در ذهن صورت گرفته است. نه! اینهمه پرواز جان علوی او است. از دست دادن و رها شدن از هستی مادی یا جسمیت است، و پیوستن به زلالی و بی انتهای، و نیستی، در این معنا. اما ناصری تنی دارد و گوشت و خونی. موجودی خیالی یا ملکوتی یا روح محض و مانند اینها نیست. انسان است حامل باری گران و در میان مردمی می رود که به «صفت غوغا» و «تماشائیان» وصف شده اند. بیرون از جان او جهانی هست، آسمانی دارد و زمینی با تماشائیان، و خاک پسته‌ئی با سوگوارانش، که گواه مرگ در بخش های دوم و سوم شعر به این ناصری پرداخته می شود. این تماشاگر میان «او» و «ناصری» پذیرفتن «دوئی» نیست.

□

قسمت دوم:

[۶] از صف غوغای تماشائیان

العازر

گام زنان راه خود گرفت

دست‌ها

در پس یشت

به هم در افکنده،

و جانش را از آزار گران دینی گزنده

آزاد یافت:

«مگر خود نمی خواست، ورنه می توانست!»

جهان بیرون از او - که به شکل چند برگردان تجسم می یابد - نقشی در بخش اول شعر ندارد، حتی از آن برگردانی که وارد جریان اصل شعر شده چنان سخن می رود که گوئی وارد جهان دیگر شده است. اما در بخش دوم شعر، او جهان بازگشته است اما هنوز از خلسه و جذبه سیر خویش به تمامی بیرون نیامده راه انداخته اند. از این رو آنان به «صف غوغا» وصف شده اند، که چیزی جز همان غوغا، جز مثنی ذهن های گشاده نیستند. چه دورند از آن «آواز»! او به جهان بازگشته است اما هنوز از خلسه و جذبه سیر خویش به تمامی بیرون نیامده است. قوی به آسمان پریده را از خاک واز این خاکدان غوغائی مبهم به گوش می آید و بس.

از این «صف غوغا» یکی، که همان العازر باشد (که بنابر انجیل مرده‌ئی بود که از دم مسیحائی عیسی به زندگی بازگشت) جدا می شود، نه آن که به سوی او بیاید، بلکه او پشت می کند و می رود: بی خیال و فارغ، نفسی به راحتی کشیده، بی اعتنا، شانه‌ئی انداخته، سخن می گوید که «مگر خود نمی خواست، ورنه می توانست!»، که خود کرده را تدبیر نیست؟ این «مگر» هم «شاید» است هم «آیا»، آن «ورنه» هم شرط است. گوئی خود العازر هم به آنچه می گوید یقین ندارد! با اینهمه پیش خود او رها می کند، گویا دیگر خیالش راحت شده است. نمی گوید شاید نمی تواند، بلکه می گوید نمی خواهد. در واقع این سخن العازر وصف خود او است و درباره خود او صادق تر است تا درباره «ناصری». او می پندارد که با این سخن جانش را از آزار دینی گزنده آزاد می کند. اما با آن نشتر به جان خویش زده است، دینش را به گرانی تمام زمانها بدل کرده است. «او» جانی دردمند داشت، اما به زلالی رسید. العازر جانی داشت که آزار دینی گزنده بر آن سنگینی می کرد، اما با این سخن بیش از پیش گرانی و گزندگی آزار را تشدید کرده است. بینوا العازر، که مرده همیشه است!

[۷] آسمان کوتاه

به سنگینی

بر آواز روی درخاموشی رحم

فر و افتاد،

جهان درونی «او» - که «آواز رحم» اشاره بدان است - و جهان بیرون از او به گونه‌ئی بسیار هنرمندانه اینجا در کنار همند، بی آن که یگانه باشند، یا از يك ذات باشند. گوئی بیدرنگ بر اثر سخن العازر است که «آسمان کوتاه» فرو می‌افتد. آیا به راستی آن «آواز رحم» روی درخاموشی دارد؟ آیا روی در خاموشی داشتن به معنای از بین رفتن است، یا دور و دورتر شدن؟ آسمانی که به سنگینی فروافتد بیشك صدائی دارد، آوازی است که بر آوازی فرو می‌افتد، اما چرا در شعر به گوش نمی‌رسد؟ گوئی آسمان درخلا فرو می‌افتد.

در این بخش از شعر «آواز روی در خاموشی رحم» به گوش می‌رسد که دور می‌شود. گوئی کسی که به آن «آواز» گوش فرا می‌داده دیگر هیچ صدائی نمی‌شود، با آن «آواز» رفته است زیرا که دیگر هیچ سخنی از او نیست. خاکپشته‌ئی مانده است با سوگوارانی چند، با ماه و خورشید درهم شده‌شان:

[۸] سوگواران

به خاکپشته بر شدند

و خورشید و ماه

به هم

برآمد.

«به هم برآمدن» را «تنگدل شدن، اندوهگین گشتن، غضبناك شدن» معنی کرده‌اند (فرهنگ معین) یا «پیوستن دو چیز، سربه هم آوردن» (فرهنگ معین)، آیا به معنی با هم برآمدن، یعنی طلوع کردن است؟ من فکر می‌کنم که «درهم شدن» و منقلب شدن است. این دو سربه هم می‌آورند، درهم می‌شوند، و فرو می‌باشند، و هرگونه نوری از جهان رخت می‌بندد، سیاهی و ظلمت بر همه جا گسترده می‌شود: نکته ظریف آن است که پس از سنگین فرود آمدن آسمان کوتاه بر آواز روی در خاموشی رحم، خورشید و ماه به هم برنیامده‌اند گوئی چون سوگواران به خاکپشته بر شدند چنین شده است. گوئی سیاهی سوگواران و پستی خاکپشته و غمناک و مویه آنان است که خورشید و

ماه را درهم و تیره و آشفته کرده است. آسمان کوتاه، که دلگیر و ابرناك و تیره است و ماه و خورشیدی ندارد، گوئی با سیاهی سوگواران و اندوهناکی غمناک آنان همساز است، گوئی خورشید و ماه این سوگواران است که بر خاکپشته فرود آمده‌است. چه جهان تیره و سنگین و دلگیر و نفس‌گیر و پرمویه و بی‌آسمان و بی‌خورشید و ماه و آشفته‌ئی! چه خاکپشته پلشتی است این جهان سوگواران بی‌نور، بی‌هوا، بی‌شادی، بی‌بلندی! و این جهان «تماشائیان» و «سوگواران» است، نه جهانی که «ریسمان بی‌انتهای سرخ» در آن می‌گذرد.

۲ نگرستن

کمان می‌کنید که به پایان گفتارمان رسیده‌ایم؟ نه! بار دیگر به شعر بازمی‌گردیم.

خواندیم که شعر با آواز آغاز می‌شود، و در بند دوم همین آواز رشته‌ئی آتشین می‌رسد که سرانجام به «ریسمان به، انتهای سرخ» بدل می‌شود، و همین آواز است که در پایان شعر همچون «آواز روی در خاموشی رحم» دور می‌شود. شعر با آواز آغاز می‌شود و با آن پایان می‌یابد.

قسمت اول با عبارت «با آوازی یکدست» آغاز می‌شود که ظاهراً صدای خرت‌خرت چیزی آغاز شود؟ چه گونه ممکن است که آغاز شعری چنین است که در گوش او «آواز» است؟ چه گونه می‌شود که شعری با صدای خرت‌خرت چیزی آغاز می‌شود؟ چه گونه ممکن است که آغاز شعری چنین بدآهنگ و گوشخراش باشد؟ صدای خرت‌خرت چه گونه می‌تواند تعالی بخش باشد؟ وانگهی چرا در آغاز شعر، به زبان تصویرگران بگوئیم، آواز در متن آمده است و او (به شکل ش) در پسزمینه و خط سنگین و مرتعش در پیشزمینه خرت‌خرتی یکنواخت و دنباله چوبین باری و خطی برخاک؟ چه گونه ممکن است شعری بایک چنین تراش الماسگون و ایجاز پر اعجازش با خرت‌خرتی یکنواخت (وکسالت آواز؟) آغاز شود؟ نه! خرت‌خرت یکنواخت اندیشه بیهوده‌ئی است. «آواز یکدست» بشنویم. آوازی یکدست، یعنی آوازی ناب و همساز، بی‌تقص و ناگسته. آری! شعر با آوازی نوازشگونه آغاز می‌شود. چه

لازم بود که «یکدست»، اگر به معنای «یکنواخت» می بود چنین به تأکید بیاید و بلافاصله تکرار شود؟ آیا این آواز، موسیقی ناب و یکدستی نیست که در جهان («برخاک») طنین افکنده است؟ مگر آواز از برخورد «بار» برخاک برنخاسته است؟ اگر «یکدست» همان «یکنواخت» می بود آیا با «مرتتش» هماهنگ بود؟ اینجا ارتعاش به هم زنده یکدستی است. «آوازی یکدست» همان خرت خرت یکنواخت نیست. بار چیست؟ آیا این بار (بنابر شعر) جز بار رنج و درد و تنهایی... است؟ و آیا این خالک جز جهان است؟ واقعی ترین و ملموس ترین شکل بیان درد و رنج و تنهایی که او می کشد جز بار می تواند بود؟ و ملموس ترین و عینی ترین شکل بیان جهان، جز خالک، و زمان جز امتداد خطی سنگین و مرتتش؟ آیا «در قفایش...» جز «پس از او» معنای دیگری دارد؟ آیا آن آواز، طنین آواز آن بار پس از او در جهان نیست؟ این شعر درباره او، خواه ناصری باشد و خواه دیگری، نیست. این شعر، نه شعر که موسیقی است. این تجربه نخستین شعر ایرانی است، یعنی موسیقیئی که به جای آن که به زبان نت بیان شده باشد به زبان شعر بیان شده است. (این حرف مرا نباید با موسیقی کلام و وزن و آهنگ و مانند اینها اشتباه کرد). واژه آواز از یکسو، و شکل یا طرح یا بافت سه قسمتی شعر با ویژگیهای آن، و وقوف به احوال شاعر درباره آگاهی به موسیقی - که مرادم خصوصاً موسیقی کلاسیک اروپائی است - از سوی دیگر این باور را تأیید می کند.

«مرگ ناصری» گوئی آوازی یکدست و ناب و همساز (همسرایانی؟) است که چون اندکی از اجرای آن بگذرد چون خطی سنگین و مرتتش شنیده می شود. آوازی ناب و مجرد، سنگین و مرتتش، بی نقص و یکدست. مرتتش از هذیان درد، و زلال از رحم، و بلند از غرور جان. صفت «یکدست» به این معنی است و آن را از دیدگاه موسیقی باید فهمید نه صوت تنها. دو صفت «سنگین و مرتتش» صفات موسیقی (= آواز) است، یعنی از استمرار موسیقی (= آواز) است که خطی سنگین و مرتتش پدید می آید. «مرگ ناصری» موسیقیئی است که به گوش دل می شنویم و تصویری است از آن در جان، نه تصویری پیش چشمان ما. آواز است و او، او است و آواز. او همان آواز سنگین و مرتتش است که در جان بلند او می گذرد. هستی او همان آواز است. چنین می نماید که این آواز از قفای او به گوش می رسد. اما او شنونده آوازی است که در جان او می گذرد.

در بند دوم او خود همان آواز است. آواز و رشته آتشین و آتش هذیان درد با هم عجین می شوند. او آواز او درد در هم می آمیزند، رشته می شوند، در هم سرشته می شوند. پس آنگاه (در بند سوم) او درد خویش را می نهد. کشفی می کند («از رحمی که در جان خویش یافت،...») و از این کشف، «بار» خویش فرو می نهد، رها و سبک می شود.

آری، شعر سه بخش دارد، چون سه «موومان» از یک اثر موسیقی کلاسیک که موضوع ظاهری آن «مرگ ناصری» است و حقیقت آن «زلالی جان» است. شگفتا! عرفان ایرانی در اینجا به گونهئی عمیق تجلی می یابد. موومان اول خود به چهار قسمت یا چهار بند کوتاه و به هم پیوسته تقسیم می شود. بند اول از موومان اول با «آوازی یکدست / یکدست» آغاز می شود (مانند، مثلاً، شروع میسائولمنیس بتهوون) و از همان آغاز سنگین و مرتتش است و اثری چون خطی برخاک بر جای می گذارد، این آواز از همان آغاز نقش خویش را بر جای می گذارد. در اینجا ضربهئی به گونهئی نابهنگام، و ریشخند آمیز و بیرون از حال و هوا و یکدستی آواز به گوش می رسد (برگردان اول. این موسیقی می تواند با آواز همسرایانی همراه باشد، و این برگردان هم می تواند صدای «تنور» می باشد که هماهنگ با ضربهئی سنگین در میان کره گوش می رسد). در بند دوم، پس از آن ضربه برگردان، تم نخستین بسط می یابد و در این مقام دنیرو در کشاکشند، که «آواز دراز دنباله بار» است و «هذیان درد» (مانند تمام آثار موسیقی کلاسیک، دومایه، دنیرو...) این دو در طول قسمت اول (و پایان قسمت سوم) با هم گاهی در کشاکش و سپس در همسازیند، و با اینهمه رشتهئی می ریسند که پر شور و آتشین است (راستی از هر تمپوئی، چون لنتو، اندانته، آدازیو و مانند اینها، که دل تان خواست می توانید بند اول را به آن بنامید، و بند دوم را با مصطلحاتی چون الگرتو، الگرو...). پایان بند دوم برگردانی است که با آهنگی خشماگین بیان می شود. ریشخند برگردان اول به خشم برگردان بند دوم بدل می شود. اما باز «یکدستی» آواز به هم نمی خورد. گوئی او «از گمان و از یقین بالاتر» است.

