

جان سی. بی. پتروپولوس

آراء هومر و هزیود و گورگیاس در باب اصول نظری و عملی هنر*

منصور براهیمی

مؤلف در این مقاله، که آن را برای مخاطبان ایرانی نوشته است، به بررسی آراء سه متفکر بزرگ یونانی درباره اصول نظری و عملی هنر می‌پردازد: هومر^۱، حکیم و بزرگ ترین حمامه‌سرای یونان در قرن هشتم قبل از میلاد، آفریننده *ایلیاد*^۲ و *اویدیه*^۳؛ هزیود^۴، شاعر یونانی قرن هشتم قبل از میلاد، سراینده *تولاد خدایان*^۵؛ گورگیاس^۶، ادیب و سوفسطایی یونانی قرن پنجم قبل از میلاد، سراینده در ستایش هلن^۷. در این مقاله برخی از بناهای زیبایی‌شناسی یونانیان باستان به روشنی بیان شده است؛ و با توجه به اینکه مهم‌ترین اصل در آن دستگاه زیبایی‌شناسی محاکات^۸ (حکایت مستقیم و مقلدانه) از طبیعت بوده است، با موضوع غالب این شماره خیال مناسب تام دارد.

مقاله چهار بخش دارد. نویسنده در بخش نخست به بررسی معنای هنر در نزد یونانیان، خصوصاً بر مبنای آراء هومر و هزیود، می‌پردازد. او با مطالعه واژه‌ای که یونانیان برای هنر به کار می‌برده‌اند (تخته)^۹ نسبت هنر و چرب‌دستی و مهارت را با عقل عملی (تیسیس^{۱۰}) نشان می‌دهد. برای تبیین این نکته بناهای در نگرش یونانیان به هنر، صفات صنعتگران مثالی (خدایان صنعتگر) در اساطیر یونان را بررسی می‌کند. در بخش دوم، به معنای دیگر تخته می‌پردازد: مجموعه قواعد و نظام ساخت چیزها و انجام دادن کارها. از نظر یونانیان باستان، تخته را، مفید باشد یا مضر، می‌توان از طریق دستورالعمل آموخت. بر همین مبنای از نیمه قرن هشتم قبل از میلاد به بعد، دستورنامه‌های صناعت و، بعداً، دستورنامه‌های سخنوری تألیف شد. رواج این گونه متون نشان می‌دهد که یونانیان باستان همه صور هنری را دارای نظام آموختنی

* این مقاله ترجمه‌ای است از:
“Homer, Heisod and Gorgias on the Theory and Practice of Art”

که اصل آن در همین شماره
خیال منتشر شده است. مؤلف
مقاله، جان سی. بی. پتروپولوس
(John C. B. Petropoulos)

استاد دانشگاه
دموکراتیک تراس
(Democritean University
of Thrace)

است. او در اولین پانویشت
مقاله چنین اوردۀ است: «این
مقاله را به دانشجویان هنر و
فلسفه و ادبیات یونان باستان در
دانشگاه‌های تهران و شیراز
تقدیم می‌کنم. همچنین از
دکتر آنتونیو کورسو

(Antonio Corso)
هم به دلیل پیشنهادهای
کتاب‌ساختی بسیار مفیدشان و
هم با بت اظهارنظرشان درباره
نسخه پیش‌نویس تشكر می‌کنم»

- 1) Homer
- 2) *Iliad*
- 3) *Odyssey*
- 4) Hesiod
- 5) *Theogony*
- 6) Gorgias
- 7) *Encomium of Helen*
- 8) mimesis
- 9) tekhnē

- می‌دانسته‌اند. بخش سوم موضوعاتی گوناگون دارد: مناسبت و ملازمت هنر و کار دشوار یدی؛ نسبت زیبایی اثر هنری با این گونه کار؛ شأن اجتماعی نازل صنعتگران (هنرمندان) در جامعهٔ یونان باستان و، در مقابل، فخر ایشان به خود و کار خود؛ تعلم هنرمندان از خدایان؛ اصالت طبیعت و محاکات از آن در زیبایی‌شناسی هومر. بخش چهارم مقاله با ذکر آراء گورگیاس آغاز می‌شود. با آنکه گورگیاس سوفسطایی بوده است، از شbahت آراء او با اندیشه‌های حکمایی که سه قرن پیش از او می‌زیسته‌اند می‌توان دریافت که تلقی یونانیان از هنر، به لحاظ نسبیتش با تردستی و زیرکی و فریب‌کاری، تا چه اندازه ریشه‌دار بوده است. از نظر گورگیاس، شعر، و از جمله تراژدی (که آن دو را لوگوس^{۱۱} می‌خواند)، و هنرهاي بصری هر دو مصدق پوئیسیس^{۱۲}، یعنی آفریدن و ساختن‌اند که اگر از نظر فنی کامل باشند، تأثیر عاطفی گریزناپذیری، مفید یا مضر، در مخاطب می‌نهندا. آثار هنری در صورتی موفق‌اند، یعنی در صورتی بر مخاطب اثر می‌نهندا، که او را بفریبدن. هنر موفق قوه عاقله را می‌فریبد، هرچند که ممکن است این فریب عملاً نتیجه‌ای مفید برای مخاطب داشته باشد. نویسنده مقاله را با این نکته به پایان می‌برد که در فاصله قرن هشتاد قبل از میلاد (زمان هومر و هزیود) تا قرن پنجم قبل از میلاد (زمان گورگیاس و افلاطون)، محاکات از طبیعت مهم‌ترین اصل در زیبایی‌شناسی یونانیان بوده است. تلاش مداوم هنری مطابق این اصل در طول سه قرن بود که به هنر بر جسته طبیعت‌گرای یونان در قرن پنجم قبل از میلاد منجر شد.
- الف) معنای «تخنه» (tekhnê) در یونان عهد هومر این است: «مهارت دست در استفاده از ابزار، به ویژه در فلزکاری»؛ مثلاً در ایلیاد از مردی سخن به میان می‌آید که به وسیلهٔ تبر (پلکوس^{۱۳}) و با تخنه می‌تواند به الواری برای ساختن کشتی شکل دهد.^{۱۴} در اودیسه، عبارت «پیراتا تخنس» (Peirata tekhnês) که معنای تحتاللفظی آن «وسیلهٔ تحقق بخشیدن به هنر خویش» است^{۱۵} بر ابزارهای زرگری (ستنان و چکش و گازانبر) دلالت می‌کند.^{۱۶} معنای استعاری تخنه و «تخنای» (tekhnai) جمع تخنه) می‌تواند «فریب‌کاری یا حیله‌گری» باشد؛ چنان که در اودیسه استادی فوق طبیعی پروتتوس^{۱۷}، که اساساً مهارتی است جادویی و به او امکان می‌دهد شکلهای متفاوت به خود بگیرد،^{۱۸} با عبارت «دولیس تخنس» (doliēs tekhnês)، «مهارت فریب‌کاری»، که همان حقه و تردستی است) وصف می‌شود.^{۱۹} این نوع تغییر شکل
- Frontisi-Ducroux, F., *Dédale, Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne*, (Paris, 1975), esp. 52 f., 61-63.
- 24) “desmos/ arréktous alutous.” –Homer, *Odyssey*, 8. 274-5.

فریبنده اصل و اساس شعبده بازی است. در واقع، واژه «تخنه» وقتی با «دولیه» (doliê) یا «کاکه» (kakê) یا هر دو وصف شود معنای صریح آن همان «حقه و نیرنگ» است؛ چنان که مثلاً در اودیسه و تولد خدایان آمده است.^{۲۰}

هomer هفائیستوس^{۲۱}، آهنگر خدایان، را خردمند می‌خواند. کار شاخص او ساخت اشیای ظرفی دست‌سازی است که یا (صرفاً) تزیینی‌اند (مثل زیورآلاتی چون سنجاق‌سینه و گردنبند، که کلاً «دایدالا پولا»^{۲۲} نامیده می‌شود)^{۲۳} یا بیشتر کارکردی‌اند (مانند تله زنجیری نامرئی او)^{۲۴} یا آنکه هم تزیینی‌اند و هم کارکردی (چون جوشن بی‌آستین مخصوص دیومدوس، «دایدالوثون ثورگا»^{۲۵} و سپر افسانه‌ای آشیل^{۲۶}).^{۲۷} خرد والای این خدا در مهارت دستی او، به خصوص در فلزکاری، تجلی می‌یابد. علاوه بر این، او ممکن است گاهی، از این توانایی برای مقاصد فریب‌کارانه بهره گیرد. به بیان دیگر، صنعتگری اش^{۲۸} او را برای «حیله‌گر» شدن مجهز می‌کند. فریب‌کاری او بسط و گسترش عقل عملی اوست. در اودیسه، هفائیستوس، چنان که قبلًا خاطرنشان کردیم، نیرنگ‌بازی است که برای زوج زناکار آرس^{۲۹} و آفرو狄ت^{۳۰}، تله‌ای تار عنکبوتی بر فراز بستر خویش می‌کند. در واقع، این شبکه‌های فلزی «دسمونئی / تخنتتس... پولوفرونوس هفائیستویو»^{۳۱} («زنجرهایی که هفائیستوس فکور ماهرانه از کار درآورده») خوانده شده است؛ در حالی که ترفند استادانه (که باعث شد خدایان همتای او به خنده بیفتند)^{۳۲} («تخناس {جمع}... پولوفرونوس هفائیستویو»^{۳۳} («نیرنگ‌های هفائیستوس فکور») وصف شده است. اودیسه نیز نشان می‌دهد که گذر از مرز باریک هوش فنی، که مستلزم کارورزی در یک حرفه یا فن است، و عقل «حیلت‌ساز» یا «نیرنگ‌باز» (متیس) بسیار آسان است.^{۳۴} او، که خود صنعتگر و نیرنگ‌بازی ماهر بود، اوج فریب‌کاری (دولوس^{۳۵}) خود با سیکلوپها^{۳۶} را—یعنی فروکردن و چرخاندن تیرک چوب زیتون در چشم غول—به عمل «مردی که با مته چوب [کف] کشتی را

- 25) “daidaleon thôrêka.”
—Homer, *Iliad*, 8. 195.
- 26) Achille
- 27) Homer, *Iliad*, 18. 468f.
- 28) craftsmanship
- 29) Ares
- 30) Aphrodite
- 31) “teknêentes ...
poluphronus Hêphaistoio.”
—Homer, *Odyssey*,
8. 296-297.
- 32) همه خدایان نرینه، به جز زئوس (Zeus)، حاضرند؛ همه خدایان به جز پوسیدون (Poseidon) می‌خندند.
- 33) Homer,

- 34) این نوع هوش یا عقل خاص، که به «متیس» شهرت دارد، از دوران سومر تا دوران اوپیانوس (Oppian). او اخیر قرن دوم میلادی، و حتی بعد، پخش مهمی از نظام ارزشی یونان بود. برای مفهوم کلی نک: M. Detienne, and J. P. Vernant, *Cunning intelligence in Greek culture and society*, (Sussex, 1978) و برای مفهوم «متیس» در بیان صنعتگران نک: Frontisi-Ducroux, F., *Dédale, Mythologie...*, esp. 79-80, 90-4, 192.
- 35) dolos و نیز درباره پرومتبیوس و دایدالوس نک: مطالع بعدی.
- 36) Cyclops
- 37) Homer, *Odyssey*, 9. 383-387.
- 38) toil

درباره کار و زحمت صنعتگر مثالی، هفائیستوس، مثلاً نک:
←

Iliad, 2. 101: “sképtron ...
 to men Héphaistos kame
 teukhtón”; ibid. 8. 195:
 “thôrēka, ton Héphaistos
 kame teukhón”
 (قس: “kamatos”, «کار شاق،
 زحمت»؛ درباره عرق ریزی
 هفائیستوس در برایردم کوره
 آهنگری و غیره نک:)
 Homer, Iliad,
 18. 372-373, 410;
 و سرانجام نک:

Solon fr. 13. 49f (Gerber):
 صنعتگران ماهر در کارهای
 هفائیستوس و آتنا، مثلاً
 سفالگران و پارچه‌بافان و
 فلزشناشان، «با دستان خود امار
 معاش می‌کردند». در پندتای
 ۲۲۲ تا ۲۲۴ سرود ششم (وردیسه،
 این خدایان حامی
 همه انواع کارهای فلزی
 tekhnê pantoiē)

(۴) درودگری، مثلاً، در:
 Homer, Iliad, 5. 59-61: ...
 Phereklon ... tektonos
 huion/ Harmonidêo, hos
 khersin epistato panta
 teukhén; Homer,
 Odyssey, 19. 55-57:
 «Ikmalios the furniture-
 maker»
 (ایکمالیوس اثاثه‌ساز).

