

نوشته: جوزف گنزاو

ترجمه: ضیاءالدین ترابی

وظیفه هنرمند

یک اثر ادبی هر چند هم که فروتنانه خواهان کیفیت هنری باشد، باید حقایقیت خود را به تمام خطوط و مسطورش انتقال دهد. و می‌توان خود هنر را به مثابه تلاش صادقانه‌ای جهت ارائه برترین نوع توجیه از جهان مردمی، از طریق روش مباحثت حقیقت یگانه و گوناگون مستر در همه جنبه‌های آن، تعریف کرد؛ و آن عبارت است از کوشش برای یافتن شکل، رنگ، سایه و روش هنر، در وجوده گوناگون و حقایق زندگی، و کشف اینکه کدامین جزء آن بسیاری و کدامین جزء آن مدام و پیروی است - یعنی کشف این گونگی خصوصیت روشگر و مجاب کننده آن‌ها - و دست یافتن به ذات هستی وجودشان. بنابراین، هنرمند نیز مانند اندیشمند یا دانشمند، حاوی حقیقت است. با مشاهده چشم اندازهای جهان، اندیشمند به فکر فرمی رود و دانشمند در حقایق آن غوطه ور می‌گردد - در نتیجه به زودی متول به آن گروه از خصوصیات هستی ما می‌شود که به بهترین وجه با کارستگ مخاطره آمیز زندگیمان مناسبتر است. آنان بطور آمرانه‌ای درباره عقل سالم ما، هوش، آرزوی صلح یا تعاملی که به آشوب داریم، سخن می‌گویند، و بیشتر در مورد پیشداوری‌ها و گاهی نیز درباره ترس‌ها، و اغلب نیز درباره خودپرستی ما گفتگو می‌کنند. ولی این سخنان همواره در مورد زودباوری‌های

ماست. و چون آنها با موضوعات مهمی سروکار دارند با احترام به گفته هایشان گوش فرا می دهیم؛ با تربیت و توسعه اندیشه هایمان و مراقبت خاص از اندام هایمان، با نیل به آرزو هایمان، با تکامل وسائل و با تجلیل از هدف های ارزشمندان.

ولی در مورد هنرمند وضعیت متفاوت است. هنرمند در رویارویی با چشم انداز مبهم مشابه، در خود فرمی رود و اگر شایسته و خوشبخت باشد، در آن قلمروی متروک تلاش و مستیز، شرایط توصلش را می یابد. وی به استعدادهای بدیهی ما توصل می گوید: بدان جزء از طبیعت ما که به دلیل شرایط نبرآسای هستی، لزوماً با ایستادگی بیشتر و ویژگی های سخت مانند جسم آسیب پذیری در درون زره پولادین- از نظر پنهان نگهداشته شده است، توصل هنرمند آوای ملایمتر و ژرفای بیشتر، و تشخض کمتر و هیجانی افزونتر دارد- و زودتر فراموش می شود، ولی تاثیرش تا ابد ادامه می یابد. خرد متحول نسل های پی درپی، پندارها را طرد می کند، حقایق را زیر سوال می برد، و نظریه ها را تابود می سازد. اما هنرمند بدان جزء هستی ما روی می آورد که وابسته خرد نیست: یعنی به جزئی از وجودمان که فطری است و نه اکتسابی- و بدین جهت برای همیشه ماندنی است. او درباره استعدادی که برای لذت و شگفتی داریم سخن می گوید، در مورد احساس راز و رمزی که هستی ما را در برابر می گیرد، درباره حس دلوزی، زیبایی، درد، و در مورد احساس نهفته وابستگی با کل آفرینش- و درباره اعتقاد شکست ناپذیر همیستگی هستی که تنهایی قلب های بیشماری را بهم پیوند می دهد، درباره بیگانگی منافع در رفیاهای شادی ها، غم ها، آرزوها، توهمندی ها، امیدها، و بیم هایی که انسان ها را به یکدیگر می پیوندد، و تمام بشریت را با هم در می آمیزد. مرد گان را با زندگان و زندگان را با نا آمد گان.