بند سوم از موومان اول، پس از برگردان دوم که ناصری را به شتافتن واد می دارد، ملایم ترین و باشکوه ترین و بسیط ترین بخش این موسیقی است و این

موومان به اوج خود می‌رسد. در این بند، موسیقی به تمامی، نه در جهان که در عالم جان می‌گذرد. (لطافت «مرگ قو» ی سن سانس را به یاد نمی‌آورد؟) او در خویش فرو می‌رود، در جان خود کشفی شکفت می‌کند، چیزی می‌یابد که او را از همه چیز می‌رهاند و آزاد می‌کند، سبک می‌شود. موسیقی در اینجا لطافت خاصی می‌یابد و رحم و عطوفتی را همگام با سبکیالی و دلشادی بیان می‌کند («از رحمی که در جان خویش یافت / سبک شد...») از «هذیان درد» آزادمی‌شود، دیگر آتشی جانش را نمی‌سوزاند. سبک، سبکیال (چونان قوئی) دلشان، گردن افراخته (مغرور)، و زلال است، و خنکای آن، آتش درویش را فرونشاند است. او سراسر پاکی، سبکیالی، گردن افراختگی، دلشادی، زلالی و خنکا است. از «خاک» رها شده، از زمان و مکان بیرون است (این بند از شعر نه زمان دارد و نه مکان)؛ مجرد، ناب، نیالوده، و زلال است. این کشف و شهود او است. («در زلالی خویش نگر است»)؛ جانی است پراز مهر بیکران، سرشار از سربلندی و بلندی، پاکی و زلالی. «قو» شده است؛ نه! او خود «قو» است. نادلبسته، شفاف و زلال؛ نه! او خود زلالی است. او همان زلالی جان بلند خویش است. بی‌کالبد، سبک و مجرد (همان حالتی است که در شعر «در لحظه» - در کتاب ترانه‌های کوچک غربت - معلق و بی‌انتها نامیده شده است.) جان است او. تمامی جهان است او، و او باز زلالی خویش در همه چیز، در تمامی هستی، رام یافته است، و همه چیز در او. سبکیار، بی‌دغدغه، دلا سوخته و خوشدل. قوئی به نیروانه رسیده (بودا می‌گوید: رهرو صافی به قوئی ماند که دریاچه‌اش را رها کرده باشد. دمه‌پنده، شعر ۹۱). قواست و بیرنگی و زلالی. این پرواز بر بال آن آواز است، و قو در هوای زلالی خویش پرن است. این جاودانگی اوست، بیزمانی قو است. در سموات جان می‌گذرد.

اما، او جسمی داشت و باری، و بر خاک می‌گذشت. در جان، مجرد است و در تن، نامجرد. تن از خاک است و پابسته خاک. آن اوج در عالم جان علوی است، اما تن نیز انکار نمی‌شود. چرا که ضربه‌های برگردان از ریشخند به خشم و از خشم به خشونت رسیده است. (ضربه‌ئی بسیار سنگین و بسیار نامتناسب با حال و هوای پرواز قو به گوش می‌رسد: «تازیانه‌اش بزیند!») و «رشته چرمباف» فرود می‌آید. اما او با این ضربه هراس‌انگیز از سیر در عوالم جان باز نمی‌ماند. او قو و تازیانه (رشته چرمباف) یگانه و «ریسمان بی‌انتها» اند. این ضربه جز

وقفه‌ئی در آن رشته به بی‌نهایت رسیده، در آن «ریسمان بی‌انتها»، دیگر چیزی نیست، اما آیا موسیقی با این ضربه هولناک از سیر خویش فرو می‌افتد؟ نه! همچنان در جاودانگی سیر می‌کند. دیگر اوئی و قوئی در میانه نیست، جمله یکتا است و «ریسمان بی‌انتهای سرخ» است که همچنان در ابدیت استمرار می‌یابد. همه چیز در مطلق و در جاودانگی محو شده است. ضربه چهارم به گوش می‌رسد. گه‌ئی ضربه بیهوده‌ئی است. باز ناصری را به شتافتن وا می‌دارند. اما اینجا دیگر نه مقام «ناصری» که مقام هیچ کس نیست. اینجا بیزمانی و خلسه‌ئی بی‌بازگشت است؛ همه است؛ جان، جان است، مجرد و بی‌انتها، «معلق و بی‌انتها». این پایان موومان اول است.

بخش دوم شعر، موومان دوم این موسیقی است که به نوعی دانس ما کابر (Danse Macabre) می‌ماند. به نظر می‌رسد که این بخش پیش از این شروع شده است. برگردان‌های قسمت اول در بخش دوم، یا در موومان دوم مجال ظهور می‌یابد. آن ریشخند و خشم و خشونت اکنون در «صف غوغای تماشاگران» به اوج می‌رسد. این «صف غوغا» به هیاهوی اسکلت‌ها و رقص مردگان در آگورستان می‌ماند که در این گونه آثار موسیقی (ما کابر) به گوش می‌رسد. «تماشاگران» دیده نمی‌شوند، فقط شنیده می‌شوند، آن‌ها هستی ندارند، بلکه «صف غوغا» هستند. جز این دیگر موجودیتی ندارند. جان او که به ابدیت پیوسته است بی‌بازگشت است، اما جسم او اکنون اندک دانستگی‌ئی به پیرامونش دارد. همچنان که می‌رود غوغای آن‌ها را می‌شنود. در اینجا گوئی «صف غوغا» در حاشیه قرار می‌گیرد و یکی از آن میان برجستگی می‌یابد و کم‌کم محو می‌شود («گام زنان راه خود گرفت / دست‌ها / در پس پشت / به هم درافکنده...»). او مرده از گور بر برخاسته‌ئی است (العازر) که خود نه حضور حیات یا زندگان، که نشانه مرگ متحرک است. العازر در قطب مخالف او قرار دارد، آنچه او هست، العازر نیست. در اینجا موسیقی لحنی و رنگی دیگرگونه دارد. در اینجا دیگر از آنهمه لطافت موومان اول نشانی نیست. میان این دو موومان هیچ شباهتی نیست، همچنان که میان عوالم او و عوالم

الغازر همانندی‌ئی نیست. او دلشاد و فارغبال و سبکبال، پرغرور و زلال و سرشار از رحم است. العازر بیخیال و بیدرد است («گام‌زنان... / دست‌ها / درپس پشت / به هم درافکنده / و جانش‌را از آزارگران دینی گزنده / آزاد یافت»). میان عوالم این دو تضادی و فاصله‌ئی عظیم هست. العازر هیچ است. نمادی از آن «صف غوغا» است، نماد ناخوش آوازی است؛ زنده‌است، اما بی‌هیچ هویت معنوی. او نیز هیچ است، چون همه است. العازر پروسبک است، واوتهی و سبکبال. العازر از آزارگران جان خویش پرست، و او از هر آلودگی‌تهی، زلال. العازر خلاصی خود را، که به یاوه آزادی می‌پندارد، در فریفتن خود می‌جوید و رهائی خود را در دور شدن از او، در بریدن و گسستن از او می‌بیند. اما به وهنی پست و داغ ننگ‌ابدی گرفتار می‌آید: «مگر خود نمی‌خواست، ورنه می‌توانست!» این سخن نه وصف ناصری که وصف او است. او «ازرحمی که در جان خویش یافت / سبک شد...» و العازر گونه‌ئی سنگدلی - که گذاشتن و رفتن، توانستن و نخواستن و نکوشیدن و «گوش فراندادن» باشد - درخود می‌یابد. او به زلالی رسیده است و العازر به سیاهی، سیه‌روئی و سیه‌جانی. العازر به زیر بارنگی تن درمی‌دهد که آن را آزادی‌جان خویش از آزارگران دینی گزنده می‌پندارد. او قوئی سبکبال و زلال است و العازر ناچیزی از «صف غوغا»، تماشایی باداغ‌نگی بر پیشانی. او آواز بشارت رحم بود، و این غوغای سنگدلی و ناتوانی و پستی و زبونی. موومان دوم، یا موسیقی ماکابر، با ضربه‌ئی هولناک که همان سخن العازر باشد پایان می‌یابد. العازر دیگر همیشه مرده است.

□

قسمت سوم، موومان سوم این موسیقی است. نخست موسیقی ملایم و گوش‌نوازی به گوش می‌رسد، که سرشار از عطوفت است و از نرمی و لطافت خاصی برخوردار است. این آواز رحم است که آرام آرام روی درخاموشی دارد. سپس ضربه سنگین و هول‌انگیزی نواخته می‌شود که آن آواز رحم را در خود محومی کند. این «آسمان کوتاه» است که به سنگینی بر آواز رحم فرو می‌افتد. آنگاه غمناله‌ئی به گونه موسیقی غمگینی نواخته می‌شود که بارنگ سیاه سوگواران

و پستی خاکپشته همساز است. آهنگی بی‌شادی، بی‌نور، بی‌بلندی، بی‌آسمان، دلگیر، بی‌خورشید و ماد، درهم شده. موسیقی با دو ضربه به هم برآمد پایان می‌یابد.

آوازی که در چهار بند موومان اول به اوج رسیده بود و به بی‌انتھائی پیوسته بود، در موومان سوم، بسیار دور، گوئی در جهانی دیگر؛ به گوش می‌رسد و ضربه‌هائی چون فروریختن آسمان آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بررسی زیبایی شناسی بورژوائی

زیبایی چیست؟

نوشته: کریستوفر کادول

ترجمه نجف دریا بندری

زیبایی چیست؟ آیا اصلا در این موضوع می‌توان بحث کرد؟ آیا می‌توان آن را به نحوی تعریف کرد که شالوده‌ای برای زیبایی شناسی باشد؟ آیا زیبایی فراورده هنر است؟ یا فراورده طبیعت؟

تعریف کردن یعنی تحدید کردن، مشخص کردن مرزهای آن چیزی که تعریف می‌شود. پس زیبایی بر حسب هر آنچه نازیبا است تعریف می‌شود. این نازیبایی بر زیبایی محیط است، آن را تحدید و تعریف می‌کند. اما زیبایی در مقابل نازیبایی نیست، مقابل زیبایی زشتی است. با این حال نفس شناسایی زشتی حاکی از يك قوه (فاکولته) زیبایی شناختی است، و حاکی از قریحه‌ای که هم در برابر زیبایی و هم در برابر زشتی واکنش نشان می‌دهد؛ و نمی‌توان گفت که کجا این یکی به پایان می‌رسد و آن دیگری آغاز می‌شود. خود زشتی يك ارزش زیبایی شناختی است: آدم‌های بدکاره داستان، پیکره‌های کربه و مضحك و موخس... همه با زیبایی تداخل دارند، آن را پدید می‌آورند و تغذیه می‌کنند. همه در يك جهان زندگی می‌کنند. هیچ‌جا نمی‌توانیم خط مشخصی بکشیم و بگوئیم که این سوی خط، زیبایی است و آن سو زشتی. تمامی تجربه انسانی، همه‌غنا و پیچیدگی آن اشکال هنری که انسان تراشیده و کشیده،

نوشته است، همه هیاکل گوناگون جانوران زنده و صحنه‌های متبوع طبیعت این دویارگی ساده را نفی می‌کنند، همه يك جهان را تشکیل می‌دهند، هرچند این جهان حاوی اصداد است، و بنابراین نیروهای پدیدآورنده آن‌ها بی‌گمان از مرتبه پائین‌تری سرچشمه می‌گیرند. زیبایی و زشتی، شریف و وضع، والا و پست، همه این مفاهیم متضاد وقتی که به نحو زیبایی شناختی به کار می‌روند، یکدیگر را دربردارند و تعیین آن‌ها باید از روی کیفیت‌هایی صورت گیرد جز کیفیت‌هایی که خود از آن برمی‌خیزند.

ما در برابر همه چیزهای زیبا دقیقاً يك جور واکنش نشان نمی‌دهیم. کیفیت‌های خاص هر چیزی به عاطفه رنگ خاص و یگانه‌ای می‌زنند. اگرچنین نبود، يك چیز زیبا برای ما کافی می‌بود؛ يك گلدان یا تابلو نقاشی یا کوه همیشه برای انگیزش عواطف ما کفایت می‌کرد. اما چنین نیست. در عین حال، مسلم است که در همه پاسخ‌های ما باید شباهتی وجود داشته باشد، چون که ماهمه آن‌ها را زیر يك عنوان «زیبایی‌شناسی» قرار می‌دهیم.

جالب‌تر از این تغییری است که در دوره‌های مختلف در پاسخ‌های ما در برابر چیزهای زیبا روی می‌دهد. هیچ عصری با زیبایی‌های دوران گذشته کاملاً ارضانمی‌شود. بلکه چیزهای تازه پدید می‌آورد که با مقیاس‌های ذوق زمانه می‌خواند و با آن سنت‌های زیبایی که به ارث برده کاملاً متفاوت است. اما این دید نوین از دید کهن خالی نیست. اشیای کهن همچنان زیبا می‌نمایند، ولی کیفیت‌های آن‌ها اکنون از پشت نوعی مه به چشم می‌رسد، یا از دیدگاه بلندی که با گذشت زمان حاصل شده است و در نتیجه رنگ و روی اشیاء تغییر می‌کند. زیبایی کهن در زیبایی نوین جمع شده است و آن عصری که کمتر می‌تواند با زیبایی‌های گذشته بسازد، و آنچه را که به چشم خودش زیبا است، بسیار متفاوت و بسیار انقلابی و بسیار سرکش می‌آفریند، چنین عصری همان است که به نظر ما بیشتر دارای زیبایی جلوه می‌کند. ما برای آثار هنری انقلابی و ناراضی دوره رونسانس ارزش قائلیم اما در آثار مقلدان هنریونان باستان یا «صورت پرستان» («فورمالیست‌ها») خسته که اشیای زیبای زمان‌های گذشته را ماشین‌وار تکرار می‌کنند، هیچ ارزشی نمی‌بینیم.