(۴) کشتی‌سازی، مثلاً، در:
 Homer, Iliad, 15. 41 “all'
 hôs te statimê doru nêion
 exithunei/ tektonos en
 palamêsi daêmônos, hos ra
 te pasês/eu eidê sofîes
 hypothèmosunêsin
 Athênês.”
 42) object d'art
 43) daidal
 44) minor arts

کشتی را سوراخ می‌کند»^{۳۷} تشبیه کرده است.

چنان که گفتیم، تخنه مستلزم مهارت دست و، توأم با آن، کار و زحمت («تویل»^{۳۸}) محض است.^{۳۹} صنعتگر توان خود را در، مثلاً درودگری^{۴۰} یا کشتی‌سازی^{۴۱} یا ترصیع به کار خواهد گرفت؛ و در شرایط مطلوب، شیء به دست آمده شبئی خوش‌ساخت خواهد بود. محصول تخنه پرزحمت، خواه صرفاً تزیینی باشد و خواه هم تزیینی باشد و هم کارکردي، لزوماً تمامیت صوری خواهد داشت و می‌توان آن را (با استفاده از اصطلاحی مدرن) شیء هنری^{۴۲} تعريف کرد. در آثار هومر، غالباً با کاربرد یکی از «دایدال»^{۴۳} ها از این محصولات ستایش والایی به عمل آمده است؛ و دایدالها گروهی از کلمات بودند که گویا در اصل به ظرافت و زیبایی غیربومی هنرهای خُرد^{۴۴} [یا صنایع دستی] در دوره شرق‌گرایی^{۴۵} مربوط بوده‌اند.^{۴۶}

چنان که گفتیم، صنعتگری پیشه‌ای بود که نسبت مستقیمی با عقل عملی صنعتگر، متیس، داشت و، در پیش از آن، در آثار حمامی، به اشکال گوناگون فریب‌کاری ربط نزدیک یافته بود. در واقع، یونانیان از همان آغاز نگرشی دوگانه به «تکنولوژی» داشتند: علت نخست این نگاه آن بود که تکنولوژی را پدیده‌ای می‌دانستند که نیازهای انسان را حتی تا حد فریب همنوعان برآورده می‌سازد. دوشیزگان آدمواره و زرین هفائیستوس، که از حیث سیما و رفتار کاملاً زنده به نظر می‌رسیدند، به او خدمت می‌کردند. وصف آنها در ایلیاد را تقریباً می‌توان به تمثیل سودمندی و فریب‌کاری شکرف «هنر» و «تکنولوژی» تعبیر کرد (تخنه مفهوم «هنر» و «تکنولوژی»، هر دو، را در بر می‌گیرد). علت دوم و، در عین حال، مستقیم این دوگانگی از یک تناقض (پارادوکس) منشأ می‌گرفت: حتی بی‌نقص ترین اشیا حاصل کار دست بود. جفری دو سن کروا^{۴۷} از گرایش طبقه ثروتمند به صنعتگران گزارشی مستند می‌دهد.^{۴۸} هفائیستوس خود در آثار هومر در مقام یکانه المپ‌نشین «طبقه کارگر» برجسته است و عضلات معیوب و پاهای

خمیده و علیل^{۴۹} او با حرفة
غیراشرافی اش تناسب دارد.
هفائیستوس با آتش چنان
پیوند نزدیکی دارد که در ایلیاد،
نام او مجازاً بر «آتش» دلالت
می‌کند.^{۵۰} در ایلیاد، او از این
عنصر همچون حربهای برای
مقابله با عنصری دیگر، یعنی آب
رودخانه اسکاماندر^{۵۱} (که به مقام
خدایی رسیده بود)، بهره
می‌برد.^{۵۲} شاید مشخصاً هرگاه
می‌خواست به اشیای فلزی شکل
دهد، به کمک خرد و قدرت
خود، آتش را «مهار می‌کرد». بر
آتش، که بنا به تعریف نیرویی
است، الهه حکمت و فن و جنگاوری
 فقط با خردی سیال‌تر و متغیرتر از خودش می‌توان غلبه کرد.^{۵۳} دین^{۵۴}
و ورنان^{۵۵} به درستی یادآور می‌شوند که پیوند مثالی این خدا با آتش بر
متیس خارق‌العاده و چندریختی او، یعنی بر خردی ذاتاً مبدع و استوار
که به آفرینش دایدالا منتج می‌شود، اشاره دارد.^{۵۶} پاهای خرچنگ‌مانند
(یا فک‌مانند) او، که با آنها می‌تواند به طور مایل به جلو و عقب یا
راست و چپ حرکت کند، نشانه دیگر دوگانگی و «پیچیدگی»^{۵۷} ذهنی
اوست.^{۵۸}

در آن، که بهترین شاهد برای مکان‌نگاری آینهای و مناسک دوره
آرکائیک^{۵۹} است، آهنگر آسمانی همراه با دیگر حامی نیرنگ‌باز هنرها،
یعنی آتنا،^{۶۰} با آین و اسطوره و شعر پیوند خورده بود.^{۶۱} «چالکیا»^{۶۲}
جشنواره رسمی سالانه‌ای بود که آهنگران به افتخار آتنا رگانه^{۶۳} و

45) orientalizing period

۴۶) قس:
صفتهاي شاعرانه
.diadaloeis .daidaleos
poludaidalos
و اسم didala (تماماً به صورت
جمع)، که کمتر در آثار هومر
به کار رفته است؛ واژه
daidallôn
(وجه وصفی زمان حال) فقط
دوبار در آثار هومر به کار رفته
است. نک: Morris (1992), ch. 1 (who cites Frontisi-Ducroux).
واژه‌های
daidala و daidaleos در آثار
هزیود و اشعار غنایی و
سرودهای همچوانی مکرراً در
وصف ایزدان و اشیا یا اینهای
مقاص (آینه) به کار رفته
است، مانند: معابد، مذیجه،
تندیسهای، هدایا. خانواده
daidal بیشتر به یادبودهای مذهبی
اشاره داشت تا هنرهاي
خرده طریف. نک: Morris (above), esp. 46, 52-59.

47) Geoffrey de Ste. Croix
(۴۸) برای شواهد بیشتر به این
اثر و نیز بخشهاي رجوع کنید:
G. E. M. de Ste. Croix,
“The Class Struggle in the
Ancient Greek World”,
*The Archaic Age to the
Arabe Conquests*,
(London, 1983), pp. 115,
182-184, 270.

۴۹) در این باره نک:
M. Detienne and
J.P. Vernant, *Cunning
Intelligence in Greek
Culture and Society*,
pp. 271-272.

مجسمه نیم‌تنه‌ای از زئوس

50) W. Burkert, "Greek religion", *Archaic and Classical*, (Oxford, 1985), p. 167.; OCD^۳, p.682, s.v. 'Hephaestus'.

51) Scamander
52) Homer, *Iliad*,
21. 328-382.

53) M. Detienne and J.P. Vernant, *Cunning Intelligence in Greek Culture and Society*, p. 281-282.

54) M. Detienne
55) J.P. Vernant

56) M. Detienne and J.P. Vernant, *Cunning Intelligence in Greek Culture and Society*, p. 281-282.

متیس و دایدالا که پیچیده یا پر پیچ و خم و عموماً بغیرچاند، چون هر دو پوکیلوس (Poikilos) یعنی بی‌ثبات(اند، با هم متجانس و مکمل یکدیگرنند:

F. Frontisi-Ducroux, "Dédale", *Mythologie de l'Artisan en Grèce Ancienne*, p. 79-81.

57) sinuousness (۵۸) دربارهٔ تجاس میان خدا و این گونه حیوانی نک: M. Detienne and J.P. Vernant, *Cunning Intelligence in Greek Culture and Society*, esp. p. 269-273.

59) archaic period
60) Athena

هفائیستوس برگزار می‌کردند.

این دو ایزد نیاکان آتنیها و نیز حامیان صنایع دستی در شهر آتن بودند. جای تعجب نیست که در حدود ۴۵۰ق، این دو خدا در معبد «هفائیستیون»^{۶۰}، که معروف بود به «تسئیون»^{۶۱}، و در

میدان عمومی^{۶۲} نزدیک « محله سفالگران»^{۶۳} قرار

داشت، آیین پرستشی مشترک داشتند. در اینجا، بنا به گزارش سیرسرو^{۶۴}، مجموعه‌ای از مجسمه‌های هفائیستوس و آتنا هفائیستیا^{۶۵} برپا شده بود.^{۶۶} سولون^{۶۷} آشکارا از این دو خدا به عنوان مبدأ ترند صناعی صنعتگران یاد می‌کند.^{۶۸} در اساطیر، هفائیستوس نیرنگبازی خود را در ساخت اشیای فلزی، به ویژه جنگ‌افزار و دهناء اسب، نشان می‌دهد و آتنا نیز کاربرد حیله‌گرانه این ابزارهای دست‌ساز در جنگ را القا می‌کند.^{۶۹}

این هم تصادفی نیست که دیگر صنعتگر بزرگ، یعنی پرومتوس^{۷۰} تیتان^{۷۱}، که او نیز با آتش پیوند داشت، نیرنگبازی ورزیده بود.^{۷۲} نام او بر آینده‌نگری و خردمندی اش دلالت می‌کند: pro (پیشین) + manth/mêt (نقشه، دانش).^{۷۳} هزیود نقل می‌کند که این تیتان، که خود استاد «دولیه تخته»^{۷۴} بود، آتش را برای استفاده نوع بشر از زئوس^{۷۵} رibod.^{۷۶} مشترکات پرمتوس با هفائیستوس از این واقعیت برمی‌آید که، در اعصار نخستین، این دو ایزد در محظوظه آکادموس^{۷۷} در بیرون آتن قربانگاههای هم‌جوار داشته‌اند. جشنواره‌های سالیانه مخصوص آنها نیز، پرمتوس^{۷۸} و هفائیستیا، که دومی احتمالاً در اوایل تابستان برگزار می‌شده، بسیار قدیمی بوده است و سفالگران آنها را برگزار می‌کرده‌اند.

همان طور که دو ایزد با آتش پیوند داشتند، جشنواره‌های هر دو شامل مسابقه دو سرعت با گروه‌های مشعل به دست بود و احتمالاً نقطه شروع مسابقه معبد پرومئوس در آکادمیا^{۸۳} بوده است.^{۸۴}

نمایشناهی پرومئوس دریند^{۸۵}، اثر اشیل^{۸۶}، که از این تیتان به عنوان مبدع و اهداکننده تخانی مدنیت^{۸۷} تمجید می‌کند، در زمانی نگاشته شد که آتنیها در حال بازسازی گستردۀ معابدی بودند که در تهاجم خشایارشا به این شهر، در تاریخ ۴۷۹ قم، ویران شده بود.^{۸۸} در واقع، با ساخت معبد هفائیستوس در بالای میدان عمومی آتن (ح ۴۵۰ قم)، «افتخاری غیرمعمول» به این خدا اعطای شد که «در میان المپنشیان دوازده‌گانه، معمولاً، کمتر از همه محبوب بود».^{۸۹} توفیق هماند هفائیستوس و پرومئوس در آتن ممکن است بیشتر به سبب پیوند مشترک آنها با تکنولوژی مبتنی بر آتش و نوعی مهارت «هنری» مهارن‌پذیر باشد.

هزیود در تولید خدا/یان پرومئوس را پویکیلوس^{۹۰} می‌نامد؛^{۹۱} و این صفت اشاره دارد به دست‌ساخته‌ای که متنوع است و از این رو، به لحاظ بافت و الگوی رنگ (مثل «جامه» در /ایلیاد^{۹۲} یا «قالی پرنقش» در آکاممنون^{۹۳}) و ترکیب‌بندی و طرح یا تزیین کلی (مانند «زره بی‌آستین» در /ایلیاد^{۹۴} و «صندلی یا تخت» در /ودیسه^{۹۵}، «پیچیده یا در هم تافته» است.^{۹۶} هزیود صنعتگر استاد را بر حسب ویژگی‌های محصولات او وصف می‌کند: مثل صفات استعاری، اما زشت «پیچیده^{۹۶}، متلون^{۹۷}»، به معنای «متغیر و ناپایدار».^{۹۸}

دایالوس^{۹۹} نمونه‌ای دیگر از صنعتگر اسطوره‌ای است که عقل پویکیلوسی او— خلاقیت چندوجهی‌اش— سبب فریب چندجانبه می‌شود. به نظر می‌رسد که این شخصیت از تبار خدای صنعتگر سوری در اواخر عصر مفرغ، به نام «کوتار- وا- هاسیس»^{۱۰۰}، باشد: فلزشناس و معمار— و احتمالاً ساحر— که در استناد اوگاریتی^{۱۰۱} موصوف به «خردمند و زیرک و ماهر» بوده است.^{۱۰۲} احتمالاً دایالوس جزو نظام

(۶۱) قس: اسطوره اریکتونیوس (Erichthonius)، که موضوع مورد توجه در سفالینه‌های سرخ‌نقش (red figure) یونان بود. برای بحثی کانی، نک: L.R. Farnell, *The Cults of the Greek States*, (Oxford), V, p. 374-395; W. Burkert, "Greek religion", p. 167-168, 219-220; *LIMC*, IV, 1. 630, s.v. 'Hephaistos'; E. Simon, "Festivals of Attica", *An Archaeological Commentary*, (Madison, Wisconsin and London, 1983), 38-39.

(62) Chalkeia
(63) Athena Erganê
(64) Hephaisteion
(65) Theseion
(66) agora
(67) Potters' quarter
(68) Marcus Tullius Cicero (106-43 B.C.)
(69) Hephaestia
(70) Cicero, *De Natura deorum*, 1. 83.
(71) Solon (circa 639-559 B.C)
(72) Solon fr. 13. 49f. (Gerber).
(73) Detienne and Vernant, *Cunning intelligence in Greek Culture and Society*, p. 177f. 280-281.
(74) Titan Prometheus

(۷۵) درباره او نک: Detienne and Vernant, *Cunning Intelligence in Greek Culture and Society*, esp. pp. 58-61.
(76) ibid., p. 18.
(77) doliê tekhnê
(78) Zeus

- ۷۹) Hesiod, *Theogony*, 565-567; Hesiod, *Works and Days*, ed. Prolegmema and Commentary, (Oxford, 1980), 48-52 and 55-56.

۸۰) Academos

۸۱) Prometheia

۸۲) Academia

۸۳) E. Simon, "Festivals of Attica", 53-54.

۸۴) *Prometheus Bound*

۸۵) Aeschylus (525-456. B.C.)

۸۶) civilizing tekhnai. PV, 442-525, esp. 506: "pasai tekhai brotoisin ek Prométheôs."

(۸۷) برフォرد به این نکته توجه کرده است:

A. Burford, "Craftsmen in Greek and Roman Society", *Aspects of Greek and Roman Life*, (London, 1972), p.189.

A. Burford, "Craftsmen in Greek and Roman Society", *Aspects of Greek and Roman Life*, (London, 1972), p.189.

۸۸) R. Parker, "Athenian Religion", A History, (Oxford, 1996), p.154

۸۹) Poikilos

۱۰۳) مینوسيها شده بود: آمدن نام ماقبل یونانی او در یکی از الواح کنوسوس^{۱۰۴}، به شکل «دا-دار-جو-د»^{۱۰۵} (که حالت مکانی دارد، یعنی دال بر مکان است) و احتمالاً به معنای «معبد یا کارگاه دایالوس»^{۱۰۶}، ثابت شده است.^{۱۰۷} بنا بر این، دایالوس شخصیتی آیینی در کنوسوس و رقیب هفائیستوس در آنجا بود. البته هومر پیوند کهن قهرمان (دایالوس) را با این مکان عصر مفرغ تأیید می‌کند؛ زیرا در بندهای ۵۹۲-۵۹۰ سرود ۱۸/یلیاد می‌گوید که در آنجا خُرس^{۱۰۸} - میدان رقص یا نمایش رقص - برای حامی اش، شاهدخت آریادنه^{۱۰۹}، ساخته بود.^{۱۱۰} بعلاوه، رقابت طلبی او و هفائیستوس را می‌توان در این واقعیت دید که شاعر آشکارا همه دایالاهای را به این خدا (هفائیستوس) نسبت می‌دهد.^{۱۱۱}

پس از هومر، دایالوس از صحنه ادبیات غایب شد تا قرن پنجم قبل از میلاد، که در آثار نمایشی آتیک^{۱۱۲} و منابع دیگر در نقشی جدید در مقام پیکرتراش بر جسته آتنی (به ویژه در پیوند با مجسمه‌های متاخر ک جادویی) و معمار و حتی نقاش ظاهر شد.^{۱۱۳} به این ترتیب، صنعتگر اسطوره‌ای کرت به واسطه ارکتیوس^{۱۱۴} (پادشاه افسانه‌ای آتن) به پسری بومی از تبار هفائیستوس و آتنا بدل شد و، در منابع ادبی و تاریخی، با «هر امر هنری غریب و معجزه‌آسا» پیوند یافت.^{۱۱۵} به جز مجسمه‌های مرد در حال راه رفتن، معروف به کوروس^{۱۱۶}، پارهای از ایزار شرقی^{۱۱۷} نیز به دایالوس منسوب است، از قبیل غنایم جنگ پلاتایایی^{۱۱۸}، شامل زیرپایی تاشو (احتمالاً مربوط به خشایارشا) و زرهی بی‌آستین و خنجر مردوکیه، که آتنیها وقف معبد ارکتیوس^{۱۱۹} کرده بودند.

دایالوس، قهرمان نامبخش یک منطقه (دمه)^{۱۲۰}، پسر یا، بنا به روایتی دیگر، نواحه متیون^{۱۲۱} («استاد عقل حیلت‌ساز»^{۱۲۲}) آتنی و یوپالاموس^{۱۲۳} است؛ و یوپالاموس مصدر اسمی وصفی است و معنای تحت‌اللفظی آن این است: «ورزیزده‌دست و، از این رو، مبتکر و مبدع»

رواق معبد ارکتتوس در آتن

90) Hesiod, *Theogony*, 511

91) Homer, *Iliad*, 5. 735.

92) Aeschylus,
Agamemnon, 923.

93) Homer, *Iliad*, 16. 134.

94) Homer, *Odyssey*, 1.

132.

: testimonia (برای نک)

R.J.Cunliffe, *A Lexicon of the Homeric Dialect*, (Oklahoma, 1963) and LSJ s. v. "poikilos";

در این باره در این اثر بحث شده است:

F. Frontisi-Ducroux, "Dédale", p. 52-55, 69-71.

96) intricate

97) variegated

98) shifting

99) Daidalos

100) Kothar-Wa-Hasis

101) Ugaritic

منسوب به اورگاریت، که مرکز و مهد تمدن فنیان در اوخر عصر مفرغ بود و بقایای آن در سوریه امروز

کشف شده است. —م.

102) Morris, 85f.

103) Minoan

104) Knossos

105) da-da-re-jo-de

106) Morris, 75f;

در این اثر به هر دو مکان اشاره شده است:

L. L. Bourdakou,
Daidalos o Protos Michanikos, (Athens, Aiolos publ., 2000), p.15.

107) Khoros

108) Ariadne

: در این مورد نک

Morris, pp. 13-16.

(«استاد شعبده باز»^{۱۲۴}).^{۱۲۵} (در

آثار هومر، پالامه، *palamê* همان دست است با اشاره اختصاصی به مشت.^{۱۲۶} در میان یونانیان پس از هومر، به ویژه در شعر [آنان]، جمع یا مفرد این واژه مجازاً به معنای «نیرنگبازی و مهارت»^{۱۲۷}، خواه به مفهوم مثبت و خواه منفی، بود. فعل غیر حمامی «پالاموامای»

(*palamaomai*) مشتق از {*palamê*} به معنای «اداره»^{۱۲۸} زیر کانه^{۱۲۹}، مثل دیسیسه [یا توطئه یا کلک]^{۱۳۰} است). مادر دایدالوس نیز دست کم از دو «نام گویا» برخوردار بود: «ایفینوئه» (*Iphinoê*) («عقل قوى»^{۱۳۱}) و «فراسیمده» (*Phrasimêdê*) که مشتق است از افعال متراծ حمامی «فراسدو» (*phrasdô*) و «مدومای» (*mêdomai*), به معنای «نقشه کشیدن، طرح ریزی، تدبیر و غیره».^{۱۳۲} این قهرمان خواهی نیز داشت که، بنا به سنت آتنی، «متیادئوسا» (*Mêtiadousa*) نامیده شده بود.^{۱۳۳} — نامی ساختگی، اما بسیار رسا که حاکی از تباری هوشمند است.

با توجه به رواج مفهوم اجتماعی «متیس»، شگفت‌آور نیست که این قابلیت عقلی صنعتگران به کار فریب، هم در مفهوم اخلاقی و هم در معنای فنی (وهم آفرینی)، بیاید. دیودوروس سیکولوس^{۱۳۴} نقل می‌کند که او مجسمه‌هایی آفرید که «همچون موجودات زنده بودند»:^{۱۳۵} ستی که بی‌شک تجلی دل‌مشغولی عموم یونانیان باستان به ماهیت تقليیدی و اعجاب‌انگیز هنر است.^{۱۳۶} اختراع عجیب و غریب دایدالوس برای پرواز، به تقليید از پرواز پرنده‌گان، اساساً مجسمه‌ای بود متحرک و زنده (یا زنده‌نما). محاکات^{۱۳۷} طبیعت بنیان این ابداع بود.^{۱۳۸} دیودوروس

نوعی مهارت است—مهارت عملی در «ساختن» چیزی یا مهارت در انجام دادن کاری؛ و همواره مستلزم نوعی هوش و خرد خاص است که یونانیان آن را «متیس» می‌نامیدند. چنین مهارتی ممکن بود منفی باشد، یعنی (بالقوه) مضر باشد، همچون تله هفائیستوس یا قدرت حادوگری شگفت‌انگیز پروتئوس. هفائیستوس (صرف نظر از «کایبری»^{۱۵۳} ها، پسران یا نوادگان ذکورش، و «تلکین»^{۱۵۴} ها) به گونه‌ای اعجاب‌آور آتش و فلز را به اشکال خوش‌ساخت و اغلب زنده‌نما بدل می‌کرد؛^{۱۵۵} تغییر شکل پروتئوس با تخنه ظاهراً جادویی فلزشناس قابل قیاس است.

از معانی وابسته به «تخنه» دو معنای دیگر هست که، اگرچه متعلق به آثار بعد از دوره حماسی است، شایان توجه است. این معانی به بحث بعدی من، دیدگاه‌های گورگیاس در باب هنر، مربوط است. در زمان افلاطون، «تخنه» به «مجموعه‌ای از قواعد و شیوه‌ای برای ساختن چیزی یا انجام دادن کاری» نیز دلالت می‌کرد؛ چنان که می‌گوید: «هه پری توئوس لوگوس تخنه» (*Hē peri tous logous*) (*tekhnê*)؛ یعنی «فن یا هنر سخن گفتن، یا خطابه».^{۱۵۶} صرف نظر از نفع یا ضرر تخته برای جامعه انسانی، یونانیان همواره می‌پنداشتند که تخته‌ای معین چون «شیوه»^{۱۵۷} ای قانونمند قابل مطالعه و آموختن است؛ و این امر علت وجودی پدیده دستورنامه‌های کارگاهی را، که «تخنای» (جمع تخته) نیز نامیده می‌شد، بیان می‌کند.

به نظر می‌رسد که نخستین دستورنامه‌هایی از این نوع را معماران و مهندسان حرفه‌ای در نیمة قرن ششم قبل از میلاد تألیف کرده باشند؛ مثلاً گفته‌اند که سامینز تئودوروس^{۱۵۸} و رویکوس^{۱۵۹} برای پرستشگاه وسیع هرا^{۱۶۰} در ساموس^{۱۶۱} (احداثی در حدود سال ۵۵۶ق) دستورنامه‌ای نوشته‌اند؛ و هدف آنان توضیح محاسبه تنشابات این بنا بوده است.^{۱۶۲} تسلط بر تنشابات به همان اندازه مشغله پیکرتراش نیز بود؛ و باید تأکید کرد که تئودوروس پیکرتراش هم بود. معروف‌ترین

۱۲۶) مثلاً نک: *Iliad* 1. 238, 3. 128 etc.

۱۲۷) *cunning and art*

۱۲۸) توجه شود که واژه اداره

(*manage*) در انگلیسی از واژه manus، به معنای دست،

لاتینی *manus*، به معنای دست،

مشتق شده است.

۱۲۹) *manage adroitly*

۱۳۰) *scheme*

۱۳۱) *Mighty Mind*

۱۳۲) *Bourdakou Dadilous*, o

protos michanikos, p. 16.

می‌توان اضافه کرد که phrasimêdê

در واقع تکرار (و از این رو تقویت) معنای ریشه‌ای

طرح ریختن و تدبیر کردن است.

۱۳۳) *ibid.*

۱۳۴) *Diodorus Siculus*

۱۳۵) *Diodorus Siculus*,

Bibliotheca Historica, 4.

76. 1-6.

۱۳۶) برای دیدگاه انتقادی عموم

مردم به هنر در یونان باستان، نک:

Pollitt, *The Art of Ancient*

Greece: Sources and

Documents, (Cambridge,

1990), p. 6.

درباره میمیسیس (محاکات) به

حوالی بعدی مراجعه شود.

۱۳۷) *mimesis*

۱۳۸) Frontisi-Ducroux,

Dédale, Mythologie..., p.

169. Morris, pp. 191-192

glosses the tile of the

flying machine as

reflecting the popular

tradition, evidenced in 7th

B.C. vases of winged

demon-artists with magical

powers.

139) *Pasiphaë*

140) *Poseidon*

141) *Minos*

142) *Diodorus Siculus*,

Bibliotheca Historica,

4. 77. 1-4.

- 143) daidalon
144) dolos

145) Frontisi-Ducroux,
Dédale, Mythologie..., pp.
139-40.

مهربس کاشی مقتض به کاشی
پرندۀ را به عنوان بازتاب سنت
مردمی یونان تشریح می‌کند، و
گواه آن سفالینه‌های قرن هفتم
قبل از میلاد است که بر آن
هوله‌ها نمادان بالداری با
قدرت‌های جادویی نقش کرده‌اند؛
Morris, pp. 191-192.

146) Frontisi-Ducroux,
Dédale, Mythologie...,
p. 192.

147) skill
148) craft

149) craftiness

150) Homer, *Odyssey*,
5. 259.

151) Homer, *Iliad*, 23. 415.
(۱۵۲) درباره این حکایت، که
نمونه‌ای است از فعالیت متیس،
نک:

Detienne & Vernant,
Cunning intelligence...,
pp. 12-13.

153) Kabeiroi
154) Telchines

155) درباره مقام فلزکاران چون
جادوگرانی که با آتش کار
می‌کنند، و بنابراین، درباره
جادوگری درست حکایت
نژدیک و یونان باستان نک:
.Morris, 87f.

156) Plato, *Pheidon*, 90b.
157) ibid.

158) Samians Theodoros
159) Rhoikos
160) Heraion
161) Samos

دستورنامه کارگاهی برای مجسمه‌سازی «قانون»^{۱۶۴} پولیکلیتوس^{۱۶۵} بود که قدمت آن به ربع سوم قرن پنجم قبل از میلاد می‌رسد.^{۱۶۶} در این «تخنه»، این پیکرتراش مجموعه‌ای از قوانین ریاضی محض را، که بر حسب تنسابات صحیح^{۱۶۷} بر تحقق زیبایی^{۱۶۸} حاکم است، وضع کرد. مؤلف (پولیکلیتوس) اندیشه خود را با توسل به نمونه‌ای عینی و ملموس تبیین کرده است، یعنی با مجسمه مرد نیزه‌دار^{۱۶۹} که خود ساخته و به «قانون» او نیز مشهور است؛ اما احتمالاً متن او بیشتر اثری شبیه‌فلسفی است تا کتاب راهنمایی عملی. دست‌کم امروزه این طور به نظر می‌رسد که تلقی فنی پولیکلیتوس مقدمه‌ای طبیعی-فلسفی دارد که، احتمالاً حتی به لحاظ اخلاقی، جستجوی وسوس آمیز او برای نیل به «توئو» (eu, to) را توجیه می‌کند.^{۱۷۰}

گونه‌ای دیگر از دستورنامه‌های آموزشی شایان ذکر «تخنای سخنوری (خطابه) است. این گونه در نیمة قرن پنجم قبل از میلاد به وجود آمد. بعلاوه، رواج متونی از این دست نشان می‌دهد که یونانیان همهٔ هنرها را چون نظامی عقلانی می‌دیده‌اند که فراگرفتن آنها با مطالعه و درونی‌سازی^{۱۷۰} نمونه‌های واقعی یا فرضی ممکن بوده است. «تخنای سخنوری» به ویژه با سو福سطاییان پیوند داشت. پرودیکوس^{۱۷۱} و گورگیاس و آنتیفون^{۱۷۲} و دیگران خطابه‌های الگو تألیف کردن که «تخنای» نامیده می‌شد. این خطابه‌ها، در بیان رسمی، «سوونگراماتا»^{۱۷۳} («متن آموزشی مكتوب»^{۱۷۴}) بود و، به ظاهر، مبنای [تعلیم]؛ اما در واقع «قرائت‌نامه»^{۱۷۵} هایی بود که مربی یا کسی دیگر آن را زنده اجرا می‌کرد. بنا بر این هر «تخنای سخنوری مناسب اجراهای شفاهی بود و هر اجرا، با تغییراتی، به بازنمود عینی یا تجلی مجموعه‌ای از قواعد منجر می‌شد. ممکن است شرح نظری (مكتوبی) درباره اجزای خطابه، برانگیختن احساس، منش [یا طبیعت افراد]، احتمال و غیره بر این خطابه‌های الگو— که معادل مجسمه نمونه پولیکلیتوس‌اند— مقدم بوده باشد.^{۱۷۶}

اگر حنفی بوده باشد، این مقدمات از سه فتحه است.^{۱۷۷}

ج) در نظر یونانیان، هنر مسلمًّا صنعت دست بوده است. آنان میان صناعات^{۱۷۸} و هنرهای زیبا^{۱۷۹} فرقی نمی‌گذاشتند؛ به ویژه چون، چنان که گفتیم، هر دو مستلزم کار و زحمت جسمی بود. پس این تناقض اجتماعی تلویحاً حاکی از این بوده که هر شیء زیبا—هر شیء هنری^{۱۸۰}— بالضروره فراورده نهایی کار یدی بوده که به خودی خود، دست کم از نظر طبقات ثروتمند، ارزشی نداشته است.^{۱۸۱} صنعتگران را عموماً «تخنیتی» (tekhnitai) یا، در زمان ارسسطو، «بانائوسوی» (banausoi) می‌نامیدند؛ و اصطلاح اخیر به کارگران ماهر و دارای شغل آزاد—افراد آزادی که «دستان خود را کثیف کرده بودند» – اطلاق می‌شد. آنان عموماً در حد تأمین زندگی امارات معاش می‌کردند و احتمالاً

وضعی بهتر از، مثلاً، کارگران غیر ماهر نداشتند. مثال مناسب برای ایشان سفالگران قدیم‌اند. چنان که سر جان بوردم^{۱۸۲} به درستی یادآور می‌شود، «حرفة آنها کار گل بود و پر دود و دم، و چندان مورد اعتنای همشهريان نبود». ^{۱۸۳}

گفتیم که آهنگر مثالی هومر هفائیستوس بود که پاهایی معیوب داشت و یگانه المپنشین زشت بود و شگفت آنکه (به روایت اودیسه) با زیباترین الهه، یعنی آفرودیت، ازدواج کرده بود. (البته به روایت ایلیاد او با کاریس^{۱۸۴} ازدواج کرد).^{۱۸۵} علت اصلی از شکل‌افتادگی جسمی او کار شاقی بود که لازمه حرفة اوست. هومر در ایلیاد این خدای زمخت ستبرگردن را عرق‌ریز و لنگان در حالی نشان می‌دهد که، با دمهای خود، در آتش می‌دمد.^{۱۸۶} هم‌چنان که شاعر در همین کتاب به ما می‌گوید، او در جوانی «اشیای پرتزین»^{۱۸۷} بسیاری ساخته بوده است؛ و تقریباً ۱۲۵ بند از سرود هجدهم / ایلیاد به توصیف دقیق ساختن دایدالونی شگفت، یعنی سپر آشیل، به دست هفائیستوس اختصاص یافته است—توصیفی که نخستین نمونه نوع خود در ادبیات

تصویری از هفائیستوس

۱۶۲) چنین است در کتاب
ویتروویوس:
Vitrivius 7,
praef. 12;
نک:

Pollitt, *The Art of Ancient Greece...*,
pp. 8, 181, 233.

163) Canon

164) Polycleitus

165) Pollitt, *The ancient view of Greek art: Criticism, History and Terminology*, (New Haven and London, 1974), pp. 14-15; Pollitt, *The Art of Ancient Greece...*, pp. 75-7;

Stewart, "Nuggests: Mining the texts again", *AJA* 102: pp. 273-275.

166) summetria

167) to kallos

168) The Doryphorus

۸۷

- ۱۶۹) برای مشاهده تقریری تازه از قانون تناسب اندام نک: Stewart, "Nuggests..."
 170) internalization
 171) Prodicus
 172) Antiphon
 173) sungrammata
 174) written texts
 175) scripts

- ۱۷۶) افلاطون به طور غیرمستقیم از این امکان سخن گفته است: Plato, *Pheidon*, 266d-267d.
 ۱۷۷) به طور کلی برای گفته‌های الگو در قرن پنجم قبل از میلاد نک:

- Cole, *The origins of rhetoric in ancient Greece*, (Baltimore and London, 1991), chs 5-6; Russell (1992), 185-186.
 178) crafts
 179) fine arts
 180) objet d'art

- ۱۸۱) برای شان اجتماعی و عواید tekhnitai دوره آرکائیک به بعد نک: Ste. Croix, *The Class Struggle...*, esp. pp. 115, 130-1, 182, 184, 274-5.

- Rolley, *La sculpture grecque, i: Des origines au milieu du V^e siècle*, (Paris, 1994), pp. 54-7; Svensson-evers, *Die griechischen Architekten archischer und Klassischer Zeit*, (Frankfurt am Main, Berlin, etc., 1996), pp. 503-20 (architects in the 5th and 4th centuries B.C.).
 182) Sir John Boardman

یونانی است.^{۱۸۸}

این خدا صنعتگری برجسته است؛ و تفاوت مهارت او با مهارت فلزکار فانی فقط در مرتبه است نه در خصلت کار. هومر در ایلیاد، در میان بسیاری از مصنوعات چشم‌گیری که آدمیان فانی استادانه از کار درآورده بودند، قدحی سیمین^{۱۸۹} را وصف می‌کند: خوش‌ساخت و بلند و زیباترین در کل این جهان پنهانور.^{۱۹۰} زیبایی بی‌نظیر آن به صنعتگری استادانه اهالی صیدا منسوب است؛^{۱۹۱} چنان که موریس خاطر نشان می‌کند،^{۱۹۲} شاعر در اینجا آشکار می‌سازد که «دایدالیک» را با سرزمینهای شرق مدیترانه^{۱۹۳}، یعنی با مردم غیربومی و غریب، یکی می‌انگاشته‌اند. می‌توان افزود که زیبایی در نظر هومر نتیجه مقرر مهارت دستی است. در واقع، نتیجه مهارتی است که از سنتی معتر و قاعدتاً دیرپایی در صنعتگری ریشه می‌گیرد.

به رغم مقام نسبتاً پایین صنعتگر در جامعه دوره آرکائیک و کلاسیک، او به کار خود بسیار افتخار می‌کرد؛ به خصوص که سبب تحسین او در جامعه‌ای می‌شد که او با عنوان «دیمیورگوس»^{۱۹۴} در آن کار می‌کرد. در حدود سال ۷۰۰ قم، نقاشان تکرنگ‌کار مذکور در پیناکس^{۱۹۵} از شهرت و موفقیت فراوانی برخوردار بودند. به گفته پلینی^{۱۹۶}، یکی از این نقاشان بولارکوس^{۱۹۷}، از یونانیان آسیای صغیر، بود که آثارش را پادشاه لیدیه^{۱۹۸}، کاندانثولوس^{۱۹۹}، به قیمت گراف می‌خرید. نوشه‌های فراوان مجسمه‌های نذری و تدفینی قرون ششم و هفتم قبل از میلاد، به ویژه نوشه‌های کوروسها و الواح^{۲۰۰}، از این نظر حاوی اطلاعات مهمی‌اند.^{۲۰۱} نوشه‌های مجسمه‌های نذری قرن هفتم و بیشتر قرن ششم قبل از میلاد به زبان اول شخص است و [مجسمه‌ها] اغلب خود را «پریکالس آگالما»^{۲۰۲} خوانده‌اند (که عبارتی است هومری و به معنای «شيء بسیار زیبای دلبای»).^{۲۰۳} در این نوع آثار، مانند دیگر انواع مجسمه‌های نوشه‌دار آرکائیک، نام اهداکننده اشرافی و، در مواردی، حتی نام هنرمند خالق آنها آمده است. در مجسمه‌های تدفینی، که

نوشته‌هایشان «سماتا»^{۲۰۴} یا «منماتا»^{۲۰۵} خوانده شده‌اند، به ندرت سازندگان نام خود را آورده‌اند؛ و در مجسمه‌های نیایشی تقریباً هرگز نامشان نیامده است. بنا بر این بیشتر امضاها، به استثنای امضاهای اندویوس ایونیایی^{۲۰۶} و سه مجسمه‌ساز دیگر^{۲۰۷} در قرن ششم قبل از میلاد، مربوط به تقدیم‌نامه‌هاست که چنان که گفتیم، معمولاً در نوشته‌های همراه «آگالما»^{۲۰۸} نامیده شده‌اند. پس از دوره آرکائیک، مجسمه‌ها، چه نذری و چه تدفینی، در نوشته‌های خود عموماً با «خارین»^{۲۰۹} یا «کخا ایسمون»^{۲۱۰} (یعنی «جذاب» و «مفتون‌کننده») وصف شده‌اند؛ و نه صرفاً با عنوان «کالون»^{۲۱۱}، که حتی وقتی با «پریکالس»^{۲۱۲} مؤکد می‌شد، کمتر از هر صفتی مؤثر بود.^{۲۱۳} مجسمه خارین مجسمه‌ای است که بیننده را، چه از آدمیان و چه از خدایان، منقلب می‌سازد؛ آن‌هم نه به اندازه تحسین زیبایی آن، بلکه به حدی که می‌خواهد آن را تصاحب کند. به بیان دیگر، اثر مستقیماً بیننده را به لذت بردن جسمانی و تقریباً شهوانی (اروتیک)، از زیبایی صوری خود دعوت می‌کند. اساطیر آرکائیک به خاریس^{۲۱۴} نیرومند هنرهای تجسمی جنبه تمثیلی بخشید؛ ایلیاد خاطر نشان می‌کند که هفائیستوس حتی با خاریس، یعنی مظهر اعلای جاذبه زیبایی‌شناختی و جنسی، ازدواج کرد.^{۲۱۵} (توضیح بیشتر در مبحث دیدگاه‌های گورگیاس، بخش «ج» مقاله حاضر، آمده است).

اینکه پیکرتراشان نام خود را خصوصاً بر آثار نذری ثبت می‌کرده‌اند حاکی از چیزی نیست مگر آگاهی آنان از ارزش فردیشان (البته نه لزوماً «آگاهی طبقاتی»). در واقع، نوشته‌های مجسمه‌ها گاه سوفیایی^{۲۱۶} هنرمند را برجسته می‌کرد؛ مثلاً مطابق اشاره نوشته‌ای متعلق به حدود ۵۵۰ قم، هنرمند مربوط به سوفوس^{۲۱۷} بوده یا اثر نتیجه سوفیایی^{۲۱۸} او بوده است.^{۲۱۹} چنین تأییداتی، یعنی نوشته‌ای بر پایه

تصویری از کور (Kore).
الله همتای کورووس

183) Boardman, Early Greek vase painting, 11th - 6th centuries: A handbook, (London, 1998), p. 266.

184) Charis (185) نیز نک به ادامه مطلب در Homer, *Iliad*, 18.

186) ibid, 18, 410f.

187) daidala polla

(188) توصیف ساخت سپر نوعی *ekphrasis* به شماره می‌رود؛ درباره همسان‌های «خط زنجرهای ب» (Linear B) نک: Polliitt, *The Art of Ancient Greece...*, p. 10.

درباره بررسی باستان‌شناسی سپر آشیل نک: ←

مجسمه‌ای در مکانی مقدس یا پرستشگاه که در معرض دید قرار می‌گرفت، تبلیغی آشکار برای خود بود. کاربرد و تفصیل پیوسته این نوع نوشته‌ها را باید معلوم رقابت فزاینده در میان مجسمه‌سازان و کارگاههای آنان در یونان عصر آرکائیک دانست.^{۲۱)}

این فردگرایی را می‌توان آشکارا در نوشته‌ای بر پایه مجسمه سفالی^{۲۲)} نقاشی شده از جزیره ملوس^{۲۳)}، که امروزه وجود ندارد، دید. چنان که آتنوپیو کورسو^{۲۴)} خاطر نشان می‌کند،^{۲۵)} این اثر، که احتمالاً قدمش به حدود سال ۶۰۰ قم می‌رسد، قدیمی‌ترین نمونه مستند از مجسمه‌های نذری است که سازندگانشان آنها را هدیه کرده‌اند. این مجسمه را یکی از اعضای خانواده اکفانتوس^{۲۶)} برای شکرگزاری از آتنا به معبد او در جزیره ملوس تقدیم کرده بوده است. نوشته مذکور، که بیتی است در قالب مرثیه، می‌گوید:

ای فرزند زئوس، بپذیر از اکفانتوس

این آگالما^{۲۷)} منزه و بی عیب را،

که برای شکرگزاری تو، آن را نقاشی کرد و به اتمام
(کمال) رساند.

باری، بنا به قول پلینی، اکفانتوس عضو خانواده‌ای مشهور از نقاشان سفال در کورینت^{۲۸)} بوده است. او احتمالاً در جزیره ملوس، از جوامع دوریسی^{۲۹)}، کار می‌کرده است. در این نوشته، اکفانتوس چنان سخن می‌گوید که گویی شخصاً یا به سبب نسبت با خانواده‌ای از هنرمندان نامدار معروف است. دلیل اینکه کارگر کوریستی بیگانه‌ای نیازی حس نمی‌کند که برای معرفی خویش در تقدیم‌نامه‌اش، صفت قومی خود را ذکر کند همین است. دیگر ویژگی در خور توجه این نوشته، اگرچه چندان غیر معمول نیست، گستاخی و تکبر صنعتگر است: او اثر خود را از حیث زیبایی صوری «منزه و بی عیب» وصف

نمونه‌ای از سفالینه کوریستی

←

Morris, 12f.; Koch, *De picturae initia, Die Anfänge der griechischen Maler...*, (Munich, 1996), pp. 93-95.
189) krêtēr

190) Homer, *Iliad*, 23.

742-745.

191) قس "eu êskêsan" در .ibid, 23. 743

192) Morris, 21-22.

193) Levant

194) dêmiorugos

195) pinake

از عالمانه‌ترین و مهم‌ترین آثار کالیماکوس (Callimachus).

شاعر و دستورنویس و

سربرست کتابخانه باستانی و

مشهور اسکندریه، کالیماکوس

در این کتاب فهرستی عظیم از

آثار موجود در کتابخانه

اسکندریه را آورده است.-م.

می‌کند؛ و متذکر می‌شود که با نقاشی آن، نه فقط نذری را ادا کرده، بلکه شیئی «کامل» از حیث فنی آفریده است که باید الهه را خرسند کند.

معماران نیز به شغل خود مباحثات می‌کردند و، در جامعه محلی خود، برای اعتبار و شهرت بیشتر به رقابت می‌پرداختند. این معنا آشکارا از قدیمی‌ترین امضا-نوشته به جامانده از معماران به دست می‌آید؛ یعنی امضا-نوشته کلثومنس^{۲۳۰} و اپیکلس^{۲۳۱} و حوشی آنها بر سکوی سنگی زیر ستونهای شرقی معبد آپولو^{۲۳۲} در سیراکوز^{۲۳۳} (متعلق به ربع دوم قرن ششم قبل از میلاد)، که در آن آورده‌اند: «کالا ورگا»^{۲۳۴}، یعنی «اثر زیبا».^{۲۳۵}

سفالگران و نقاشان سفالینه در قرن هفتم قبل از میلاد فقط گاهی امضا-نوشته خود را بر اثرشان ثبت می‌کردند. قدیمی‌ترین امضا-نوشته فردی سفالگر از آن آریستونوتوس^{۲۳۶}، صنعتگر ائوبویایی-اتروسکانی^{۲۳۷} فعال در شهر کائره^{۲۳۸}، است که قدمت آن به حدود ۶۵۰ قم می‌رسد.^{۲۳۹} از دوره‌ای نزدیک به جنگهای ایرانیان، به ویژه، سفالگران آشکارا خودستا می‌شوند و نام خود را [بر اثرشان] ثبت می‌کنند و [به آن]، بیش از پیش، نوشته‌هایی در تأیید خود می‌افزایند.^{۲۴۰} بر تعدادی از سفالینه‌های نیمه نخست قرن پنجم قبل از میلاد، آتنا در کارگاه سفالگری تصویر شده است؛ و حتی گاه در تصاویر آنها، نیکه در حال گذاشتن تاج بر سر سفالگری است که گویی پهلوانی پیروز بوده است.^{۲۴۱} هomer عظمت بی‌کران هفائیستوس اسطوره‌ای را با واژه «کلوتو-تخنس»^{۲۴۲} (نامدار در هنر خویش) و با واژه «کلوتوثرگوس»^{۲۴۳} (نامدار در کار دستی خویش)^{۲۴۴} تصدیق کرده است.^{۲۴۵} هomer در /یلیاد چنان از دایالوس سخن می‌گوید^{۲۴۶} که گویی او— تا حدی شبیه اکفانتوس کوریتی— هنرمندی معروف در نزد بسیاری از مخاطبانش بوده است.^{۲۴۷} مهم‌تر آنکه در /یلیاد این صنعتگر کرتی را مستقیماً به حامی ای سلطنتی (آریادنه) ربط می‌دهد، به همان گونه که صنعتگران

- 196) Pliny
- 197) Boularchus
- 198) Lydia
- 199) King Candaules
- 200) stêlai
- : قس: ۲۰۱
- Homer, *Odyssey*, 18. 299f.
- 202) perikalles agalma
- : قس: ۲۰۳
- Homer, *Odyssey*, 18. 299f
- 204) sêmata
- 205) mnêmata
- 206) Ionian Endoios

- (۲۰۷) در خصوص «نوشته‌های گویا»، یعنی نوشته‌هایی که کاری گفتاری انجام می‌دهند، نک:
- Svenbro, *Phrashkleia, Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne*, (Paris, 1988).
- 208) dedication
- 209) agalma
- 210) kharien
- 211) kekha ismenon
- 212) kalon
- 213) perikalles
- (۲۱۴) برای شواهد باستان‌شناسی و ادبی، نک:
- Karouzos, "Perikalles agalma...", pp. 550-553.
- 215) Kharis
- 216) Homer, *Iliad*, 18. 382-383.
- 217) sophia
- 218) sophos
- 219) sophiai
- (Homer, *Iliad*, ۲۲۰ در /یلیاد ۱۵. 410-412)
- آتنا «سوفیه» (sophie) را به کشتی‌سازان افاضه کرد. در کارها و روزهای، اثر هزیوب، سوفیه برای مهارت شاعری به کار رفته است؛ و در دیگر شاعران دوره آرکائیک

←

تصویر سفالینه‌ای یونانی
 ←
 برای مهارت‌هایی چون درودگری
 و هنرهای سوارکاری یا
 سکانداری. نک: Janko, p. 274 و Homer, *Iliad*, 15. 410-412.
 رولی می‌گوید سوفیا/سوفیه منبع
 الهام تخته تلقی می‌شود و، بنا
 بر این، خزانه یا گنجینه‌ای از
 معرفت و وسیع‌تر از تخته است
 (Rolley, *La sculpture...*,
 p. 5).
 درباره سوفیایی که در دوره‌های
 آرکائیک و کلاسیک به
 پیکرتراشان منسوب می‌شد. نک:
 Janko, p. 274 و Homer, *Iliad*, 15. 410-412.
 221) Rolley, *La sculpture...*, p. 55; Viviers, *Recherches...*, pp. 44f.
 222) coroplastic statue
 223) Melos
 224) Antonio Corso
 225) Corso, "La colonna
 Nani e la bottega degli
 Ecfanti", in *Venezia e l'
 archeologia*, Congresso
 interazionale, (Rome,
 1990), pp. 227-230.
 226) Ekphantos
 227) agalma
 228) Corinth
 229) Doric
 230) Kleomenes
 231) Epikles
 232) Apollo
 233) Syracuse
 234) "Ka{l}a werga."
 (235) این معنی بر اساس یکی از قرائتهای محتمل آن جمله است. نک: Svenson-Evers, *Die griechischen...*, pp. 451f.
 236) Aristonothos



آرکائیک نام حامی اشرافی خویش را در امضا-نوشته‌های خود می‌آورند. میل به رخ کشیدن مهارت‌ها و مشتریان خود، که در نوشه‌های آثار هنری و در «دیپیتی»^{۲۴۹} ظاهر می‌شد، فقط در جامعه‌ای بسته و ساخت لادرایی طبیعی بود. صنعتگران، که لژوماً اشخاصی زیرک بودند، به این طریق خدمات خویش را برای جلب خریداران احتمالی تبلیغ می‌کردند. این گرایش را می‌توان با نمونه‌های محدود و استثنایی تخلص در میان شاعران دوره آرکائیک مقایسه کرد. به نظر می‌رسد که «امضا-نوشته‌ها»^{۲۵۰} هزیود و فوکیلیدس^{۲۵۱} و تئوگنیس^{۲۵۲} در اصل برای تبلیغ قدرت جامع شاعری‌شان بوده است؛ مثلاً تئوگنیس مگارا^{۲۵۳} بی (که دوران شکوفایی‌اش در حدود ۶۴۰ تا ۶۰۰ قم بود) در یکی از مراثی‌اش قبل از اظهار نام (مشهور) خود آشکارا به مهارت شعری‌اش اشاره کرده است.^{۲۵۴} پیوند میان سوفیا و نام شاعر با نظر به نوشه‌های پیکرتراشان بر روی آثارشان مرسوم می‌شود و معنای «تجاری» مطلوبی ایجاد می‌کند؛ بدین منظور، تئوگنیس، همچون صنعتگران، نام خود را برای تضمین کیفیت «فراورده» خویش (که همان شعر اوست) ذکر می‌کند. در دروه آرکائیک، صاحبان حرف مرتبط با سوفیا—اعم از شاعر و سفالگر و پیکرتراش—به خوبی از این نکته آگاه بودند که در آن محیط خاص—محیطی سرشار از تعارض و خصوصت—راضی کردن همه مردم کاری است بسیار شاق؛ اما، چنان که تئوگنیس در همین شعر اذعان کرده است،^{۲۵۵} دست کم عده کثیری از مخاطبان محلی‌اش متوجه ارزش سوفیای او بودند. امضا-نوشته‌های صنعتگران، به خصوص

آنایی که [مشتریان] بازارهای مناطق غیر یونانی و مهاجرنشین (مانند اتروریا)^{۲۵۶} را مخاطب قرار می‌داد، احتمالاً در وهله نخست به این امید ثبت می‌شده است که این زبان جدید نظر خریدار را جلب کند. در عین حال، این ثبت هیچ‌گاه به معنای «انحصاری بودن حقوق»^{۲۵۷}، مثلاً حقوق مربوط به طرحی خاص نبود؛ بلکه «بی‌نظیر بودن اثر» را در «محیطی محلی» اعلام و، به عبارتی، «تضمين» می‌کرد. این امضا-نوشته‌ها و مطالب همراه آنها، همچون امضای تئوگنیس، گواهی می‌کرد که «این طرح من است و هیچ‌کس بدان حد ماهر نیست که حتی به خلق دوباره آن، یعنی نظیر آن، نزدیک شود.» این خود معنای صريح نوشته اوتمیدس^{۲۵۸}، نقاش سفالینه، نیز هست که در ادامه بدان می‌پردازیم. هم شاعر و هم نقاش سفالینه هر یک به شیوه خود می‌کوشید که «اجناسش را بفروشد.»

هومر و هزیبد صنعتگران را با عنوان «دمیوئرگوی»^{۲۵۹} طبقه‌بندی کرده بودند. معنای تحتالفظی این کلمه چنین است: «کارگری در اجتماع محلی (دموس^{۲۶۰} یا در خدمت آن).» «دمیوئرگووس»^{۲۶۱} [مفرد دمیوئرگوی] در دهکده یا شهری که معمولاً موقتاً در آن زندگی می‌کرد از وجهه و شهرت فراوان بهره‌مند بود. اودیسه به ما می‌گوید که این طبقه شغلی وسیع نه فقط «تکتون» (درودگر)، بلکه پیشگو و طبیب و «تسپیس آتوئیدوس»^{۲۶۲}، یعنی خواننده آسمانی، را در بر می‌گرفت، و بر این قیاس، همه چنین «کارگرانی» را که در جستجوی مشتری از جامعه‌ای به جامعه دیگر می‌رفتند.^{۲۶۳} هزیبد در کارها و روزها خاطر نشان می‌کند^{۲۶۴} که دمیوئرگووها با یکدیگر رقابت داشتند: سفالگران با سفالگران، بنایان با بنایان، خوانندگان با خوانندگان.^{۲۶۵} در حدود سال ۵۱۰ قم، نقاش آتنی سفالینه‌ها، اوتمیدس، بر خمره‌ای دودسته با نقشهای سرخگون نوشته است: «هوس اثودپوته اوفرولنیوس»^{۲۶۶} («به گونه‌ای که اوفرولنیوس هرگز و به هیچ وجه نخواهد توانست [نقاشی

- 237) Eubocean-Etruscan
- 238) Caere
- (۲۳۹) برای آشنایی با گوارشی درباره سفالینه‌ای استثنایی و امضای معکوس آن، نک: Torelli, *Storia e civiltà Etruschi*, (Milan, 1986), pp. 171-172; Martelli, *La ceramica degli Etruschi, La pittura vascolare*, (Novara, 1987), p. 264.
- 240) Rolley, *La sculpture...*, p. 55.
- 241) Nikē
- 242) Homer, *Iliad*, 1. 571, etc.
- 243) klutotekhnēs
- 244) klutoergos
- 245) Homer, *Odyssey*, 8. 286.
- (۲۴۶) این واژه فقط یک بار در آثار هومر به کار رفته است. هومر، در /او دیسه، هفانیستوس (periklutos) (یعنی «دارای شهرت جهانی») نیز خوانده است.
- Homer, *Odyssey*, 8.287, etc.
- 247) Homer, *Iliad*, 18. 590f
- (۲۴۸) البته در اینجا از دایدالوس اسطوره‌ای به گونه‌ای پان‌هلینیستی و چون سرمشقی از گذشته تحلیل می‌شود؛ در حالی که اکفانتوس فقط در زمینه «محلي» و کوچکتر کورینت و ملوس مشهور بود.
- 249) dipinti
- 250) sphragides
- 251) Phocylides
- 252) Theognis
- 253) Megara
- (۲۵۴) «آن کاه که من مهارت شعری خود را به میان می‌اورم.» — Theognis, *sophisdomenō*, v. 19.

تصویری از
کوزه دهان‌گشاد یونانی

- 255) Theognis, *Sophisdomenō*, VV. 23-26.
- 256) Etruria
- 257) copyright
- 258) Euthymides
- 259) démioergoi
- 260) démos
- 261) démioergos
- 262) thespis aoidos
- 263) Homer, *Odyssey*, 17. 383-385.
- 264) Hesiod, *Hesiod Works and Days*, pp. 25-26.
- 265) قس: اسطوره ای در باب تخاصم مرگبار میان دایدالوس و تالوس (Talos)، خواهرزاده و رقیب او در: Morris, 259f.
- 266) “*hōs oudepote Euphroniōs.*”

کند]]، که اساساً «تبليغی منفی» است برای اعلام برتری وی بر رقیش، اوفرنیوس.^{۲۶۷}

در دیگر فرهنگهای باستانی نیز، به دستاوردهای فنی به صور هنری گوناگون ارج نهاده می‌شد؛ اما تأیید برتری مقام هنرمندی مشخص—مثلًا شاعر یا معمار—آن‌هم «شخصاً» گویا خاص فرهنگ یونانی بوده است. کتیبه منشور بنیان‌گذاری کاخ داریوش در شوش را، که متعلق به حدود ۵۰۰ قم است، این‌گونه خوانده‌اند: «این کاخی است که من در شوش بنا کردم...»^{۲۶۸} این نوشه را با گزارش‌های حکومتی احداث ارکتیون^{۲۶۹} (پرستشگاه ارکتیوس^{۲۷۰}) در آتن مقایسه کنید. این گزارشها تقریباً یک قرن پس از کتیبه داریوش (۴۲۱-۴۰۶ قم) یا ۴۲۰ قم) بر سنگ سخت حک شده است. گزارش‌های ارکتیون، برخلاف

منشور پادشاه بزرگ، کار (و حقوق) هر یک از کارگران آزاد را فرد به فرد شرح می‌دهد: در یکی از این فهرستها، نام و محل^{۲۷۱} همه شهروندان و بیگانگان مقیمی که حمل مجسمه‌ها و نصب آنها بر کتیبه مرمری پیشانی معبد را بر عهده داشتند آمده است.^{۲۷۲}

از نظر هومر و هزیود، «آئودوی»^{۲۷۳} یا «سرودخوانان دوره‌گرد»—از موز^{۲۷۴}‌ها و آپولو فقط الهام نمی‌گرفته‌اند؛ بلکه علی‌القاعده از آنان می‌آموخته‌اند. پس دور از انتظار نیست که هر دو شاعر، که خود آئودوی (سرودخوان دوره‌گرد) بوده‌اند، حق بزرگ داشتن خویش را طرح کرده باشند. اما چه کسی دمیوثرگوسها را در هنرهای تجسمی تعلیم می‌داد؟ و چه کسی الهام‌بخش آنان بود؟ مدارک ادبی و مکتوب دوران آرکائیک، یعنی دورانی که با هومر و سولون^{۲۷۵} شروع می‌شود،^{۲۷۶} از اعتبار هنرمندانی خبر می‌دهند که آتنا و هفائیستوس دست آنان را به هنگام کار واقعاً هدایت می‌کرده‌اند. الهام هنری نشانه لطف و عنایت خدا و مشارکت فعل^{۲۷۷} او تلقی می‌شد. صنعتگری که در کار خویش

افتخار بیشتری کسب می‌کرد، به تعلیم و یاری بزرگوارانه آتنا و هفائیستوس بیشتر مهارات می‌کرد. اساطیر و آثار افلاطون (منون^{۲۷۸}، پروتاقوراس^{۲۷۹}، قوانین^{۲۸۰}) و بسیاری منابع دیگر خبر از آن می‌دهند که صناعات دستی از پدر به پسر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شده است؛ و شاید کسانی غیر از بستگان درجه یک را نیز به شاگردی می‌گرفته و حتی آنان را به پسرخواندگی می‌پذیرفته‌اند.^{۲۸۱} شالوده آموزش فنی نیز تقلید از سرمشقها بود.

چنان که گفتیم، ذهن یونانیان سخت مشغول فن^{۲۸۲} بود، به ویژه فنی که در صورت محصول نهایی هنرمند ظهرور می‌یافت.^{۲۸۳} به نظر هومر، ناظران عادی دوره آرکائیک در پی نشانه‌های تخریب—یعنی ادراک عقلی^{۲۸۴} و مهارت فنی^{۲۸۵}—در مجموعه‌ای متنوع از رسانه‌های بصری، از سپرهای فلزی منقرض تا گوشواره‌های ظرفی، بودند. ایلیاد و اودیسه همچنین نشان می‌دهند که بسیاری از هنرها تجسمی هدفشان «در مقام نظر» همان هدف شعر حماسی بوده است؛ یعنی نمایاندن آدمیان و زندگی در کل. چنان که بوردم^{۲۸۶} به درستی خاطرنشان کرده است، «موضوع اصلی هنر یونان، حتی از دوره هنر هندسی^{۲۸۷}، اساساً مرد (و تا حدی کمتر زن) بود»؛^{۲۸۸} هیولايان عموماً [موضوع] فرعی بودند و همین طور حیوانات و گیاهان و مناظر. در هنر یونان، به خدایان و پهلوانان بسی بیش از آدمیان فانی پرداخته‌اند. همین نکته را می‌توان درباره هومر گفت: موضوع اصلی [در آثار] او عمدتاً «اعمال شجاعانه و باشکوه»^{۲۸۹} پهلوانان استثنایی و «بازگشت [آنان] به خانه»^{۲۹۰} است. در عین حال، این شخصیتها به لحاظ جسمی و اجتماعی مردانی آرمانی شده‌اند: هومر می‌گوید که، مثلاً، پهلوانان او بیش از دو چندان قوی‌تر^{۲۹۱}—و چندین برابر خوش ترکیب‌تر—از مردان روزگار اویند؛ در حالی که خدایان، یعنی والدین پهلوانان، هر چند نیرومندتر و زیباتر از آنان‌اند، در رفتار درست همچون آدمیان فانی‌اند. پس شعر حماسی و هنرها تجسمی در اصل ظاهر جسمانی و اعمال «مردان» را می‌نمایند.

(۲۶۷) نقل شده در:
Hesiod, Hesiod Theogony,
 ed. M. L. West, (Oxford,
 1966), p. 147 ad Hesiod,
Hesiod Works and Days,
 pp. 25-26.

بوژهولد این امضاد نوشته را
 دارای لحنی مزاح‌آمیز دانسته
 است.

Boegehold, "The time of
 the amasis painter", in D.
 von Bothmer, ed., *The
 Amasis Painter and His
 World, Vase-painting in
 Sixth-century B.C. Athens*,
 (Malibu and New York,
 London, 1985), pp. 30-31.
 268) A. Burford,
 "Craftsmen in...", p. 20.

269) Erechtheion
 270) Erechtheios

271) deme
 (۲۷۲) برای اطلاع از جزئیات
 آن، نک:
 Rolley, *La sculpture...,*
 pp. 55-6.

273) aoidoi

274) Muse

275) Solon
 (۲۷۶) شرح آن در این منبع
 آمده است:

Karouzos, "Perikalles
 agalma...", pp. 546-8.

277) sunergeia

278) Menon

279) Protagoras

280) Laws

281) A. Burford,
 "Craftsmen in...",
 pp. 87-92.

282) technique

تصویری از اودیسه (ولیس)

- ۲۸۳) یعنی فرد عامی در بی وجه کلاً دایدالوئیسی (daidaloeis) اثر بود، نه در پی حسن و ظرافت فی آن قس: Pollitt, *The ancient view..., p. 64.*
- 284) conception
285) technical skill
286) Boardman
287) the Geometric period
288) Boardman, "Greek art and architecture", in J. Boardmen, J. Griffin and O. Murray, *The Oxford History of Greece and the Hellenistic World*, (Oxford, New York, 1991), pp. 330-331.
289) Klea
290) nostoi
291) Homer, *Iliad*, 20. 285-7.
292) Snodgrass, Homer and the Artists, Text and Picture in Early Greek Art, (Cambridge, 1998), esp. chs. 2-3.
293) Dipylon ۲۹۴) درباره این گلدان و مبادی هنر آرکائیک، نک: Boardman "Greek art and architecture", pp. 334-336.
295) kouroi
296) korai
297)Boardman, "Greek art and architecture", pp. 338-9.
298) naturalism

سیاری از صحنه‌های سفالینه‌های اواخر دوران هنر هندسی و دوره شرق‌گرایی عصر هومر به ظاهر یک داستان را حکایت می‌کنند، چه این داستان از افسانه‌ها اقتباس شده باشد و چه از زندگی روزمره؛^{۲۹۱} مثلاً تصاویر سایه‌وار هندسی بر

گلدان سفالی معروف به دیپولون^{۲۹۲} (متعلق به حدود ۷۵۰ قم) صرفاً مجموعه‌ای از نمادها، شکلی ساده از مردان سوگوار، نیست؛ بلکه گویا عملاً بیان اندوه آنان از طریق اطوار و رفتارشان است.^{۲۹۳} این هنری بومی بود و سبک شرق‌گرای یونانی، که بر فنون و الگوها و موضوعات هنر خاور نزدیک و بین‌النهرین مبتنی بود، در کنار آن به شکوفایی رسید (هر چند در آغاز اندکی در آن اثر نهاد). این دو سبک، بومی و شرقی، به تدریج در «سبک آرکائیک» وحدت یافته‌ند—سبکی که با این ویژگیها متمایز می‌شد: آثار فلزی، مانند دیگهای مفرغی با ملحقات ریخته‌گری شده؛ سفالینه‌هایی با تصاویر سیاه؛ مجسمه‌های بزرگ آدمیان، یعنی «کوروی»^{۲۹۴} (مجسمه‌های مردان) و «کورای»^{۲۹۵} (مجسمه‌های زنان) [یونانی].

بر اثر ارتباط با مصریان از اوایل قرن ششم قبل از میلاد، قانون [تناسب اندام] پیکرتراشان با الهام از آنان شکل گرفت؛ اما این قانون محدودکننده بود.^{۲۹۶} در آن زمان، مجسمه‌های ایستاده پسر نوجوان (برهنه) و دختر نوجوان (ملبس) با ابزار فلزی از دل قالب‌سنگهای مرمری یا آهکی به شکل چهارگوش تراشیده می‌شد. نتیجه آنکه علاقه پایدار به تحمل الگویی برای شکل دادن به مو و چهره و عضلات و وضع بدن «کوروی» و «کورای»، مانع رشد طبیعت‌گرایی^{۲۹۷} شد یا، به

بيان دقیق‌تر، آن را «به تأخیر انداخت». سرانجام زمانی پیکرتراشان خود را از این روش بیگانه رها کردند که قالب‌ریزی توخالی مفرغ را از مردم خاور نزدیک اقتباس کردند و، در حدود ۵۵۵ قم آن را به کمال رساندند. در اوآخر قرن ششم قبل از میلاد (واحتمالاً پیش‌تر از آن)، هنرمندان به ارائه اطوار و حرکاتی پرداختند که درآوردن آنها با سُنگ سخت و دشوار بود. این تحول به معنای آن بود که پیکرتراشان در تلاش برای خلق هر چه ظریفتر نمونه‌های همانند مجسمه‌های انسانی به تدریج به پای هومر می‌رسیدند.

بی‌تردید، شعر حماسی زندگی و عمل پهلوانی را به نوعی از نو می‌سازد، یعنی نوعی محاکات است؛ و آشکار است که ناظران دوره آرکائیک از ارزش محاکات آگاه بوده‌اند؛ زیرا هومر اثر هنری را به نسبت میزان بازسازی موضوع با جزئیات واقع‌گرایانه ارزیابی می‌کند. به بیان دیگر، محک نقد هومری هنر همانا طبیعت‌گرایی است. چنان که خاطر نشان کردیم، در سرود هجدهم /یلیاد، هفائیستوس سپر شکوهمند آشیل را می‌سازد. در درون پنج قسمت هم‌مرکز سپر، صحنه‌های پراکنده و نقوش کناره‌ای بسیاری به نمایش درآمده است. در یکی از این صحنه‌ها، کشاورزان در حال شخم‌زن زمین خویش‌اند و، به بیان هومر، «... کشتزار در پشت‌سر ایشان {یعنی هر یک از کشاورزان} سیاه شده بود و چنان دیده می‌شد که گویی، آن را شخم زده‌اند/ در حالی که [کشتزار] از طلا بود و اعجاز بزرگ کار همین بود». ^{۲۹۹} احتمالاً شاعر در اینجا به روایی هنری اشاره می‌کند: استفاده از لعب مینا بر روی پوششی از طلا رنگی تیره‌تر به خاک می‌بخشد، درست به همان گونه که انتظار می‌رود زمین واقعی تازه شخم خورده تیره‌تر باشد. شاعر تأکید می‌کند که حاصل این جلوه سایه‌روشن چیزی کم از اعجاز فنی، «تاثوما»^{۳۰۰}، نداشت. هفائیستوس در دو صحنه دیگر این سپر اصل محاکات را حتی بیشتر رعایت می‌کند. به گفته هومر، از تصاویری که این خدا نقر کرده بود این صدایا بلند بود: صدای دلکش

299) Homer, *Iliad*, 18. 548-549.

300) thauma

پسری جوان که با چنگ آواز می‌خواند؛ ماغ ماده‌گاوان؛ زمزمه رود؛
نعره یک نره‌گاو از درد؛ پارس سگان شکاری.^{۳۰۱}

این نکته مرا به مشخصه «محاکات» در شعر حماسی رهنمون می‌شود. توصیفات هومر، که به بخش اعظم بازنمایی او از زندگی شکل می‌دهد، زندگی و شور اقتاع کننده‌ای دارد. در اودیسه، اودیسه دمودوکوس^{۳۰۲} سرودخوان^{۳۰۳} را به این نحو تحسین می‌کند: «تمامی سرنوشت مردمان آخایی^{۳۰۴} را چنان خوب می‌سرایی / همه اعمال و رنجهای آنان را / ... که گویی خود به گونه‌ای در آنجا بوده‌ای^{۳۰۵}» در جامعه هومر، سرودخوان مطلوب نه فقط جزیيات حکایت خویش را به دقت روشن می‌کرد، بلکه آن را به گونه‌ای روایت می‌کرد که گویی او خود شاهد آن بوده است. در واقع، یکی از اصول زیبایی‌شناسی هومری، بنا به نظر متقد ادبی اواخر قرن اول قبل از میلاد، دیونوسيوس^{۳۰۶} هالیکارناسی،^{۳۰۷} این است: «توصیف زنده (و صحیح)» یا «انارژیا»^{۳۰۸} بی‌شک مخاطبان دوره آرکائیک از روایت سرودخوان توقع «انارژیا» داشته‌اند؛ زیرا بدون آن، نمی‌توانستند وقایع را در خیال خود تصور کنند. به تعبیر سیمونیدس^{۳۰۹}، شاعر اواخر دوره آرکائیک، شعر همانا نقاشی کردن با کلمات است. (در حالی که نقاشی نوعی روایت شعری صامت، شعری به واسطه تصاویر، است).^{۳۱۰}

در جامعه یونان، شعر و هنرهای تجسمی با آهنگی نابرابر رشد یافته بودند. بدین سبب، آن نوع زندگی و شور تصویری که شعر حماسی آن را در صنعتگری تحسین می‌کرد از آنچه ما در نمونه‌های واقعی [صنعتگری] عصر هومر می‌یابیم بسیار عالی‌تر بود. در هنر، نظریه بر عمل پیشی گرفته بود—هومر خبر از آپلیس^{۳۱۱} می‌داد! با این همه، هنرهای تجسمی، تحت نفوذ شعر حماسی، احتمالاً در آرزوی یافتن «انارژیا» بود، اما با تردید. وصف اودیسه از کمریند شمشیر هراکلس^{۳۱۲} چنین است: «هولناک بود دوال شمشیر، که حمایل سینه‌اش بود / حمایلی از زر، که بر آن آثار حیرت‌زای ایزدی نقش بسته بود /

خرسها و گرازان وحشی و شیرهایی با چشممان شراره‌بار / و پیکارها و جنگها و قتل و کشتارهای آدمیان». ^{۳۱۳} این کثرت صحنه‌ها به قدری زنده و ترسناک است که او دیسه آرزو می‌کند: «ای کاش با مهارت خود هرگز چنین چیزی را خلق نمی‌کرد / او که این دوال شمشیر را در [خزانه] مهارت {تخنه} خویش ذخیره داشت». ^{۳۱۴} بنابراین، هنر به واسطه محاکات دقیق واقعیت نه تنها اثر فراوانی [در مخاطبان] می‌گذارد، بلکه ترس و وحشت را نیز القا می‌کند؛ و این نکته‌ای است که بعدها گورگیاس و ارسسطو درباره گونه محاکاتی دیگر، یعنی تراژدی، بدان اشاره کردن.