ادبات دامستانی - اگر اصولاً خواهان هنر بودن باشد- به خلق و خوی انسان روی می آورد. و در حقیقت باید مانند نقاشی، موسیقی، و مثل تمام رشته های هنری، عبارت از توصل حالتی مزاجی به تمام حالات بیشمار مزاجی باشد که توان ظریف و مقاومت ناپذیریش به حوادث گذرای زندگی، مفهوم حقیقی می بخشد و موجب آفرینش اخلاق، و جو عاطفی زمان و مکان می گردد. و برای اینکه چشین توصی موتیر واقع بشود باید اثری باشد که با محمل احساسات منتقل می شود، و به درستی نمی توان آن را از راه دیگری به وجود آورد، زیرا طبع و مزاج - چه فردی و چه گروهی- نایاب امتناع نیست. بنابراین کل هنر بدوایه احساسات روی می آورد، و اگر آرزوی والای هدف هنری دستیابی به سرچشمه پنهان عوامل موافق باشد،

پادید در هنگام ارائه خویش در قالب کلمات مكتوب نيز توصل خود را به وسیله احساسات انجام دهد، و باید مضر آن خواهان تشكل مجسمه سازی، رنگ نقاشی، و دلالت جادویی موسيقی - که هنر هترهاست - باشد. و تنها با اخلاص کامل بی لغزش نسبت به آمیزش قام جسم و شکل، و با رعایت پیوسته و دلسرد ناشدنی ترکیب و زنجیره جمله هاست که می توان شکل پذیری و رنگ را برگردان و نیز آن نور سحرآمیز القایی را برای بازی در لحظه ای گذرا بر فراز جایگاه عامیانه لغات به بازی گرفت: درباره کلمات قدیمی، خود کلمات قدیمی که با گذر قرون و به دلیل استفاده بی مبالغات فرسوده شده اند.

کوشش صادقانه برای به شمر رساندن آن وظیفه خلاق، و پیمودن آن راه تا جایی که توان شخص یاری می دهد، و استوار گذشتن از ستهای خستگی، یا سرزنش ها، تنها حقانیت معتبر برای شخص دست اندر کار نویسندگی است. و اگر تویسته دارای وجودانی پاک باشد، پاسخ او به آنهایی که با کمال شعور خواهان مسود آنی هستند، بویژه خواستار فراهم شدن زینه تهذیب، تسلی و سرگرمی اند، و آنهایی که خواهان پیشرفت یا تشویق یا ترس یا شوک یا شیفتگی اند، باید این گونه باشند: - وظیفه من که می برازیم آن دارم، عبارت از این است که با قدرت کلمات مكتوب، شما را به شنیدن و حس کردن وادارم. و پیش از هر چیز وادر به «دیدن» گنم، همین وبس. و این تمام کار من است. اگر موفق شوم شما بسته به شایستگی، تشویق، تسلی، ترس، و شیفتگی، تمام خواستهایتان را در آن خواهید یافت، و احتمالاً آن لمحه حقيقة را نیز که فراموش کرده اید بپرسید، پیدا خواهید کرد.

ربودن وجه گذرای زندگی از دست هجوم بی گذشت زمان - در لحظه برخورد ای از شهامت. تنها شروع کار من است. کاری که در ملاطفت و ایمان انجام گرفته، و باید بدون تردید و پرسش، بدون گزینش، و بدون ترس، در قطعات جداگانه جلوی چشم همگان در پرتو خلق و خوی صادقانه، در معرض دید نگهداشته شود. یعنی ارتعاش، رنگ، و شکل آن نشان داده شود، تا با حرکت آن، شکل، رنگ، و ماهیت حقیقتش آشکار گردد. یعنی راز الهام بخش، کوشش، و شور و شوق نهفته در درون هر لحظه مجاب کننده. در تلاشی اینسان بی ریب و ریا، اگر انسان شایسته و مساعد تمند نباشد، معکن است کسی اتفاقاً به چنان صراحت خلوصی دست باید که در نهایت، تصور ارائه شده اش موجب بیداری تأسف و ترحم، ترس، و شادی، در قلوب بینندگان آن احساس همبستگی اجتناب ناپذیر خواهد شد.