انسان در این دوران کما بیش همان انسانی که بوده است باقی می‌ماند،

اما تغییرات نقاشی و پیکره‌سازی و شعر و معماری او نشان می‌دهد که در هیچ مرحله‌ای تصور او از زیبایی ثابت نیست بلکه مدام گسترش می‌یابد و مفاهیم پیش را طرد می‌کند. همه محتویات ربع مسکون، حتی محتویات کل عالم معلوم، در این پرتوافکنی غریب شرکت دارند. سرزمین‌های غنی امریکا، ژرفای بلورین دریاها، قلعه ابرها، پرندگان و حشرات ناشناس، جنگل‌ها و مرداب‌ها. قطب‌های خاموش و استوای تپنده، در نظر هر نسل از آدمیان يك کیفیت زیبایی شناختی تازه پیدا می‌کنند و به صورت اجزای طبیعتی درمی‌آیند که پیش از آن در خواب انسان هم ظاهر نشده است.

بدر نظر گرفتن این معنی، تعریف «زیبایی» را آغاز می‌کنیم. يك فرد انسانی به شیئی نگاه می‌کند و آن را زیبا می‌نامد. این رابطه‌ای است که میان این فرد انسانی و شاید هزاران شیء ممکن است تکرار شود. این رابطه چه چیزی دربردارد در این رابطه ذهن و عین «زیبایی» چیست؟

این نه در يك رابطه، بلکه در همه روابطی که انسان می‌گوید «این زیبا است» وجود دارد. بنا بر این چیزی است مشترك میان همه اشیای زیبا و همه افراد انسانی که يك شیء را زیبا می‌بینند.

ساده‌ترین پاسخ این است که بگوئیم: خود آن فرد انسانی است که در میان همه اشیاء مشترك است، و لذا زیبایی «در» خود انسان است زیبایی حالتی از انسان است. به نظر بعضی از زیبایی‌شناسان این راه حل بسیار ساده مسأله چنان بدیهی می‌نماید که هیچ حوصله شنیدن سخن دیگران را ندارند. این راه حلی است که آی. ای. ریچاردز و سی. کی. آگدان پیشنهاد می‌کنند:

«زیبایی مربوط به اشیایی است که احساس عام پدید می‌آورند. بنابراین وجه مشترك این روابط که در تحت آن‌ها انسان می‌گوید «این زیبا است»، «احساس عام» او است اگر در همه روابطی که يك فرد انسانی شیئی را زیبا می‌بیند چیز همانندی را جست و جو کنیم، به يك چنین وجه مشتركی می‌رسیم، پس تعریف زیبایی معلوم شد. زیبایی عبارت است از «احساس عام».

«احساس عام» اطلاق وسیعی دارد، و در واقع تمامی تأثرات عصبی را که پدید آورنده احساس باشند شامل می‌شود. غالب عصب‌شناسان («نورولوگ‌ها») این فراگرد را به این صورت تصور می‌کنند که انگیزه‌های یاخته‌های دریافت‌کننده تأثرات - مخصوصاً انگیزه‌های مغزی - از طریق فعالیت Thalamic باعث پدید آمدن حالت‌هایی در میدان آگاهی موسوم به «احساس» می‌شوند. روشن است که هر چند عواطف زیبایی شناختی به این معنی در ذیل «احساس عام» قرار می‌گیرند چون که جنبه هیجانی دارند، اما همه تأثرات احساس عام تأثرات مربوط به اشیای زیبا نیستند. اگر چنین می‌بود، می‌بایست بگوئیم که هر نوع احساس لذت و غیر لذت مربوط به اشیای زیبا است. بنابراین، تعریف ریچاردز و آگدن نارسا است. يك كتلت خوك بريان ممكن است «احساس عام» قوی در ما پدید آورد، اما زیبا - یازشت - نیست. كتلت، به عنوان يك شیء زیبایی شناختی، خنثی است.

پس این دو نویسنده چرا به این تعریف رسیده‌اند؟ این تعریف در واقع از آن تعریف‌های نمونه‌وار بورژوایی است: زیبایی حالتی از انسان بورژوا است. این بی‌شبهت به بسیاری قضایای بورژوایی دیگر نیست که از انحطاط فلسفه بورژوایی پس از هگل برخاسته‌اند و پوزیتیویسم نماینده آن است. به همین ترتیب برای بورژوا «حقیقت» عبارت است از يك شیوه اقتصادی در توصیف پدیده‌ها، علیت یعنی نحوه اندیشیدن مساعد حال بورژوا در باره پدیده‌ها. و هكذا. این فراورده يك فلسفه «خسته» است.

تعریف زیبایی به عنوان «احساس عام» فراورده نهایی ماتریالیسم مکانیکی است. فراورده فلسفه‌ای است که محیط را به عنوان «همه آنچه که بورژوائیست» تعریف می‌کند، در حالی که خود بورژوا فارغ و آزاد کنار آن ایستاده است. بدین ترتیب جهان از همه ارزش‌های ناشی از رابطه بورژوا و محیط خالی می‌شود، زیرا که همه این ارزش‌ها، چون بورژوا را در بردارند، از محیط انتزاع می‌شوند، و گرنه بورژوا را به محیط‌اش وابسته می‌سازند.

يك چنین محیط خالی از ارزشی در نهایت هیچ چیز شناخت پذیری دربر ندارد، و لذا اصلاً هیچ چیزی دربر ندارد، اما آن روزی که این نکته کشف می‌شود فرهنگ بورژوایی در چنان مرحله‌ای از تجزیه است که برایش هیچ

فرقی نمی‌کند که جهان يك جهان واقعی و رنگین و معین باشد یا بازی دیوانه‌وار معادلات.

(۱) اگر از يك طرف محیط از همه ارزش‌های خالی می‌شود، از طرف دیگر این گونه ارزش‌ها را به خود بورژوا نسبت می‌دهند. این ارزش‌ها متعلق به او هستند. زیبایی در او است. اما به زودی معلوم می‌شود که این نسبت به هیچ‌روی باعث افزایش ارزش‌ها نمی‌شود.

زیرا که مگر به نظر ماتریالیست‌های مکانیکی خود بورژوا چیست؟ يك بدن. گروهی از الکترون‌هاست، مجموعه‌ای است از خون و استخوان و یاخته‌های عصبی تابع قوانین فیزیولوژیک، بازتاب‌های مشروط، «غریزه‌ها»، پس زیبایی و همه ارزش‌های مانند آن چیزی جز فعالیت فیزیولوژیک نیستند. این نوع فیلسوف بورژوا پس از آن که محیط را به ملکول‌ها و اتم‌ها، و سرانجام به بردارها، تجزیه کرد و همه ارزش‌ها را به بورژوا انتقال داد، آن وقت کار خود را روی خود بورژوا آغاز می‌کند. خود بورژوا هم برای بورژوای دیگر محیط است؛ او هم ماده است، بنابراین همه ارزش‌هایی که از محیط انتزاع شده و در وجود او نباشته شده بود حالا به سرعت به اعمال فیزیولوژیک و پدیده‌های بیوشیمیایی و الکترونی تجزیه می‌شوند - یعنی چیزی جز يك مشت بردار نیستند.

این است کابوس بورژوا درباره گیتی در چنگال جبر مقدری که خود بورژوا را هم دربر می‌گیرد، و از وحشت این کابوس بود که فیلسوف بورژوا به ایده آلیسم مطلق پناه برد.

(۲) اگر از آن سرقضیه شروع کنیم، یعنی ذهن را مقدم بگیریم، همه کیفیت‌هایی که جزو محیط هستند از ذهن جدا می‌شوند. این برداشت را اگر در مورد روابط اشیای زیبا به کار ببریم، به این معنی خواهد بود که جنبه‌های منحصر به فرد اشیای زیبا، که ناشی از تفاوت‌های میان آن‌ها است، باید از این روابط انتزاع شوند تا آن‌گاه بتوانیم ماهیت زیبایی را کشف کنیم.

چشم سیال‌گوزن، حجم جامد کوه، سردی کوه یخ، کیفیت‌هایی هستند نه مربوط به ذهن بلکه خاص اشیایی که ذهن بر آن‌ها قرار می‌گیرد، همه این‌ها را باید انتزاع کرد، و سرانجام پس از حذف فردیت‌های محیط از زیبایی،

چنان که در روابط زیبا متمکن است، ما می‌مانیم و زیبایی مطلق، مثالی مفهوم زیبایی، که امری است یکدست و عاری از جنبه‌های فردی، ولذا امری است کاملاً ذهنی.

اما اشیای زیبا نسل به نسل فرق می‌کنند، و به نظر می‌آید پیش از آن که انسان به وجود آید وجود داشته‌اند. بنابر این «زیبایی» مستقل از مغز وجود دارد. پس به مفهوم مطلق زیبایی می‌رسیم که وجود مستقل از مغز انسان است. این همان زیبایی است که «زیبایی‌شناسان» از آن بحث می‌کنند، و چیزی جز يك «مفهوم» نیست، چیزی است بی‌رنگ، مانند شبحی است سفیدپوش که پابرنه گرد جهان می‌گردد. چنین مفهومی ماهیت انگلی دارد، زیرا که مانند زالو رنگ عاطفی را از اشیای زیبا می‌مکد، و با این حال آن اشیاء درست از آنچه مایهٔ خشنودی ما است خالی می‌کند. یعنی از خود بودن و فرد بودنشان؛ این یعنی مرگ هنر، زیرا که قدرت هنرمند در آفرینش زیبایی تازه در آن بینشی نهفته است که او برای تشخیص تفاوت، تازگی و فردیت فطری وی مانند اشیای زیبا دارد. این مفهوم برای دوستدار زیبایی نیز مرگ بار است، زیرا که او اشیای زیبا - گل‌رگس، تابلو سزان - را برای خاطر خودشان دوست می‌دارد. نه برای این که «مثال زیبایی» در آنها متجلی است. بنابراین وقتی که به انتهای ایده آلیسم بورژوازی و ماتریالیسم مکانیکی بورژوازی در حوزه ارزش‌ها می‌رسیم، می‌بینیم که میان آن‌ها چندان فرقی نیست - در هر دو فلسفه زیبایی تجزیه می‌شود و به صورت يك چیز همگن و خالی و مرده درمی‌آید - احساس عام یا مثال مطلق.

البته درست است که احساس عام در رابطهٔ زیبایی دخالت دارد، چنان که موج عصبی تفاوت بالقوه نیز در رابطهٔ ادراک دخالت دارد، این جنبهٔ داستان تا چه اندازه اعتبار دارد؟

اجازه بدهید چند کیفیت و ارزش کلی را بر حسب تصادف در نظر بگیریم:

گرما	سرما	افتخار	شادی
لذت	زیبایی	ترس	درد

همهٔ این‌ها را می‌توان هیجانی دانست؛ انسان احساس می‌کند شاد است، می‌ترسد،

درد می‌کشد، فلان چیز گرم است، فلان چیز زیبا است، ولی البته هر کدام از این احساس‌ها در طرز پدید آمدن‌شان نمایندهٔ رابطه‌ای است میان انسان و محیط او. انسان بر اثر چیزی شاد می‌شود، از چیزی لذت می‌برد اما روشن است که کار بردهای این مفاهیم برای انسان فرق می‌کند. شادی، ترس، درد، و گرما همه نتایج خلجان‌های عصبی هستند، همه يك جنبهٔ فیزیولوژیک مشترك دارند. ماشادی را در خودمان حس می‌کنیم، و این نکته در مورد ترس و درد نیز صادق است، و حال آن که گرما و زیبایی را بیرون از خودمان حس می‌کنیم یعنی در شیء خارجی. احساس ما نتیجهٔ تجربهٔ ما است. مفهوم شادی را در نظر بگیریم. تجربه به ما نشان می‌دهد که برخی اشیاء در برخی موارد شادی را تداعی می‌کنند و در برخی موارد دیگر ناشادی را. می‌بینیم که دور شدن از آن اشیاء به سوی اشیای دیگر لزوماً به معنای قطع شادی نیست. می‌بینیم که شادی در اوضاع بسیار متعددی از رابطهٔ «من» با محیط باقی می‌ماند. شادی وجه مشترك این اوضاع است «من» نیز چنین است. محیط مشترك نیست بلکه در این اوضاع تفاوت می‌کند؛ پس ما شادی را واقع در «من» تشخیص می‌دهیم. بنابراین آدم شاد آدمی است که شادی را در خود دارد.

اما ترس، یا شادی، در عین حال که در تغییرات محیط نوعی همگونی از خودشان می‌دهند، نوعی ناهمگونی نیز نشان می‌دهند. در حقیقت ممکن است ببینیم که ترس یا شادی پس از پاره‌ای تغییرات محیط باقی می‌ماند، ولی ممکن است ببینیم که يك وضع خاص، مخصوصاً در مورد ترس، ناگهان و به شدت ثبات نفس («اگو») را بهم می‌زند و شادی یا مدل را به ترس مبدل می‌کند. به این دلیل ما ترس و شادی را به شکل يك ترس و يك شادی خاص تصور می‌کنیم، که چیزی است غیر شخصی و مجزا، که نه در محیط جای دارد و نه در خود ما، بلکه ناگهان بر هر دو فرود می‌آید.

درد را، واقع در خودمان تشخیص می‌دهیم، و با این حال آن را همچون چیزی بیگانه از خودمان که در وجود ما جایی باز کرده است احساس می‌کنیم. این تصور از این جلال می‌آید که (اولاً) مافوراً بدن خود را از محیط کنار می‌کشیم (و بنابر این درد چیزی است بیگانه از ما که محیط بر ما تحمیل کرده است)، و (ثانیاً) درد غالباً کاهش نمی‌یابد و پس از کنار کشیدن از محیط باز هم در بدن ما وجود دارد، مانند درد دندان یا درد ناشی از ضربه (بنابر این

درد در درون ما واقع است.)

گرماوسرما را ما کاملاً واقع در اشیا تشخیص می‌دهیم، زیرا تجربه به ما نشان داده است که حرکات بدن ما همیشه ما را از منشأ گرما یا سرما دور می‌کند. بنابراین گرماوسرما در خود ما نیستند. بلکه در محیط‌اند، در مجموعه روابط نفس و محیط، شادی ناپدید می‌شود، در حالی که محیط هنوز باقی است، اما گرماوقتی ناپدید می‌شود که محیط تغییر می‌کند. بنابراین همان‌طور که شادی در نفس واقع است گرما واقع در محیط است.

آخر این که زیبایی، مانند گرما و درد و ترس و شادی ولذت کاملاً واقع در محیط است شیء خارجی است که زیباست: وقتی که ما یک شیء زیبا را می‌بینیم خودمان احساس زیبایی نمی‌کنیم.

به عبارت دیگر، تجربه انسان این است که زیبایی یک کیفیت عینی است نه تماماً عینی، زیرا که رابطه‌ای است میان ذهن و عین - اما عینی است، به همین نحو که گرما عینی است، زیبایی نیز مانند گرما در میدان آگاهی انسان پدیدار و ناپدید می‌شود، بر حسب این که انسان به شیء واقع در محیط نزدیک شود یا از آن دور شود، در حالی که در مدت این فراگرد «خودش» ثابت بماند.

وقتی که مردمان زیبایی را فارغ از زمان یا ابدی یا آسمانی می‌نامند همین را احساس کرده‌اند، اما قبلاً دیدیم که پذیرفتن این نکته، جدا کردن دوستدار زیبایی از اشیا زیبا، یعنی مبدل کردن زیبا به یک مفهوم یا مثال بی‌رنگ یا به یک خلجان فیزیولوژیک.

ما می‌بینیم که مردمان در همه اعصار درباره این که چه چیز سرد است و چه چیز گرم توافق دارند. به علاوه، می‌توانیم تفاوت‌های درجه حرارت را با تفاوت‌های حرکت ملکول‌ها مربوط کنیم، و نیز با حرارت خون انسان که بالای آن همه چیز «گرم» به نظر می‌آید و زیر آن «سرد»، از راه استنتاج ما به این عقیده می‌رسیم که آن حرکات ملکولی که نزد ما به معنای گرما است مدت‌ها پیش از انسان نیز وجود داشته است. این نکته به گرما یک وجود عینی مستقل از انسان می‌بخشد. گرما کم‌وبیش از اعصاب حاسه ما توصیف یا با سایر کیفیت‌ها (حرکت) مقایسه می‌شود.

اما نمی‌بینیم که مردمان بر سر این که چه چیز زیبا است در همه اعصار توافق

داشته باشند. برعکس، می‌بینیم که در هر عصری:

(الف) مردمان اشیا دیگری را به عنوان اشیا زیبا برمی‌گزینند، یا جنبه‌ها و جزئیات دیگری از اشیا پیشین را برمی‌گزینند و تحسین می‌کنند. (ب) مردمان نه تنها اشیا دیگری را به عنوان اشیا زیبا (زیبایی در طبیعت) برمی‌گزینند، بلکه در هر عصری اشیا زیبای دیگری (زیبایی در هنر) می‌سازند.

(ج) ولی معمولاً اشیا که نسل‌های پیشین یافته یا ساخته است، نزد نسل‌های بعدی نیز به عنوان اشیا زیبا پذیرفته می‌شود، و نقش نسل بعدی این است که یا بر آن اشیا بیفزاید یا دریافت ما را از آن‌ها غنی‌تر سازد، یا این که در شناخت ما از کیفیت‌های آن تغییرات ظریفی بدهد.

هیچ کیفیت غیر زیبایی شناختی نمی‌توان یافت که بتوان بر حسب آن زیبایی را مستقل از انسان دقیقاً، توصیف کرد، و حال آن که می‌توان از کیفیت‌های غیر حرارتی نام برد که بر حسب آن‌ها بتوان حرارت را دقیقاً توصیف کرد. پس نمی‌توانیم با استنتاج واپس رونده زیبایی جهان را پیش از به وجود آمدن انسان توصیف کنیم؛ فقط می‌توانیم چنین فرض کنیم که، اگر انسان چنین جهانی را می‌دید آن را زیبا می‌دانست. اما برای این کار باید شخص ناظر را موجود فرض کنیم؛ یعنی خودمان در حال تماشای جهان باشیم، ما نمی‌توانیم جهان را به عنوان بازی معادلات غیر مشخصی تصور کنیم و بگوئیم که زیبایی در این معادلات بیان می‌شود، به همان نحو که معادلات فیزیک حرارت حرکات ملکولی را بیان می‌کنند.

این نکته که زیبایی را برخلاف شادی همچون یکی از خصائص محیط در نظر می‌گیریم، با این نکته که ما نمی‌توانیم کیفیت‌های محیطی متناظری برای آن ذکر کنیم - کیفیت‌هایی که، چنان که در مورد حرارت دیدیم، بتوانند آن را مستقل از انسان توصیف کنند - چه‌گونه باید دیگر سازگار می‌شوند؟ این سازش فقط در صورتی شدنی است که در رابطه ذهن عین با شیء زیبا نوعی سه‌پایگی برقرار باشد؛ یعنی در صورتی که علاوه بر ذهن برهنه و محیط برهنه یک وجه میانگین هم داشته باشیم، که بر اثر تغییرات ذهن تغییر نکند و بنابراین در حکم محیط در برابر ذهن باشد و در عین حال وقتی که محیط برهنه

تغییر نکرده می ماند، این وجه میانگین تغییر کند و توضیح دهنده این امر باشد که ما در جریان تاریخ، اشیای مختلف را زیبا می نامیم یا زیبا می سازیم.

این وجه سوم را ما در واقع داریم؛ پیش از این هم به آن اشاره کردیم؛ این وجه عبارت است از انسان در تقابل با انسان - یعنی جامعه فرد انسانی، به عنوان آن موجود فطری و «وحشی» که به دنیا می آید، در طول مدت تاریخ چندان تغییری نمی کند، ولی البته فرد انسانی سراسر تاریخ بشری را نمی پیماید؛ فقط انسانها در جامعه چنین می کنند. این است که در توضیح ارزیابی انسان از زیبایی در اعصار گوناگون قبلا در واقع پذیرفتیم که جامعه بستر تغییرات زیبایی است. بستری است که زیبایی نو در آن متولد می شود، در تشریح ثبات محیط در این جریان در واقع این نکته را پذیرفتیم که آن محیط عینی که زیبایی در آن واقع می شود در واقع امری است اجتماعی، نه طبیعی. اگر زیبایی در محیط تغییر ناپذیر واقع می شد، خود چه گونه می توانست تغییر کند؟ اگر انسان، که از لحاظ ساختمان فطری اش عمدتاً بی تغییر است، بدون يك واسطه مادی بازمین و ستارگان بی تغییر روبه رو می شد، زیبایی مدام در تغییر چه گونه پدید می آید؟ اما انسان طبیعت را از پشت عینك اجتماعی می بیند. «عینك» تعبیر کاملاً درستی نیست، زیرا که خود انسان جزو جامعه است.

جامعه يك وجه میانگین حقیقی است برای فرد انسانی، جامعه در حکم محیط است و در ردیف خورشید و زمین و هوا قرار می گیرد. اما برای طبیعت، جامعه در حکم يك نیروی فعال انسانی است. بنابراین دو حکمی بودن زیبایی به عنوان يك ارزش فقط در صورتی قابل حل است که آن را همچون يك فراورده اجتماعی در نظر بگیریم، یعنی چیزی که در فراگرد جامعه تولید می شود. در این فراگرد سراسر طبیعت دخالت دارد. انسان خود را با فضای نامتناهی قیاس می کند، و زمان خود را از خورشید می گیرد. نفس داغ صحرا را در شهرهای خود حس می کند، و تنها یا گروه گروه برای مستقر شدن در جنگل به راه می افتد. در کشتی های ساخته دست انسان روی دریای خالی به راه می افتد. تارهای فراگرد اجتماعی در دست های اینشتاین و آموندسون، فروید و روتر فورد، کپلز و ماژلان به شکاف های دورتر و دورتر واقعیت راه می یابند. توده های زحمت کش جامعه بر چهره زمین شیار می زنند. کشاورز بیابان را به باغ میوه، به کشتزار مبدل

می کند. شکارگر تنها در جنگل های وحشی و دریا نورد در دریا های تیره، همه جزئی از فراگرد اجتماعی هستند. فراگرد اجتماعی همه جا زیبایی پدید می آورد، نه به عنوان يك مفهوم کلی، بلکه همچون يك فراورده اجتماعی، درست همان گونه که علم و سیاست و دیانت پدید می آورد.

اشاره کردیم که امکان دارد که حرارت را بر حسب کیفیت های غیر حسی بیان کنیم، چنان که حرارت دارای يك مقیاس عینی و متریک باشد که با تجربه انسانی مربوط می شود ولی مستقل از آن است. اگر توصیف کامل حرارت به این زبان امکان داشت، ما می بایست به يك جهان واقع در خود و تعیین کننده خود برسیم. این هدف کامل امکان پذیر نیست. جهان کاملاً غیر انسانی و خود گردان علم فیزیک وجود ندارد. در حرارت چیزی هست که احساس می شود، این چیز را فقط بر حسب مفاهیم شخص مشاهده کننده می توان بیان کرد. با این همه، این احساس، از حیث درجه و پدید آمدن اش، می تواند کاملاً به واسطه کیفیت های تعیین شود. فلسفه بورژوازی می کوشد درهای دو جهان ذهنی و عینی را به یکدیگر ببندد؛ می کوشد حرارت یا عینی تغییر کند، یا ذهنی. ماتریالیسم دیالکتیک این کار را نمی کند، حرارت به واسطه کیفیت های عینی تعیین می شود، اما پدید آمدن يك تازگی در بردارد، چیزی در آن هست که خاص آن رویداد است.

این نکته در مورد زیبایی نیز صادق است. زیبایی به واسطه کیفیت های غیر زیبا شناختی تعیین می شود، که پدید آمدن یا ناپدید شدن آن و تغییر و تحول آن را توضیح می دهند. این کیفیت ها مانند مورد حرارت کیفیت های حرکتی نیستند؛ زیبایی شناسی حوزه خاص خود را دارد. زیبایی را تنها در تجربه می توان شناخت، احساس کرد، یا توصیف کرد، و تجربه امری است واقعی يك بارقه اتفافی در سطح ابرهای اتمی نیست. بلکه یکی از خواص واقعی و نیرومند گیتی است. آدمی که هرگز حرارت را احساس نکرده باشد، هرگز نمی تواند با مطالعه نظریه حرکتی حرارت آن را پیش خود تصور کند؛ هر قدر که با مفهوم حرکت آشنا باشد، آدمی که هرگز چیزهای زیبا ندیده باشد هرگز زیبایی را نمی شناسد، هر قدر که معلومات جامعه شناختی اش کامل باشد. زیبایی امری است اجتماعی. عینی است، زیرا که جدا از من، در جامعه زندگی

می‌کند. لبخند پولیکتان هر مس^۱ دارای کیفیت‌هایی است نه تنها در من بلکه در هلاس^۲ که آن را پدید آورده است، و آنچه پیش از آن و از آن پس برای انسان روی داده است. اما زیبایی صرفاً ساکن در اجتماع به عنوان گروهی از آدمیان نیست، بلکه در سراسر گیتی گسترش می‌یابد، زیرا که جامعه، به عنوان یک ذهن فعال با همه واقعتاً به عنوان عین در ارتباط است.

شادی یک فراورده اجتماعی نیست، چنان که فرد انسان هم یک فراورده اجتماعی نیست، درست است که شادی در رابطه من با محیط پدید می‌آید؛ تجربه من آن را پدید می‌آورد. اما این فراورده مانند گوشت بدن من غریزی و ناپرورده است. مانند اندوه و خشم و عشق، کیفیتی است که هنوز در دست جامعه دیگرگون نشده است، تردهمه افراد انسانی به یک شکل پدید می‌آید. ژئوتیپیک^۳ است، من، به عنوان ذهن (عامل) فردی، آن را در ارتباط با محیط، به عنوان عین، پدید می‌آورم. این پدیده مستقل از محیط نیست. اما شادی نیز مانند بیماری که فراورده محیط است یک فراورده اجتماعی نیست. نباید فرض کنیم که قضیه همیشه از این قرار خواهد بود ممکن است روزی برسد که انسان، که روز به روز خود آگاه‌تر می‌شود، بتواند چیزهای شاد بسازد؛ همان‌طور که چیزهای زیبا می‌سازد محیط شاد نیز بسازد. آن روز شادی نیز در نظر او مانند زیبایی جلوه خواهد کرد، یعنی آن را نه در درون خود بلکه در محیط خود خواهد یافت. انسان آفریننده شادی و اندوه خواهد بود، نه برده آن‌ها، چنان که امروز آفریننده زیبایی و زشتی است. آن روز شاید شادی والاتر از زیبایی بنماید یا شاید چنین بنماید که گوئی زیبایی بانوعی گسترش ساده شادی را دربر گرفته است، و آن چیزی که ما در خدمت‌اش کمر بسته‌ایم باز هم زیبایی است، گیرم این که زیبایی وسیع‌تر و کلی‌تری است، نوعی شادی است که آن را آگاهانه می‌آفرینیم و عملاً می‌بینیم.

زیبایی تنها چیزی نیست که نقش دوگانه عینی بودن برای فرد و ذهنی بودن برای محیط را بازی می‌کند، اخلاق و خوبی نیز همین‌طورند؛ آن‌ها نیز بزرگ‌تر از خود انسان و بیرون از او تصور می‌شوند، و با این حال با جامعه تغییر می‌کنند و جز بر حسب

مفاهیم جامعه‌شناختی قابل تبیین نیستند خدایان به آن شکل که در همه افسانه‌ها، ادیان و فلسفه‌های ما بعدطبیعی ظاهر می‌شود، یک چنین ارزشی است. همان‌طور که زیبایی، به عنوان یک خدای تخیلی ساکن در جامعه در مرحله خاص از تطور اجتماعی رخت از جامعه بیرون کشید و باین حال زیبایی به عنوان یک ارزش عینی باقی ماند، مفهوم مجرد آن نیز به عنوان یک شخص از جهان بیرون می‌رود، و باین حال اخلاق و خوبی به عنوان ارزش‌های عینی بیرون از افراد باقی می‌مانند. هر دو فراورده‌های اجتماعی هستند. حقیقت نیز ارزش دیگری از این قبیل است. ما نمی‌توانیم حقیقت را جدا از یک سخن حاوی حقیقت (راست) تصور کنیم؛ این سخن امری است بشری، و حال آن که می‌دانیم که حقیقت چیزی نیست که من، یک فرد انسانی، آن را حقیقتی بدانم. حقیقت یک فراورده اجتماعی است؛ رابطه خاصی است میان فرد، از طریق جامعه، و بقیه گیتی.

اما حقیقت، خوبی، زیبایی فراورده‌های اجتماعی صرف نیستند نقش‌های اجتماعی خاص آن‌ها، که انسان به عنوان فرد، انسان‌ها در جامعه، طبیعت به عنوان محیط، واقعتاً به عنوان دربرگیرنده فرد و جامعه و محیط، همه در آن‌ها دخالت دارند، در میان خود باهم تفاوت می‌کنند و کیفیت خاص خود را پدید می‌آورند. در مورد زیبایی این کیفیت خاص چیست؟ زیبایی چیزی به ما می‌گوید، نه به آن صورت که یک سخن چیزی به ما می‌گوید، بلکه به آن صورت که یک نگاه چیزی به ما می‌گوید. یعنی دریافت یک کیفیت حقیقی. یک سخن راست هم چنین محتوایی دارد. اما معنی همان معنی نیست: آیا این فرق میان یک سخن راست و یک چیز زیبا چیست؟

در مورد تماس فرد با واقعتاً، فرد عواطف گوناگون را تجربه می‌کند، این عواطف، یا هیجانات، کیفیت‌های تازه‌اند. غریزه آن چیزی است که ما نام‌اش را تکرار ساده عادت‌های موروثی می‌گذاریم، یعنی از نو پدیدار شدن عادت‌های کهن. این گونه پاسخ‌های ساده به انگیزه‌های بیرون یا درونی روز به روز فرق می‌کنند، اما به نسبت آهنگ سریع زندگی اجتماعی نوعی یکدستی در آن‌ها هست که ما را هدایت می‌کند، این که آن‌ها را به عنوان چیزهای فرضی به عنوان غرایز، جدا کنیم. اوضاعی که پاسخ‌های غریزی در ما برمی‌انگیزند. اما اجازه نمی‌دهند

که پدیدار شدن آن‌ها بدون تغییر باشد، بلکه تعلیق یا قطع شدن شکل (Pattern) آن‌ها را باعث می‌شوند، هیجان‌ها یا عواطف را پدید می‌آورند. نتیجه‌چنین وضعی عبارت است از دیگرگون شدن، یا مشروط شدن (پاولوف)، سرکوب شدن یا تصعید شدن (فروید) پاسخ‌ها. بدین ترتیب عواطف یا هیجان‌ها در عین حال هم‌نشانه پاسخ‌های عزیزی هستند و هم نشانه تغییر آن در یک «وضع» با رابطه ذهن - عین خاص.

غرایز به عنوان پاسخ‌های مکانیکی ناآگاه‌اند. آگاهی - که گروه خاصی از تحریکات عصبی و روابط آن‌ها با واقعیت است - خود این غرایز را «ناآگاه» می‌نامد. منظور از این کلمه این است که «جزو مانیست». اما همه تحریکات عصبی، چون تحریکات مربوط به یک سلسله عصبی هستند، به هم مربوط‌اند. پس حتی گروه تحریکات ناآگاه، آن تحریکاتی که «جزو مانیستند»، هم در رابطه غیرمستقیم با گروه تحریکات آگاهانه هستند. تحریکات ناآگاه از آن جا که اثری در حافظه برجای می‌گذارند برای آگاهی شناخت پذیرند. ماهیت این گروه «ناآگاه» خارج از آگاهی چنان است که آثار خاصی در حافظه برجای می‌گذارند، اما این آثار وقتی پدید آمدند زائل شدنی نیستند. «خاطره»های ناآگاه ساده و ضعیف و ثابت‌اند. خاطره‌های آگاه حساس و قوی و سیال‌اند.

هیجان‌ها، ماهیت آگاه دارند. انسان حالتی را احساس می‌کند. اما هیجان‌ها، عواطف، به شکل رابطه خاصی میان یک وضع و یک پاسخ فطری ظاهر می‌شوند. آن رابطه میان وضع و پاسخ این عواطف را باعث می‌شود. آگاهی رابطه میان دو طرف ناآگاه است، یعنی رابطه میان وضع و پاسخ این عواطف را باعث می‌شود. آگاهی رابطه میان دو طرف ناآگاه است، یعنی رابطه میان بدن و محیط.

اورگانسیم از طریق یاخندهای عصبی دریافت‌کننده تأثرات خارجی، از طریق حواس بینایی و شنوایی و پساوایی و بویایی - که از میان آن‌ها تاز انسان بینایی و شنوایی مسلط است - با اوضاع خارجی تماس می‌گیرد. اورگانسیم به واسطه قوای فطری خاصی که در آن نهفته است - در کروموزوم‌های آن، در اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک آن، در تحریکات مغزی آن - پاسخ می‌دهد. البته میان دریافت‌کنندگان وضع خارجی و نشان‌دهندگان پاسخ فاصله‌ای نیست.

خود چشم دارای پاسخ‌های فطری است: و تحریک در خود اورگانسیم صورت می‌گیرد. درد شکم یک وضع است. اما «وضع» مورد نظر ما امری است حسی و خارجی؛ پاسخ امری است روانی و داخلی.

عاطفه‌ای که رابطه جدید خاصی را میان یک وضع و یک پاسخ بیان می‌کند، به این دلیل دارای دو جزء سازنده حسی و روانی است. چنین عاطفه‌ای آمیزه‌ای از این دو جزء نیست، بلکه رابطه‌ای است میان آن دو طرف. وضع به عنوان صورت ظاهر می‌شود: وضع کنونی به عنوان یک دریافت، به شکل صدا یا بوی شنیده شده، یا احساس پسودن، وضع گذشته به شکل خاطره. پاسخ به صورت محتوای احساسی پدیدار می‌شود، به صورت ترس یا تمایل یا معدل وابسته به آن چیزی که به حواس عرضه شده است. هر دو به هم درمی‌آمیزند. هنگام اندیشیدن وضع به صورت خاطره - تصویر، به صورت اندیشه، رؤیا و مانند این‌ها پدیدار می‌شود، و پاسخ به صورت لحن احساس، یا رنگ عاطفی اندیشه در حالت تأمل، این رنگ عاطفی و ادراک بیشتر با هم ترکیب می‌شوند، زیرا در عین حال که اورگانسیم و اندیشیدن یکی است، در حالت تأمل یک وضع واقعی «بیرونی و کنونی» وجود ندارد، هیجان آنچه را آلات حسی ادراک داشته‌اند در خود جذب کرده است؛ اندیشه بدون تصویر به این دلیل امکان پذیر است.

بدین ترتیب آگاهی کلیتاً باید همچون گروه‌هایی از واقعیات در نظر گرفته شود که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: احساس‌ها یا محتوای آگاهی، و اوضاعی که با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم یا آن‌ها را به یاد می‌آوریم، یا صورت آگاهی: احساس‌ها، میان همه محتوا، مشترک‌اند، اما صورت در مورد وضع حال و وضع گذشته فرق می‌کند. صورت مربوط به حال، ادراک است و صورت مربوط به گذشته، خاطره یا اندیشه.

چیزی که پاسخ تازه‌ای را نیافرید به‌طور ناآگاهانه ادراک شده است امری است عادی، همیشه هست؛ ما توجهی به آن نداریم.

بنابراین میدان آگاهی نشان‌دهنده دخالت عنصر تازه است در رابطه میان اورگانسیم و وضع: پایه هیجانی همان پایه اورگانسیم است، و اندیشه یا صورت ادراک عبارت است از صورت وضع. اما این دو کاملاً در یکدیگر تداخل می‌کنند، و جدا از هم نیستند. یکدیگر را تعیین می‌کنند. هر تغییری در آگاهی تغییر

محیط را هم دربردارد. البته بسته به اجزای سازنده آگاهی این تغییر ممکن است عمدتاً مربوط به اورگانسیم یا عمدتاً مربوط به محیط باشد. این تفاوت درجه، که هرگز به جایی نمی‌رسد که بتوانیم یکی از اجزا را مطلقاً این یا آن جزء بنامیم، حائز اهمیت است. يك ادراك خیالی «خالص» یا يك احساس «خیالی عمیق» در هر دو مورد ناآگاهانه خواهد بود. آنچه آگاهی بیان می‌کند خالص بودن ادراك یا زنده بودن احساس نیست، بلکه تغییر رابطه میان آن‌ها است، یعنی اصطلاحاً آن‌ها، بنابراین آگاهی عبارت است از تغییر، یعنی دخالت عنصر تازه. آگاهی مرکز یا مجمع عناصر تازه است در رابطه میان انسان با واقعیت این کیفیت‌های تازه به یکدیگر متصل می‌شوند و میدان آگاهی را پدید می‌آورند. چنان که از اتصال با کتری‌ها، سرورم پدید می‌آید. میدان آگاهی ایستا نیست؛ بزرگ می‌شود، تغییر می‌کند و گسترش می‌یابد. آگاهی تعیین کننده عمل خویش نیست، بلکه برعکس، این میدان نشان دهنده رابطه تعیین کننده است میان اورگانسیم و باقی واقعیت.

در بررسی این محتویات آگاهی می‌توان آن‌ها را چنان دسته‌بندی کرد که صورت‌ها، ادراك و خاطرۀ اوضاعی که در واقعیت به آن‌ها برمی‌خوریم پاره‌ای واقعیت که ظاهراً در آگاهی ما جای گرفته‌اند، مورد توجه خاص قرار بگیرند. در این صورت، بررسی آگاهی عبارت است. از بررسی، پاره‌های واقعیت جای گرفته در آگاهی، یا قسمت‌هایی از واقعیت‌هایی از واقعیت بیرونی که در میدان آگاهی قرار دارند. این واقعیت بیرونی را معمولاً «واقعیت» صرف می‌نامند، و بنابراین بررسی آگاهی به معنای بررسی واقعیت است.

هدف این بررسی، حقیقت است. منظور علم نیز جز این نیست، هر قدر که قسمت‌های «وضعی» میدان آگاهی خود را از قسمت‌های دیگر بیشتر جدا کنند، ما چنین فرض می‌گیریم که واقعیت را بیشتر فراچنگ آورده‌ایم. این برنامه البته بیش از هر چیز برنامه علم «فیزیک» است.

اما درست به همان دلیل که همه محتویات میدان آگاهی، از آن جا که نشان دهنده دخالت عنصر تازه در رابطه میان ذهن و عین هستند، عاطفه و ادراك، احساس و خاطرۀ هر دو را در بردارند، در واقع هرگز يك کیفیت آگاه را نمی‌توان یافت که وضع مطلق و عاری از احساس باشند.

پنایز این، دنبال کردن برنامه علم فیزیک به تدریج جهان واقعیت را از همه کیفیت‌های آگاهی که در آن‌ها رنگ عاطفی یا «عامل ذهنی» چنین باشد، خالی می‌کند. این یعنی خالی کردن جهان واقعی - موضوع علم - از واقعیت کلیتاً. جهانی به صورت گروهی از معادلات صرف درمی‌آید.

اما معادلات امور ذهنی هستند و قوانین قیاس میان خود کیفیت‌ها را نشان می‌دهند. بدین ترتیب جهان واقعی در حقیقت مبدل به هیچ می‌شود - جهان خشک و خالی که هیچ اشتیاهی را بر نمی‌انگیزد. این جهان سرانجام بی معنی می‌شود. پس با آن که علم از میان همه فعالیت‌های انسانی یگانه فعالیت است که هدف‌اش دست یافتن به حقیقت و بیرون کشیدن عناصر وضعی «خالص» از آگاهی ما است، این فعالیت اگر به حد نهائی خود کشانده شوند، از حقیقت سلب حقیقت می‌کند، زیرا که حقیقت نوعی طرز برخورد عاطفی، نوعی رابطه میان اورگانسیم و محیط را در بردارد، ولی همین طرز برخورد یا رابطه است که آن را پدید می‌آورد. حقیقت هرگز نمی‌تواند معیاری از يك دستگاه کامل واحدهای اندازه‌گیری باشد که به خودی خود کافی و وافی شناخته شوند. زیرا که دایرۀ واحدهای اندازه‌گیری دایرۀ مسدودی است: این واحدها جهان خاص خود را تشکیل می‌دهند. در این جهان تنها «ملاك اعتبار از انسجام (عدم تناقض) است.» سؤالی که ما در برابر دستگاه واحدهای اندازه‌گیری طرح می‌کنیم این است که: آیا این جهان کاملاً بسته است؟ اما در پایان تحلیل باز به همان اصول نخستین خود باز می‌گردیم؟ این انسجام به کلی غیر از آن چیزی است که نام‌اش را حقیقت می‌گذاریم، یعنی هدف دانش‌مندان، که الهام بخش کار توان فرسای آن‌ها است. پس حقیقت چیست؟ در واقع چرا ما میدان آگاهی را در جست‌وجوی آن کندوکاو می‌کنیم؟ میدان آگاهی ایستا نیست، بلکه بر اثر تغییرات پدید می‌آید.

آگاهی عبارت است از فراورده یا اطلاعات عاطفی ناشی از اصطلاحاً پاسخ اورگانسیم با وضعی که پاسخ درست با آن میزان نشده است. این اصطلاحاً که هر دو طرف را دیگرگون می‌سازد، در رفتار اورگانسیم به صورت يك دیگرگونی ضبط می‌شود، و در آگاهی آن به صورت يك احساس و يك اندیشه. این میدان آگاهی دیگرگون می‌شود و جریان یافتن و باز فراهم آمدن آن قوانین خاص خود را دارد.

انسان می‌اندیشد، نقشه می‌کشد، اداره می‌کند، آگاهی دخالت دائمی عنصر تازه است؛ آگاهی نشانهٔ يك دیگر گونی رفتاری است. انسان از تجربه «می‌آموزد»، یعنی از دخالت عنصر تازه در اورگانیزم خود. آگاهی نتیجه کنش و واکنش است، و راهنمای کنش.

اما کنش مستلزم وجود اورگانیزم است. اورگانیزم است که عمل می‌کند. اگر آگاهی چیزی جز حاصل جمع دیگر گونی‌های رفتاری فرد برای راهنمایی او در اوضاع تازه نباشد، اگر اصطکاک اورگانیزم و محیط را تغییر دهد، حقیقت ملاک عمل است. جزء سازندهٔ آگاهی فقط بر اثر تنش میان پاسخ و وضعی که مانند دست و دستکش با هم نمی‌خوانند پدید می‌آید، و چون در این رابطه تا هماهنگی هست، انرژی، حرارت، ادراک، احساس پدید می‌آید، چنان که وقتی دست را به زور در دستکش می‌کنیم شکل دست و دستکش هر دو تغییر می‌کند. بنابراین حقیقت چیزی است که انسان در تلاش برای دیگرگون ساختن جهان به دست می‌آورد. وابسته در جریان تغییر دادن جهان، انسان خود را هم تغییر می‌دهد.

به این دلیل است که علم هرگز فرضیهٔ صرف نیست. همیشه فرضیه است به اضافهٔ آزمایش. در آزمایش تنش یا تضاد وجود دارد میان عقاید انسان، مجموع پاسخ‌های او که نتیجهٔ تجربه‌های پیشین است، و يك وضع خاص. این آزمایش احساس یا اکتشاف پاره‌ای از واقعیت که با پاسخ ما نمی‌خواند، حاوی تضاد است در نتیجه فرضیه عوض می‌شود. آگاهی انسان تغییر می‌کند.

به این ترتیب، تاریخ علم عبارت است از دیگرگون شدن مداوم فرضیه بر اثر آزمایش. بر اثر هر دیگر گونی، رابطهٔ انسان با واقعیت عینی تغییر می‌کند. انسان از صورت موجودی در مرکز گیتی به صورت موجودی در حاشیهٔ آن در می‌آید، و سپس به صورت انسانی که در مکان مطلق قرار نگرفته است. حقیقت همیشه به شکل کنش و واکنش نتیجه بخش انسان با محیط ظاهر می‌شود. انسان با تحلیل کردن، پا بر پا کردن يك جهان کاذب در آزمایشگاه خود، با تغییر موضع دادن برای دیدن خسوف و کسوف، با آزمایش کردن در نور مصنوعی - از همهٔ این راه‌ها، انسان واقعیت را دیگرگون می‌سازد، و همهٔ این‌ها مقدمهٔ دیگر گونی‌های بسیار بزرگ‌تر می‌شوند، مقدمهٔ ساختن پل‌ها، کشتی‌ها، جاده‌ها، شخم زدن زمین‌ها،

هر بار، انسان با دیگرگون ساختن واقعیت حقیقت تازه‌ای پدید می‌آورد، و آن حقیقت را فقط با این دیگر گونی پیدا می‌کند.

بنابر این حقیقت جز در جریان عمل امری است بی‌معنی، کوشش برای دست یافتن به آن، به صرف بررسی میدان آگاهی از راه اندیشه «محض»، نتیجه‌اش حقیقت نیست، بلکه انجام (عدم تناقض) خشک و خالی است. یعنی محتویات ذهن را با یکدیگر قیاس کرده‌ایم، بدون این که خلجانی از بیرون آرامش آن را به هم زده باشد، و حال آن که در واقع همین خلجان‌ها در تاریخ گذشتهٔ آگاهی آن را پدید آورنده‌اند. از آن جا که تعداد جهان‌های منسجم ممکن بی‌شمار است، ملاک واقعیت هم می‌تواند به تعداد آدم‌هایی باشد که تجربهٔ آگاهی متفاوت دارند. اما عمل کردن به طبیعت، اگر قرار است موثر باشد، مستلزم همکاری است. اورگانیزمی که بیشتر به حقیقت دست یافته باشد، اورگانیزمی که بیشتر در محیط خود دخالت کرده و آن را تغییر داده باشد، آن اورگانیزمی است که در این کار تغییر دادن محیط، بیشتر توانایی همکاری با اورگانیزم‌های دیگر را خواهد داشت. نفس تلفیق شدن اورگانیزم‌ها از طریق تقسیم کار يك دیگر گونی کیفی به وجود می‌آورد. آنچه میلیون‌ها اورگانیزم یکایک انجام می‌دهند در قیاس با کاری که با همکاری یکدیگر در جهت يك هدف مشترک می‌توانند انجام دهند به حساب نمی‌آید. حقیقت به عنوان نتیجهٔ فراگرد کار پدیدار می‌شود، زیرا فراگرد کار است که همکاری اورگانیزم‌ها را تقاضا و در عین حال تحمیل می‌کند. بدین ترتیب يك وجه واسطه نیز در حقیقت پدیدار می‌شود، که ما نخست آن را به عنوان نتیجهٔ تماس اورگانیزم برهنه با محیط برهنه تحلیل کردیم اما اکنون اورگانیزم برهنه با جامعه و فرهنگ آن تماس پیدا می‌کند، و تماس محیط نیز با اورگانیزم تنهائست، بلکه با دستگاه عظیم همکاری انسان‌ها است.

در حقیقت این امر از همان آغاز پیش می‌آید. خود فراگرد کار باعث پدید آمدن همکاری می‌شود، و این همکاری پاسخ‌های اورگانیزم را دیگرگون می‌سازد و گسترش می‌دهد و به تعداد کافی اوضاعی را پیش می‌آورد که امکان سخن گفتن از «حقیقت» را ایجاد می‌کنند. از همان آغاز، فراگرد کار، به واسطهٔ جامعه‌ای که پدید می‌آورد، در تولید حقیقت نقش وجه واسطه را

بازی می‌کند.

از همان آغاز فراگرد کار، سرمایه مادی را پدید می‌آورد. این سرمایه که در آغاز بسیار ساده است و به صورت ابزارها و رسم‌ها و اشیای علمی-افسونی و دانه‌ها و کلبه‌ها و مانند این‌ها درمی‌آید، در مراحل آغاز تمدن دارای نهایت اهمیت است. رابطه مهم این اشکال سرمایه با بحث ما این است که همه این فرآورده‌های پایدار حقیقت اجتماعی دربردارند. خود شخم نیز مانند دستور به کاربردن آن توضیحی است درباره ماهیت واقعیت. هر یک از این دو بدون آن دیگری بیهوده است، هر یک پدید آمدن آن دیگری را ممکن می‌سازد. همه این فرآورده‌های اجتماعی را ماهیت واقعیت پدید آورده است، اما صورت آن‌ها را اورگانیزم در جریان کنش و واکنش خود با واقعیت به آن‌ها داده است. ماهیت زمین‌ها و گیاهان انواع خاصی از همکاری را در جریان کشت و برداشت به اورگانیزم‌ها تحمیل می‌کند و شکل شخم را هم معین می‌سازد.

همکاری زبان را بر اورگانیزم‌ها تحمیل می‌کند، تا از طریق آن بتوانند وظایف خود را به یکدیگر بفهمانند و یکدیگر را به اجرای این وظایف وادارند. فراگرد کار پس از آن که تثبیت شد، و دامنه آن از رصدگیری ستارگان گرفته تا سامان دادن همه روابط انسانی را در بر گرفت، و تا کار اختراعی اختراع اعداد نیز پیش رفت، به گردآوری و انباشتن حقیقت می‌پردازد. حقیقت روز به روز افزایش می‌یابد و پیش می‌رود. اورگانیزم برهنه امروز از همان روز تولد با سرمایه کلانی از حقیقت اجتماعی به صورت ساختمان‌ها، قوانین، کتاب‌ها، ماشین‌ها، اشکال سیاسی، ابزارها، کارهای مهندسی و علوم کامل روبه‌رو می‌شود. همه این‌ها از همکاری سرچشمه می‌گیرند، همه ماهیت اجتماعی و اشتراکی دارند. حقیقت که از این سرمایه پدید می‌آید عبارت است از رابطه گذشته جامعه با محیط که بر اثر قرن‌ها تجربه انباشته شده است. حقیقت در واقع آفریده کشمکش میان اورگانیزم‌های اجتماعی است و اوضاع تازه، در فراگرد کار.

اما غنا و بفرنجی این حقیقت «منجمد»، پیچیدگی یک فرهنگ پیشرفته و جامعه در حال کار، باعث می‌شود که اورگانیزم برهنه با بیشتر تعداد ممکن «اوضاع» روبه‌رو گردد. این نیز بالاترین حد ممکن فعالیت آگاهی انسان را باعث می‌شود و حداعلای دیگرسانی متقابل پاسخ‌ها، غرایز و محیط مادی را

به دنبال می‌آورد، در نتیجه، دخالت سریع عنصر تازه روی می‌دهد. خود این جریان نیز حقیقت تازه پدید می‌آورد. انسان، به عنوان فرد تجربه‌کننده، خود را در حال نفی دائم حقایق محیط اجتماعی خود می‌بیند.

بدین ترتیب علت تضادهای ظاهری حقیقت آشکار می‌شود. حقیقت امری واقع در محیط، امری عینی و مستقل از من به نظر می‌رسد. اما کوشش برای انتزاع کردن یک حقیقت کاملاً غیر ذهنی در تجربه نتیجه‌ای جز آحاد اندازه‌گیری به بار نمی‌آورد، به علاوه، محیط فقط به کندی دیگرگون می‌شود، و حال آن که حقیقت علم یا واقعیت، به صورتی که انسان را می‌شناسد، به سرعت تغییر می‌کند.

پس حقیقت امری است واقع در محیط من، یعنی در فرهنگ من، در فرآورده‌های پایدار فراگرد کار. پس حقایق، با آن که از حیث نداشتن تازگی و وابستگی به پاسخ‌های موروثی من باهم مشابه‌اند، در عین حال از این حیث تفاوت دارند که پاسخ‌ها از ناخودآگاه من، از درون من، ناشی می‌شوند و حال آن که میراث‌های فرهنگی به شکل «اوضاع»، به شکل چیزهایی که من آموخته‌ام، پایه من گفته‌اند و آموخته‌اند، به شکل تجربه، به شکل محیط به من می‌رسند. اما من خود را به ملاک‌های اجتماعی حقیقت وابسته نمی‌دانم؛ برعکس، کار من این است که هر کجا تجربه من با این حقایق تناقض داشته باشد، صورت‌بندی آن‌ها را تغییر دهم.

اما خواهید گفت که بحث ما درباره زیبایی بود، و حال آن که فقط حقیقت را که به دست آورده‌ایم، در زمانی که شعر بورژوازی انگلیسی در اوج خود بود و فلسفه بورژوازی آلمان نیز به‌زوره خود نزدیک می‌شد، کیتس چنین سروده است:

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی

در این جهان چیزی جز این نمی‌دانی و نیاز نیست که بدانی.

یک شاعر مدرن بورژوا، تی.اس. الیوت، گفته است که از فهم این گفته کیتس عاجز است، چنان که فلاسفه مدرن بورژوا هم از فهم دیالکتیک هگل عاجزاند. اما دیدیم که جست‌وجوی حقیقت یعنی بررسی عناصر عینی در میدان آگاهی

همچنین دیدیم که عناصر تماماً عینی هرگز به دست نمی‌آیند. جهانی که بر این پایه بنا شده باشد به آحاد اندازه‌گیری تجزیه می‌شود و حقیقت به صورت انسجام (عدم تناقض) درمی‌آید. هر ادراک یا اندیشه‌ای یک رنگ عاطفی یا ذهنی دارد. ما هرگز با وضع محض سروکار نداریم، بلکه سروکار ما همیشه با پاسخ به یک وضع است. پس حقیقت بر پایه خودوبه صورت «خالص» وجود ندارد. امری است که همیشه در جریان عمل، پدید می‌آید، در پاسخ غریزی اورگانسیم که به طرف وضع صادر می‌شود و هم وضع را وهم خود را دیگرگون می‌سازد، نتیجه‌اش بروز عاطفه است پس حقیقت مطلق و ایستا و ابدی امری است محال.

اما در هر عملی که ما انجام دهیم میل، اراده، هدف، ترس، تنفر، یا امید دخالت دارد، پس حقیقت نیز همیشه رنگ ذهن و رنگ آن عاطفه خاص را به خود می‌گیرد. این به معنی گرداندن رنگ حقیقت نیست. چنان که دیدیم، هر کوشش تمام عیاری برای شستن این رنگ عاطفی از روی حقیقت، تمام جهان را می‌شوید و می‌برد، زیرا که از حقیقت چیزی جز هندسه خشک و خالی برجا نمی‌ماند. ما در مقابل یک وضع به طور انفعالی پاسخ نمی‌دهیم، بلکه احساس ما این است که برخورد ما با وضع فعالانه و ذهنی است و نوآوری از ما برمی‌خیزد. و این امری است ناگزیر، زیرا که هر بنده و بستانی؛ بایک وضع ما را دیگرگون می‌سازد، ولذا ما را به یک مرکز نیروی جدید مبدل می‌کند، این امر بلافاصله در آگاهی انعکاس می‌یابد.

اگر ما همه عناصر ذهنی را از آگاهی جدا کنیم، میدان آگاهی را در جهت کاملاً تازه‌ای قرار داده‌ایم. حلقه اتصال میان زمینه‌های آگاهی، دیگر واقعیت خارجی نیست، بلکه پاسخ‌ها است. اکنون همه زمینه‌های آگاهی را به شکل پاسخ‌های مشابه (عشق، ترس، صیانت نفس) دسته‌بندی می‌کنیم، قوانین اندیشه اکنون به قوانین همخوانی (تداعی) عواطف مبدل می‌شوند. همخوانی عاطفی اندیشه‌ها، که فروید آن را کشف کرده است و نور فراوانی به رؤیاها انداخته، کشف یک حلقه اتصال پنهانی نیست بلکه کشف قانونی است که از نحوه تحلیل محتویات آگاهی برمی‌خیزد. اگر ما این محتویات را بر حسب پاسخ‌های اجنبه‌های جسمانی («سوماتیک») آگاهی دسته‌بندی کنیم، خواهیم دید که اندیشه‌ها به واسطه تداوم و سایر قوانین مربوط به محیط با یکدیگر

همخوانی دارند، هر دو روش به یک اندازه درست‌اند؛ هم اندیشه وهم عاطفه، هم پاسخ وهم وضع، در یک روشی، یعنی آگاهی دیده می‌شوند.

در مورد رؤیا و خیال توجه ما به درون معطوف می‌شود؛ جسم دیگر رابطه نزدیکی با وضع ندارد. پاسخ یا عنصر غریزی آگاهی غالب می‌شود. ارزش تحلیل فرویدی یا عاطفی آگاهی در این گونه احوال نیز از همین جا ناشی می‌شود. هر چه تحریکات عصبی ژرف‌تر، و جسمانی («سوماتیک») تر باشند؛ پاسخ غالب می‌شود. هر چه تحریکات عصبی خارجی‌تر و وحشی‌تر باشند، وضع غالب‌تر می‌شود، کلید ساختار میدان ادراک محیط است، نه غریزه، پاسخ راز پنهانی ساختار میدان تخیل را آشکار می‌سازد.

این‌جا جریانی ممکن است پیش بیاید. جسم ممکن است درون نگر باشد و به محیط بلافاصله خود توجهی نکند، و با این حال نه در حال رؤیا بلکه در حال اندیشیدن باشد و بکوشد رؤیای خود را بر حسب ماهیت همه وضع‌های گذشته به قالب بریزد، یعنی بر حسب تجربه خود از واقعیت بیرونی می‌کوشد قوانین واقعیت خارجی را بشناسد و در ماهیت آن رسوخ کند. این یعنی علم؛ یعنی اندیشیدن دانشمند، هر چند که این اندیشه خام باشد. زیرا که در این جریان رؤیای کمابیش ناآگاه و سرشار از انگیزه‌های جسمانی («سوماتیک») از یک سو، و ادراک آگاه و سرشار از اشکال محیط از سوی دیگر، آمیزشی صورت گرفته است. این دو در اندیشه جوش خورده‌اند، رؤیا وضوح و خودداری را از ادراک می‌گیرد، و ادراک و توانایی پذیرش آرایش‌های گوناگون و خیز برداشتن به سوی یک هدف خاص را از رؤیا دریافت می‌کند. نتیجه عبارت است از اندیشه، یعنی اندیشه عقلانی و علمی.

اما همین جریان به جریان دیگری منجر می‌شود. رفتار تنها از درون جسم و از آگاهی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه در عین حال امری است آشکار که در عمل پدیدار می‌شود. اورگانسیم آگاه است و از محیط متأثر می‌شود، اما در عین حال رفتار می‌کند و بر محیط تأثیر می‌گذارد؛ در رفتار خود از ادراک پیروی می‌کند، اما ادراک اورگانسیم را رهبری می‌کند، ولی نیروی محرک آن «غریزه» است. اکنون عنصر جسمانی («سوماتیک») آگاهی به شکل برنامه دیگرگونی درمی‌آید یعنی آنچه ما می‌خواهیم بکنیم — ما در تلاش برای برآوردن

خواهش‌های خویش خود این خواهش‌ها را دیگرگون می‌سازیم.

اما ادراك، ادراك «خالص» نیست، بلکه فقط ادراك وضع حاضر است، بر اثر درونگری، بر اثر به یاد آوردن خاطرات ادراکات گذشته و لگام زدن به رؤیا، ادراك به اندیشه «عقلانی» مبدل شده است. ادراك به يك طرح کلی از واقعیت، به شکلی که در مدتی از زمان تجربه شده است، مبدل می‌شود. عقل یا شناخت منجمد شده، اکنون رهبری غریزه را برعهده می‌گیرد. خود شناخت نیز در جریان دیگرگون ساختن محیط دیگرگون می‌شود و رنگ راستین‌تر و لطیف‌تر به خود می‌گیرد.

من خود به تنهایی جز تصرف بسیار اندك در محیط چه کاری از دستم برمی‌آید؟ من به همکاری دیگران نیاز دارم. اما این همکاری ادراکات مشترك را در پی دارد: همه ما باید واقعیت را به يك چشم ببینیم. بنابراین عقل و ادراك جنبه اجتماعی پیدا می‌کنند، در زبان‌ها و ابزارها و صناعت‌ها متبلور می‌شوند. فایده این وضع این است که من اکنون می‌توانم نه تنها از تجربه کوتاه مدرکات خود، بلکه از تجارب درآمیخته و بیخته هزاران نسل که در زبان و ابزار و صناعت ضبط شده است، نیز استفاده کنم. این وضع اکنون غالب است. از همان آغاز نیز غالب بوده است، زیرا که انسان بر اثر ضرورت‌های فراگرد کار، واقعیت را با هموعان خود به يك چشم نگریسته و بذر و تجربه و دانش را از نسل پیشین به ارث برده است. حتی پیش از زبان، فراگرد کار اگر فقط تاکتیک‌های مشترك شکار را در برداشته که نه موروثی بلکه آموختنی بوده‌اند، این فراگرد مستلزم يك دید واحد از واقعیت - هرچند خام - بوده است، و از این دید حقیقی پدید می‌آید که تماماً واقع در خود مانیت بلکه در محیط مانیت واقع می‌شود. پس علم مدت‌ها پیش از آن که نامی یا وجودی خاص خود داشته باشد، به عنوان يك فرآورده اجتماعی پدید آمده است، پیش از آن که مفهوم به وجود آمده باشد، حقیقت به عنوان جزئی از فراگرد کار آفریده شده و گسترش یافته است.

اما فراگرد کار، که مستلزم يك دید اجتماعی از ضرورت‌های محیط است، و يك آگاهی عام از قوانین واقعیت بیرونی در انسان پدید می‌آورد، در عین حال وحدت اجتماعی پاسخ به این ضرورت‌ها و این محیط را نیز باعث می‌شود، این کنش و واکنش دیگرگونی پدید می‌آورد و این دیگرگونی همچنان که بیشتر تابع

اراده انسان می‌شود. آگاهی را افزایش می‌دهد؛ نه تنها آگاهی از ساختمان واقعیت بلکه آگاهی از نیازهای خود انسان نیز. هدف انسان آمیزه‌ای است از آنچه ممکن است و آنچه مطلوب است، چنان که آگاهی آمیزه‌ای است از پاسخ و وضع، یا به زبان دقیق‌تر چنان که آگاهی آمیزه‌ای است از پاسخ و وضع، یا به زبان دقیق‌تر، چنان که آگاهی فراورده کیش مکش میان پاسخ است و وضع، که درست با یکدیگر نمی‌خوانند، و لذا هدف فراورده کیش مکش میان ممکن و مطلوب است، این دو ناچار با یکدیگر جفت می‌شوند، باهم ترکیب می‌شوند؛ در نتیجه هر دو دیگرگون می‌شوند و در يك هدف دست یافتنی به هم جوش می‌خورند. قوانین واقعیت میان همه ممکن‌ها و مطلوب‌ها فقط يك عقد می‌بندد و فرزندی که از این عقده وجود می‌آید، عبارت است از يك نسل تازه.

اما اگر ما بخواهیم از امر مطلوب تصور روشنی در ذهن داشته باشیم، اگر هر عملی دارای انگیزه جسمانی («سوماتیک») باشد، یعنی هر عملی را ما اراده کنیم و لذا دارای عنصر عاطفی و عنصر ادراکی، هر دو، باشد - پس گروه مطلوبات و گروه مدرکات جدا از هم وجود داشته باشند، باید يك گروه غریز داشته باشیم و يك گروه شناخت‌ها. دل و عقل هر دو باید جنبه اجتماعی داشته باشند. هر گروهی باید علاوه بر جسم مشترك محیط مشترك نیز داشته باشد. امیدها و اعتقادهایش باید یکی باشند. این امید را، که نقطه مقابل علم است، می‌توان هنر نامید. همان گونه که حقیقت هدف علم است، زیبایی نیز هدف هنر است.

اما اگر ما بخواهیم این دورا از یکدیگر جدا کنیم هر دو می‌پژمرند و خراب می‌شوند. اگر بخواهیم هر کدام را «خالص» به دست آوریم هیچ به دست نمی‌آوریم. هر دو فرآورده اورگانسیم زنده‌اند در جهان واقعی، و این یعنی آن که بگوئیم که هر دو عنصر را هم ارگانسیم معین می‌کند و هم محیط.

دیدیم که از جست و جوی حقیقت و جدا کردن همه عناصر محیطی در میدان آگاهی نه حقیقت، بلکه انسجام (عدم تناقض) به دست می‌آید. از این جست‌وجو يك جهان غیر واقعی و خالی از ماده و عاری از کیفیت نتیجه می‌شود؛ در واقع نتیجه آن يك سلسله معادلات خشك و خالی است. از جست‌وجوی زیبایی، و جدا کردن همه عناصر عاطفی در میدان آگاهی نیز نه زیبایی، بلکه فیزیولوژی

حاصل می‌شود، فقط بدن و واکنش‌های آن را به دست می‌آوریم.

اما زیبایی و حقیقت هر دو در واقع آمیخته به عمل پدید می‌آید، یعنی در فراگرد کار اجتماعی به نحوی که آن را در طول تاریخ بشری در نظر آوریم، از این لحاظ این دو جداشدنی نیستند. هر دو مدام یکدیگر را تأیید می‌کنند. علم مدرکات را، امکانات و جهانی را که خواهش‌های بدن با آن سروکار دارد، مدام غنی‌تر و لطیف‌تر می‌سازد. هنر گریزهای بدن را به عالم واقعیت همیشه دلیرانه‌تر و کنج‌کاوانه و خستگی‌ناپذیرتر می‌سازد.

البته در نظر انسان بورژوا، با آن جهان‌های آرمانی بسته‌اش، حقیقت و زیبایی، هنر و علم، نه عنوان قطب‌های مقابل و مکمل یکدیگر، بلکه همچون دشمنان ابدی جلوه می‌کنند، حتی کیتس که خویشاوندی این‌دورا می‌دید، باز هم شکایت می‌کرد که علم، زیبایی را از رخ رنگین کمان زدوده است. این بدان سبب است که علم و هنر، تا روزی که دو چیز جدا از هم در نظر گرفته شوند، که یکی تماماً واقع در محیط است (علم) و دیگر تماماً متمکن در قلب انسان (هنر) ناگزیر متمایز و متخاصم جلوه می‌کنند. به نظر می‌آید که دو جهان متفاوت را پدید می‌آورند، که ما فقط یکی از آن‌ها را می‌توانیم برگزینیم. یکی خالی از کیفیت است و دیگری عاری از واقعیت، چنان که ما بر هیچ کدام از دوشاخ این دوشو نامطلوب نمی‌توانیم قرار بگیریم. فقط روزی که دیدیم این تمایز تصنعی است و پاسخ و وضع در سراسر آگاهی برقرار است و جزو آن فراگرد اجتماعی است که هم‌پدید آورنده حقیقت است و هم‌زیبائی - فقط آن روز است که می‌توانیم به چشم ببینیم که چنین رقابت مرگ‌باری که گمان می‌کردیم در کار نیست بلکه برعکس، این دو قطب مقابل هر کدام آن دیگری را پدید می‌آورند. حلقه اتصال «پنهانی» میان این دو عبارت است از جهان منجز جامعه.

بنابراین در همه فراورده‌های اجتماعی، عاطفه و ادراک، پاسخ و وضع ناگزیر با هم درمی‌آمیزند. نه تنها درمی‌آمیزند، بلکه یکدیگر را به حرکت درمی‌آورند، در زبان، هر واژه‌ای دارای یک ارزش عاطفی و یک ارزش شناختی است. وزن هر کدام از این ارزش‌ها در هر مورد فرق می‌کند. برخی از واژه‌ها، مانند ادوات تعجب، تقریباً عاطفه محض‌اند، برخی دیگر، مانند اصطلاحات علمی، تقریباً شناخت محض‌اند، اما زبان کاملاً عاطفی - یعنی اصواتی که فقط همخوانی

عاطفی داشته باشد دیگر زبان نخواهد بود بلکه مبدل به موسیقی می‌شود. زبان کاملاً شناختی نیز - یعنی اصواتی که فقط همخوانی شناختی داشته باشند - باز زبان نخواهد بود، بلکه مبدل به ریاضیات می‌شود. در این تبدیل هر دو گویی نقش خود را با هم تعویض می‌کنند. موسیقی دیگر به واقعیت بیرونی راجع نیست، اما در بدن انسان ناپدید نمی‌شود، بلکه برای بدن حکم واقعیت بیرونی را پیدا می‌کند. برای بدن هنگام گوش دادن به موسیقی، اصوات محیط تازه‌ای هستند؛ به چیزی راجع نیستند. ریاضیات با آن که هیچ نوع ارجاع عاطفی ندارد، در محیط ناپدید نمی‌شود. برعکس، به اندیشه محض مبدل می‌شود؛ یعنی به بدن در حال عمل کردن روی محیط. شناخت و عاطفه از یکدیگر جدا شدنی نیستند. کوشش برای جدا کردن آن‌ها فقط چیز تازه‌ای را پدید می‌آورد که در آن، باز این دو با یکدیگر در آمیخته‌اند.

نه تنها زبان، بلکه همه فراورده‌های اجتماعی دارای نقش عاطفی هستند. در هر جامعه‌ای حرکات و سکنتات و آداب خاصی متداول است. این‌ها به واقعیت راجع هستند؛ به چیزی اشاره می‌کنند؛ با این‌ها درهایی را به ضرورت باز می‌کنیم تا بتوان از آن داخل شد، چیزهایی را از زمین برمی‌داریم تا بتوان از جایی به جایی رفت. اما این کارها در عین حال یک عنصر عاطفی نیز در بردارند؛ این کارها را می‌توان «به زیبایی» یا هنرمندانه انجام داد. می‌توان به هر چیزی با حالت خاص اشاره کرد، در را با ادب باز کرد، غذا را آرام و با دل‌راحت خورد، قدم را آهسته و با وقار برداشت. همه این‌ها زیبایی است؛ همه این‌ها مطلوب است، همه این‌ها فراورده اجتماعی است. در این که در این کارها چه چیزی خوب و خواستنی است، هر جامعه‌ای نظریه خاص خود را دارد.

همه اشیاء از خانه گرفته تا کلاه، از این عناصر شناختی و عاطفی سهم می‌برند، کلاه دارای یک کاربرد شناختی و محیطی واقعی است؛ خانه به همین کلاه باید سر را از آفتاب و باران حفظ کند، خانه باید ما را از باد و سرما در امان بدارد، و شاید هم از دزد و غارتگر؛ اما هر دوی این اشیاء به واسطه عنصر عاطفی دیگرگون می‌شوند. کلاه باید با فخر و وقار بر سر بنشیند، خانه باید بیان‌کننده عزت و حرمت یا قدرت شخص باشد؛ و باید بر حسب آداب و رسوم اجتماعی زمانه دارای اتاق‌هایی به ابعاد خاص باشد.

هر عملی که فقط بیان کننده غرض عاطفی باشد، مانند موسیقی به محیط مبدل می‌شود؛ رقص يك کار دیدنی است. هر عملی که فقط بیان کننده يك غرض شناختی باشد، و غرض از آن دست یافتن به هدفی باشد که به خودی خود مطلوب نیست، مبدل به عملی می‌شود که به خودی خود مطلوب است، چنان که در پرش‌های دروغین و هدف‌های بی‌اهمیت ورزش می‌بینیم، که در آن‌ها تمام نیروی ما صرف انجام دادن کاری می‌شود که در واقع مطلوب ما نیست. میان رقص و ورزش انواع اعمالی قرار می‌گیرند که غرض از آن‌ها رسیدن به يك هدف عاطفی ولی واقعی است، یعنی همه اشکال کار از کاشتن و درویدن گرفته تا تولید کارخانه‌ای.

در همه اشکال بازنمایی (یا تصویر کردن) نیز دوگانگی دیده می‌شود. تطابق کامل تصویر با واقعیت، اگر از همه عناصر عاطفی آن پیراسته شود، دیگر واقعاً تصویر نیست بلکه نماد (سمبول) یا نمودار است. کوشش برای آن که به تصویر ماهیت عاطفی محض بدهیم، بدون آن که ارجاعی به محیط داشته باشد، چیزی پدید می‌آورد که خود نوعی محیط است - مانند شهر و ساختمان - در این فاصله غنای هنر تصویری یعنی نقاشی و پیکرسازی و فیلم و نمایشنامه قرار می‌گیرد.

در تمدن بدوی این تولید تنگاتنگ حقیقت و زیبایی در فراگرد کار، و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر، به قدری روشن است که نیاز به هیچ توضیحی ندارد. دروکار است، اما رقص نیز هست؛ با واقعیت سروکار دارد، اما لذت نیز در بردارد، اشکال اجتماعی، حرکات و سکناات و آداب، در نظر مردمان بدوی بی‌غرض نیستند، و در عین حال هم جنبه عاطفی دارند و هم جنبه شناختی.

حقوق تنها به معنای روشن کردن حقیقت در دعوا نیست، بلکه به معنای خشنود کردن خدایان و ارضای فطری حق طلبی انسان نیز هست. افسانه‌ها غرایز بدوی انسان و دید او را از واقعیت بیان می‌کنند. ساده‌ترین رخت یا اثاث‌خانه دارای زیبایی معینی است. کار با خواندن آواز انجام می‌گیرد، و مراسم ثابت خاص خود را دارد. هر کاری در روز معینی شگون دارد. حقیقت و زیبایی علم و هنر، اموری هستند بدوی، اما جان آن‌ها به هم نترآمیخته است و هر کدام به دیگری حیات می‌بخشد.

دست آورد دوران اخیر تمدن بورژوازی این است که مطلوب بودن را از علم

و واقعی بودن را از هنر گرفته است. آنچه حقیقت دارد دیگر زیبا نیست، زیرا که در تمدن بورژوازی حقیقت داشتن یعنی غیر انسانی بودن، آنچه زیباست دیگر واقعی نیست، زیرا که در تمدن بورژوازی زیبا بودن یعنی خیالی بودن. خود این نکته نتیجه موضع بنیادی بورژوازی است. برداشت خودما از زیبایی این است: هر جا که عناصر عاطفی در چیزهایی که از لحاظ اجتماعی شناخته شده باشند نشان دهنده نظم اجتماعی باشند، آن‌جا زیبایی هست، فقط آن‌جا زیبایی هست، پرداختن به این تنظیم هنر است، و این نکته در مورد همه چیزهای شناخته شده اجتماعی صادق است: در مورد خانه، حرکات و سکناات، داستان، توصیف، درس، ترانه، کار.

اما برای انسان بورژوا این برداشت وحشت‌انگیز است، زیرا که او در آشوب فراگرد اجتماعی به بار آمده است. حاضر نیست این آشوب را بشناسد. او فقط يك فراگرد اجتماعی را می‌شناسد - تولید کالا را - و فقط يك رشته اتصال را می‌پذیرد - بازار را. بورژوا برای بازار تولید می‌کند و از بازار می‌خرد، و به عنوان فرد، تابع آن روابط اجتماعی است که خود را همچون قوانین عرضه و تقاضا ارائه می‌کنند.

پس هر نوع تلاشی برای رسیدن به آگاهی اجتماعی که ناگزیر در خواهش‌های انسان، یعنی در «قوانین» عرضه و تقاضا، دست می‌برد، به نظر او خلاف عدالت می‌آید اما هنر دست همین است - یعنی دست بردن در خواهش‌های انسان یا تنظیم اجتماعی آن‌ها، و لذا یعنی دست بردن در قوانین عرضه و تقاضا. هنر ارزش‌هایی را پیش می‌کشد که ارزش‌های بازار نیستند، بلکه ارزش‌های مصرف‌اند، هنر چیزهای «ارزان» را گران‌بها می‌سازد و چند لکه رنگ به صورت گنجینه اجتماعی در می‌آورد. به این دلیل است که بازار دشمن خونی هنرمند است. گردش کار کورکورانه بازار زیبایی را لگدمال می‌کند، همه فراورده‌های اجتماعی - کلاه، اتومبیل، خانه، اثاث‌خانه، پوشاک - غالباً نازیبا و «بازاری» می‌شوند، درست به این دلیل که سازنده در ساختن آن‌ها فراگرد اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد، قصد نمی‌کند که ارزش‌های عاطفی آن‌ها را بر حسب مصرف آن‌ها از لحاظ اجتماعی تنظیم کند، بلکه فقط در این اندیشه است که پاسخ تقاضا را بدهد و بالاترین سود را به جیب بزند. این امر سرانجام به آن دسته از فراورده‌ها که غرضی جز تنظیم

عاطفی ندارند - نقاشی، فیلم، رومان، شعر، موسیقی - نیز سرایت می‌کند، از آن جا که در این مورد هم تنظیم عاطفی آن‌ها از لحاظ اجتماعی ناآگاهانه است، و از آن جا که توجه ندارند که زیبایی يك فراورده اجتماعی است، حتی این «خالص‌ترین» اشکال هنر نیز به پستی می‌گرایند. هنر را که چیزی جز پیام عاطفی نیست، به کالای بازاری مبدل می‌کنیم. هنر غریزه را بیداروارضا می‌کند، بدون آن که تنش میان غریزه و محیط بیان کرده باشد یا آن‌ها را به هم درآمیخته باشد. این است دلیل رومان‌های سیراب کننده عطش آرزو؛ این است دلیل موسیقی جاز. بورژوا جهان را از بنجل هنری پر می‌کند - چنان بنجل‌هایی که در پستی تاکنون مانندشان به فکر کسی نرسیده است. آن‌گاه هنر در برابر این پستی آشکار و اکنیش نشان می‌دهد، خود را از بازار کنار می‌کشد و غیر اجتماعی - یعنی شخصی - می‌شود. هنر «روشنفکر مآب» می‌شود و به صورت تخیلات فردی درمی‌آید. اثر هنری سرانجام به «صنم» («فتیش») مبدل می‌شود، زیرا که چیزی جز کالا نبود. صنم و کالا هر دو انحطاط تمدن بورژوایی را بر اثر تضادهای بنیادی آن بیان می‌کنند.

خراب‌کاری‌های ناآگاهی ضمیر بورژوازی نه تنها فراورده اجتماعی بلکه فراورنده آن را هم ناکار می‌سازد - اکنون دیگر کار به معنای کار برای رسیدن به هدف و دست‌یافتن به مطلوب نیست، بلکه به معنای کار کردن برای بازار و به دست آوردن پول است. کار، کورکورانه، و ناآگاهانه انجام می‌گیرد: این که چه چیز ساخته می‌شود و چرا ساخته می‌شود، روشن نیست. زیرا کار را فقط برای پول می‌کنند، و تنها پول است، که زندگی را تأمین می‌کند. بدین ترتیب همه عناصر عاطفی از کار حذف می‌شوند، و لذا باید از جای دیگری سر درآوردند، این جای دیگر همان کالای افسانه‌ای («میتیک») است که نماینده بازار ناآگاه است - یعنی پول. در حاشیه بورژوایی پول جانشین موسیقی کار است. پول زیبایی عینی پیدا می‌کند. کار به خودی خود روز به روز، دل‌ناپذیرتر و خسته کننده‌تر می‌شود؛ و پول روز به روز زیباتر و دل‌انگیزتر. پول خدای جامعه می‌شود. بدین ترتیب تباهی و تجزیه جنبه عاطفی يك فرهنگ، به حد اعلامی خود می‌رسد، و این از همان موجباتی پدید می‌آید که تباهی و تجزیه جنبه شناختی آن فرهنگ را پدید آورده بود.

پس زیبایی از تنظیم اجتماعی عناصر عاطفی در اشیایی که از لحاظ اجتماعی شناخته شده باشند، برمی‌خیزد. زیبایی از فراگرد کار برمی‌خیزد، زیرا که نه تنها باید درباره ماهیت واقعیت، بیرونی توافق برقرار باشد، بلکه درباره ماهیت خواهش‌های انسان نیز توافق ضرورت دارد.

این توافق ایستا نیست. در فراگرد اجتماعی، واقعیت بیرونی هر روز بیشتر کاویده می‌شود، و این امر فراگرد اجتماعی را فراورنده‌تر می‌سازد و بیشتر به ژرفای محیط می‌کشد، و با هر گریزی که انسان به واقعیت می‌زند، ماهیت خواهش‌های او نیز دیگرگون می‌شود. چنان که در این مورد نیز سازش‌های تازه باید صورت گیرد. این فشار، چه در علم و چه در هنر، به صورت تجربه فردی پدیدار می‌شود. دانش فرضیه‌های علمی را به میراث می‌برد و هنرمند سنت‌های هنری را، در مورد دانش‌مند، يك آزمایش و در مورد هنرمند يك تجربه حیاتی نوعی ناهماهنگی یا تنش را آشکار می‌سازد، که از ترکیب آن با میراث گذشته يك فرضیه علمی جدید یا اثر هنری نوین به دست می‌آید. البته دانش‌مند این تنش را به عنوان خطا می‌بیند، به عنوان امری که در محیط واقع می‌شود؛ و هنرمند آن را همچون انگیزه، همچون خواهش دل‌خویش، احساس می‌کند.

علم و هنر، به آن معنی که ما آن را در زبان جاری به کار می‌بریم، از آنچه من در نظر دارم يك جنبه‌تر و محدودتراند. علم، در استعمال عام، شامل همه عناصر شناختی معلوم و معهوداند. این عناصر بیشتر صنعت («تکنیک») اند تا علم: این آن‌مرزی کاری می‌کند که فرضیه‌های تازه برای اصطلاح صنعت کار ساخته می‌شوند. در کارخانه، در کار ساختمان، در خانه‌داری، در مشغله روزانه، عناصر شناختی معلوم و معهوداند. این عناصر بیشتر («تکنیک») اند تا علم. این جا جهان بینی ما گسترش نمی‌یابد، واقعیت همان است که پدران ما می‌شناختند اما دانش‌مند درست بر لب مرز گسترش یا بنده جهان بینی انسان ایستاده است. این جا مدام حوزه‌های تازه پدیدار می‌شوند؛ مدام ناهماهنگی‌ها در تجربه پیش می‌آیند و دانش‌مند را وادار می‌کنند که صورت بندی‌های روزپیش

را اصلاح کند. این نکته در مورد هنرمند نیز صادق است. در زندگی روزانه، در آداب و رسوم، در خواهش‌ها، در موازین اخلاقی، در امید، در حس میهن پرستی، ما کار روزانه خود را انجام می‌دهیم، و همان گونه که پدران ما احساس کرده‌اند احساس می‌کنیم؛ اما هنرمند مدام گرفتار احساس‌های تازه‌ای است که تاکنون صورت‌بندی نشده‌اند؛ مدام در تلاش شناختن زیبایی‌ها و عواطفی است که تاکنون شناخته نشده‌اند. هنرمند تنش میان سنت و تجربه را همواره در دل خود احساس می‌کند. درست همان گونه که دانش‌مند کاوشگر زمینه‌های تازه واقعیت بیرونی است، هنرمند نیز همواره قلمروهای تازه دل را کشف می‌کند.

سه شعر تازه از

احمد شاملو

میان کتاب‌ها گشتم
میان روزنامه‌های پوشیده پرغبار
در خاطرات خویش
در حافظه‌ئی که دیگر مددی نمی‌کند
خود را جستم و فردا را

عجبا!
من جست و جو گرم نه جست و جو شونده.
من اینجایم و
آینده
در مشت‌های من.