د) اکنون، اندکی نیز درباره گورگیاس، که منفکری است ماقبل سقراط (البته در واقع همعصر مسن‌تر سقراط) سخن خواهم گفت. او در خطابه خود، در ستایش هلن ^{۳۱۵}، که خطابه الگو (یا تخنه) بود، به چند نکته نظری درباره ادبیات و نیز هنرهای تجسمی، به ویژه نقاشی و مجسمه‌سازی، اشاره می‌کند.

به گمان من، گورگیاس نخستین یونانی است که آشکارا می‌گوید شعر—در واقع، تراژدی—و هنرهای تجسمی به یکسان «آفریده» ^{۳۱۶} یا «ساخته» ^{۳۱۷} اند. او این هر دو نمونه را «پوئیسیس» ^{۳۱۸} می‌نامد؛ یعنی «ساخته، آفریده‌ای نهایی» (از فعل *poiēo* به معنای «آفریدن، ساختن»). در ثانی، او شعر و، به خصوص، تراژدی را به علاوه خطابه‌های دادگاهی تحت عنوان لوگوس ^{۳۱۹} («گفتار» ^{۳۲۰}) قرار داده است که از دیدگاه گورگیاس، مطابق تعريف، به طرزی خطرناک فریب‌دهنده است. باری، لوگوس و هنرهای تجسمی، در صورت کمال فنی، (فراموش نشود که هر دو آفریده یا پوئیسیس اند) قطعاً اثر عاطفی مقاومت‌ناپذیری، مفید یا غیرمفید، در مخاطب دارند. در «گفتار»، این اثر شدید و غیر عقلانی همسنگ است با پیتو ^{۳۲۱} («اقناع هنری»). چنان که گورگیاس خاطرنشان می‌کند، لوگوسی خاص ممکن است مخاطب را بترساند یا غمگین کند، او را تشجیع کند یا خوشحال سازد. هومر

313) Homer, *Odyssey*, 11.
609-612.

سپیاری از پژوهندگان این سطور را الحاقی دانسته‌اند، و بنابراین قطعاً مذکور مخدوش و تحریف شده به نظر می‌رسد.

314) Homer, *Odyssey*, VV.
613-614.

315) *Encomium of Helen*

316) construction

317) fabrication

318) poiēsis

319) logos

320) speech

321) peithô

(۳۲۲) از جمله در:
Homer, *Odyssey*,

1. 336-42,
که می‌گوید چه بسا آوازی که
در کسی پتنوس (penthos)،
یعنی رنج عاطفی، پدید می‌آورد،
در کسانی دیگر موجب
سرخوشی شود. —
ibid., 1. 346-347, 10. 243f.

323) *opsis*

324) *khrōmata*

325) *sômata*

326) *schema*

327) *terpein*

328) *lupein*

329) *terpsis*

330) *pothos*

.“thean hediân” (۳۳۱) قس:

332) *erôs*

333) *Pygmalion*

334) Ovid

335) Ovid,
Metamorphoses, 10. 243f.

به هنگام توصیف تأثیرات هنرمنایی یک سرودخوان در شتوندگانش از این واقعیت، در کنار دیگر چیزها، یاد می‌کند.^{۳۲۲}

گورگیاس، به طریقی مشابه، ادامه می‌دهد که آدمیان به لحاظ روانی به واسطه حاسه دیدن (اوپسیس^{۳۲۳}) متأثر می‌شوند. در زندگی واقعی، بعضی مناظر ممکن است ما را بتراساند (هومر این موضوع را مثلاً در توصیف واکنش او دیسه به تصاویر منقوش بر دوال شمشیر هرالکس نشان می‌دهد)، یا حتی عقل ما را برای همیشه زایل کند. این ملاحظه گورگیاس را وامی دارد که به موضوع هنرهای تجسمی بپردازد: نقاشی و پیکرسازی با پوئیسیس بودن می‌توانند حاسه دیدن را با کمال فنی خود ارضا کنند؛ اما آنها چگونه به این کمال می‌رسند؟ در مورد نقاشی، او خاطرنشان می‌کند که هنرمند طیفی از رنگها («خروماتا»^{۳۲۴}) را ترکیب می‌کند و، با مشاهده تعداد زیادی بدن («سوماتا»^{۳۲۵}) آدمی، به روشی التقاطی، تصویری از بدنه منفرد را با شکلی کامل («اسخما»^{۳۲۶}) همراه می‌سازد— افلاطون این را تصویری موقعت یا آزمایشی از صورتی آرمانی یا مثالی می‌خواند.

اما درباره مجسمه‌سازی، دیدگاه گورگیاس این است که این هنر، بسته به نیت هنرمند، موجب شادی («ترپین»^{۳۲۷}) یا اندوه («لوپین»^{۳۲۸}) می‌شود. (در اینجا باید یادآور شد که واژه یونانی مجسمه [یا تندیس]، یعنی «آگالما» (agalma)، از فعل «آگالومای» (agallomai)، یعنی «من شادم»، مشتق شده است). اما آن نوع شادی («ترپسیس»^{۳۲۹}) ای که مجسمه— و کلاً هر اثر هنرهای تجسمی— بر می‌انگيزد ممکن است به شکل میل («پوتوس»^{۳۳۰}) افراطی— میلی تقریباً بـتـپـرـسـتـانـه— به شخص یا شء تجسم یافته بـروـزـ کـنـد؛ یعنی لذت^{۳۳۱} ما از مشاهده مجسمه‌ای زیبا ممکن است ما را حتی دچار عشق («اروس»^{۳۳۲}) آتشینی به آن کند؛ همچون پوگماليون^{۳۳۳} اوید^{۳۳۴}، که عاشق تندیسی شد که خود از زنی خیالی تراشیده بود.^{۳۳۵}

بنا بر این، نظر گورگیاس درباره هنرها، خواه، مثلاً ادبیات باشد

۱۰۰

و خواه مجسمه‌سازی، دووجهی است. نخست دیدگاه او درباره گفتار را جمع‌بندی می‌کنیم. لوگوس، خواه در قالب شعر تراژیک و خواه در قالب خطابه دادگاهی، گونه‌ای پوئیسیس («ساخته») است؛ هرچند باید افزود که لوگوس نتیجه کار یدی («ارگاسیا»^{۳۴۶}) نیست. لوگوس در بهترین صورت اثر عاطفی شدیدی در شنونده دارد. دست‌کم بخشی از این تأثیر نتیجه این واقعیت است که سخن قابلیت فریتن قوای ذهنی را دارد. به گفته گورگیاس، لوگوس هم می‌تواند احساسات ما را به بازی بگیرد و هم عقل ما را سر در گم کند و بفریبد. این متفکر ماقبل سقراط با انتساب فریب‌کاری («آپاته»^{۳۴۷}) به «لوگوس»، همچون پارمنیدس در قبل از او، در رابطه معناشناختی زبان و واقعیت شک می‌کند: به اعتقاد او، آدمیان وقتی در قلمرو بی ثبات «دوکسا»^{۳۴۸} («رأی و نظر») قرار می‌گیرند به دام می‌افتد و مستعد پذیرش عقاید نادرست و دروغهای آشکار می‌شوند.^{۳۴۹}

تراژدی نمونه بارز لوگوس فریبنده و، از این رو، لوگوس مؤثر از لحاظ عاطفی است. گورگیاس خاطرنشان می‌کند که این فریب‌کاری اساساً تا آنجا که به مخاطبیش شادی و لذت («ترپسیس») بیخشد برای او مفید از کار درمی‌آید؛ اما تناقض اینجاست که این حالت از احساسات منفی وحشت («فریکه»^{۳۵۰}) و ترحم («الئوس»^{۳۵۱})، که به هنگام شنیدن (یا دیدن) رنجهای («پاثماتا»^{۳۵۲}) دیگران در تماشاخانه به ما دست می‌دهد، ناشی می‌شود.

باری، چنان که گفتیم، گورگیاس درباره هنرهای تجسمی آشکارا اذعان می‌کند: الف) آفرینش صنعتگر عیناً همان فرآورده نهایی کار («ارگاسیا»ی) اوست، درآمیختن مهارت ساختن («پوئیسیس») با کمال فنی؛ ب) به برکت این کمال، شیء اثر روانی شدیدی در بیننده خواهد گذاشت. اما چرا این دو اصل^{۳۵۳} به هم پیوسته‌اند؟ چرا این نوع کمال فنی—در واقع این نوع راستنمایی آفریده هنرمند—در بیننده مؤثر واقع می‌شود و او را «اقناع می‌کند»؟

336) ergasia

337) apatē

338) doxa

(۳۴۹) در مورد پارمنیدس، گورگیاس، و اطمینان‌ناپذیر بودن لوگوس، نک: McKirahan (1994), pp. 170, 386.

340) phrikē

341) eleos

342) pathēmata

343) axiom

این دو اصل بر این فرض ناگفته مبتنی است: دو نوع هنر، هنر کلامی و دیداری، هنگامی مؤثر واقع می‌شوند که در قلمرو خطرناک فریب‌کاری حسی عمل کنند؛ همه اندیشه‌ها نیز به راحتی قوای عقلی ما را سر در گم می‌کنند و در پایان، با بازی دادن احساساتمان، ما را اقناع می‌کنند. بنا بر این، فریب‌دهندگی سخنوری (خطابه) کمتر از مجسمه‌سازی و نقاشی نیست. گورگیاس نیز این را مسلم گرفته است؛ زیرا در گفتار در ستایش هلن، سخنوری و مجسمه‌سازی را صور هنری اساساً همسنگ دانسته است. بعلاوه، او تلویحاً می‌گوید که هنرها تجسمی بر محاکات استوارند^{۳۴۴} و سرانجام خاطرنشان می‌کند که تصویر یا مجسمه بدن انسان یا شیء ممکن است چنان ما را برانگیزد که به طلب اصل آن برآیم.

مطلوب را با هومر ختم می‌کنیم، که برای یونانیان باستان سرچشمۀ «حکمت»^{۳۴۵} بود. از قرن هشتم قبل از میلاد، تخته آشکارا با خرد والا و مهارت یا چیره‌دستی پیوند داشت و مقصود اصلی آن بازنمایی صور انسانی و دیگر صور بود. تلاش برای آفرینش تصاویری که هر چه بیشتر به زندگی و فادران باشد در طی سه قرن به موفقیت هنری بزرگ—«معجزه»—دوره کلاسیک منجر شد. هم هومر و هم هزیود تصدیق می‌کردند که تقلید هنری نیازمند عقل عملی، یا زیرک، است یا، به مفهوم منفی، نیازمند نیرنگ‌بازی و فریب‌کاری تمام عیار است. در سروд هجدهم ایلیاد، که احتمالاً به یاد دارید، صنعتگر مثالی، هفائیستوس، دو آدمواره («اتوماتا»)^{۳۴۶} زن سریع‌الحرکات آفرید. با اینکه این خدمتکاران از طلا ساخته شده بودند، چون دختران زنده سخن می‌گفتند و حتی «می‌اندیشیدند»!^{۳۴۷} آیا این هوش مصنوعی است؟ آیا این توصیف نوعی فعالیت در «دادستانهای علمی-تخیلی» است؟ در واقع پاسخ منفی است: به گمان من، شاعر ما به روشنی نیمه‌جدی بر این نکته پافشاری می‌کند که هنر—تخته—می‌تواند ماده بی‌جان را به [مصدق] «محاکات» زندگی بدل کند.

(۳۴۴) سقراط این نکته را به صراحت اعلام می‌کند: کارکرد نقاشی آن است که با ابرار تقلید (با محاکات) «بدیلی از چیزهای قابل رؤیت» بیافریند.—
Xenophon, *Memorabilia*, III. 10.

345) hikmet

346) automata

347) VV. 417f.