همبستگی ملهم از منشایی اسرارآمیز، در رفع، در شادی، در امید، و در مرنوشت نامعلومی

که انسان‌ها را به یکدیگر و تمام بشریت را به جهان مربی پیوند می‌دهد. بدیهی است کسی که درست یا نادرست، به اعتقادات مشروح در فوق ایمان آورد، نمی‌تواند به هیچیک از قواعد موقت حرفه‌اش مؤمن باشد. جزء پایدار این قواعد — حقیقتی که هر یک از قواعد در خود نهفته دارند — باید مانند گرانبهاترین اموالش با او باقی بمانند، اما همه آنها — یعنی رئالیسم، رمانشیسم، ناتورالیسم، و حتی مانتماناتالیسم غیررسمی (که مانند فقر رهایی از آن بی‌نهایت دشوار است) — همه این بت‌ها، حتی در آستانه معبد هم — نسبت به تردید وجودش و نسبت به هوشیاری رک‌گوی مشکلات کارش — باید پس از دوران کوتاهی همراهی او را ترک بکنند. در این تنها بیان دلهره‌آور، خود فریاد والا «هنر برای هنر»، حلقة مهیج زشتکاری آشکارش را فراموش می‌کند. بعید به نظر می‌آید، ولی دیگر از «فریاد» بودن بازمانده، و فقط همانند نجوایی به گوش می‌رسد، که اغلب در کتاب‌نایابی بوده، اما گاه گاه اندکی امیدبخش است.

گاهی، در حالی که زیر سایه درختی در گنار جاده استراحت می‌کنیم، حرکات کارگری را در مزرعه‌ای — در دور دست — تماشا می‌کنیم، و پس از مدتی با بی‌حالی به این می‌اندیشیم که امکان دارد به چه کاری مشغول باشد، چنین‌های بدنش را، تکان خوردن بازویانش را، خم و راست شدنش را، تأعلش را، و شروع دوباره کارش را تماشا می‌کنیم. ذکر هدف حرکات بدنی این کارگر می‌تواند بر لطف ساعت فراغت ما بیفزاید. اگر بدانیم که می‌کوشد تا سنگی را بلند کند، گودالی را حفر کند، گنده درختی را از ریشه درآورد، با علاقه‌ای بیشتر واقعی به قلاش‌هایش نگاه می‌کنیم و مایلیم که تضاد حرکات پرسر و صدایش را با آرامش چشم انداز نادیده بگیریم، و حتی ممکن است با ذهنیتی برادرانه عذر قصورش را بپذیریم. منظورش را درک می‌کنیم، و به هر حال مردم‌سیعی اش را کرده، و شاید قدرتش را نداشته — و شاید هم معلومات این کار را نداشته است. اورا می‌باشیم و به راه خودمان ادامه می‌دهیم — و موضوع را فراموش می‌کنیم.

کار اهل هنر نیز چنین است. هنر طولانی است و زندگی کوتاه، و موفقیت در دور دست‌ها. بدین ترتیب مردد از توان چنین سفر دور و درازی، کسی در باره هدف صحبت می‌کنیم — هدف هنر، که مثل خود زندگی الهام‌بخش و دشوار است — و ازمه و غبار تبره و تار شده است. هدف هنر در منطق روش نتیجه‌ای پیروز نمی‌گنجد، و در حد گشودن یکی از آن رازهای سنگدلی که فواین طبیعت نامیده می‌شود، جای ندارد. هدف هنر از عظمت کمتری

برخوردار نیست، ولی فقط دشوارتر است.

دست‌ها را به خاطر فضای تنفس به کار زمینتی مشغول داشتن، و وادار کردن انسان‌های شیفتۀ به تماشای مقاصد دور، و با نظری اجمالی به چشم انداز محیط شکل و رنگ، و سایه و روشن‌ها، یا به توقف واداشتن آنان به نگریستن، آه کشیدن، لبخند زدن — این گونه است هدف، هدفی دشوار و زود گذر، و فقط مختص تعداد انگشت شمار، تا آن را به ثمر رسانند. ولی گاهی کار حتی با شایستگی و خوبختی هم به پایان می‌رسد. و هنگامی که انجام یافت - ببینید! تمامی حقیقت زندگی در آنجاست: یعنی لحظه بینش، آه، و لبخند. و بازگشت به سوی آرامشی جاویدان.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی