

هنر ژاپنی؛ نگاهی به اعماق سادگی

ع. پاشایی

در اعماق سادگی این مقاله از متن محققانه آقای ع. پاشایی درباره هنر ژاپن که برای کاتالوگ نمایشگاه «آفتاب تابان» هنر معاصر ژاپن نکاشته شده، تلخیص شده است. نویسنده در این مقاله به ریشه‌های هنر ژاپن و تاریخچه مختصر آن پرداخته است.

مقدمه

در باره اثر عمیقی که اوضاع زیست محیطی ژاپن بر تولید هنری داشته، جای کمتر پرسشی هست. اقلیم متعادل و چهارفصل متمایز، نمادها و موتیفهای فصلی فراوانی فراهم آورده است، هاندآل، گیلاس، افرا و داوروی که همواره در هنر سنتی ژاپنی به چشم می‌خوردند. عشق ژاپنیها به طبیعت در کاربرد مواد خامی مثل لاک، چوب، خیزان و کاغذ در تمام عماری ژاپنی منعکس است. رطوبت زیاد و زلزله‌های مکرر و توفانها که در ژاپن شایع است مانع کاربرد مواد پایانی مثل سنگ در عماری شد و دلیلی بود بر ترجیح موادی که مرمت پذیرتر و در دسترس آند و بر زیبایی شناسی ژاپنی چیرگی دارند.

در عین حال اگر نزدیکی ژاپن به چین و به قاره آسیا را دست کم بگیریم، راه خطرا رفته‌ایم، چون این نزدیکی بر توسعه هنری ژاپن نفوذی عمیق داشته است. از انجاکه ژاپن در ۷۲۲ کیلومتری ژاپن قرار دارد، ریزش متناوب شبیه جزیره کره هم فقط در ۱۶۱ سنتهای هنری از زمین لاد آسیا به ژاپن، از دورانهای ماقبل تاریخی گرفته تا امروز، بی‌چون و چرا به سرشت تولیدهای ژاپن رنگ بخشیده است. نفوذ چین، که فرهنگش در قلب خلاقیت آسیای خاوری جای دارد، بخصوص در ژاپن محسوس بود؛ سبکهای هنری چینی و بخشاهای

بزرگ‌تر فرهنگ چینی، از جمله است بین المللی بزرگ هنر بودایی، یا مستقیماً به ژاپن رسید یا از طریق شبیه جزیره کره. حتی سبک‌دانورز پرآوازه دربار هی آن (۱۱۸۵-۷۹۴ م.)، به گونه‌ای چشم گیر از منابع قاره‌ای الهام گرفت.

با وجود این نفوذ مستمر فرهنگ قاره‌ای، باز مختصه دیگری از هنر ژاپنی بر جستگی یافت، که توانایی این هنر بود در جذب تاثیرات قاره‌ای برای تولید یک زیبایی شناسی خاص خود. به رغم نزدیکی ژاپن به قاره آسیا، موضعیت به عنوان یکملت جزیره‌نشین منزوی به آن کشور، توانایی بخشیده که سبکهای بغاٹ گوناگون را در یک بیان بومی به قالب ریزد. به بیان دیگر، ژاپنیها در طی سالیان دراز تو انسنته آند تولیدات تاثیر قاره‌ای ناهمگن را گرفته به شکل چیزی در آورند که باید آن را یک کل همگن «ژاپنی شده» دانست.

روند دوگانه هنر ژاپنی
هنر ژاپنی در کل دو روند مشخص دارد. اول آنکه هیچ یک از انواع گوناگون هنر که در دوره‌های مختلف پدید آمده نه تنها جای آن دیگری رانی‌گیرد، بلکه یا یکدیگر هم زیست‌اند، و هر یک‌کماییش خلاقیت خاص خود را حفظ می‌کند.

مثلاً پیکرتراشی سده ششم تا نهم میلادی در دوره‌های بعد هم تکامل می‌یابد، حتی وقتی که طومارهای مصور باب امکانات نویی را در محاکات بصری جهان در دوره هی آن باز کرد.

روند دوم این است که ارزش‌های زیبایی شناختی در کانون

به یک دین کو بپرسنی پدر کرد که هدفش
مشترکت در اسرار او باشد تاچیق نیزه را ای تهنه که در
طبیعت، از و دنربیت سخت و پرورش قدرت
اراده زند حوزه های حاصل را یافته این
کو بپرسنی اینها بود. تاچیکی کان غیره ای
از راشیده ای درخت زنده بوده ای تئلوری^{۱۳}
اییکرده ای چوس پر کرد که
تبرمی تراشیدند. و بود لعنتی مانک یعنی^{۱۴}
امجسسه های سینکند بودا. اینها را مدد میان
می ساختند لذاتی باشد بر این شان.
حدایان شین تو در یک استحال عجیب در
دیان ارزیان داشتند که شیخی فیروز ای قرار گرفتند. به
 فقط اینها بودند که فتنه بله کوکه پایی
محسسه های ایرد ایشان با خرقه شین کوکون
بیونه داشتند پایزند کدهای شین تو هم باز
نمد. بد نموده ای شیخی سواری یک شکوه ای
حدایان و بفروده یان شین تو است در
توضیحی^{۱۵} این شین تو در زیده شیخین تو
معروف است.

شیئن تو پیدا شدند و تاریخ دری کاسکارا هم عمومیت داشتند در این مدلل ها، محیط طبیعی ایران که که خوش تخلی نمی امتحن عیاقات رحم حملات پروردگار نهاشی ایثار پاچه، چشم از ازاری ب استوار دارد و حیوپرستی ایست از این زیستگاه مستقیم می شود.^{۱۰۷}

عجمان

کو شکن اچخه ریسک است که جایی جید هیک می کند ب
خرم الوبان و درخت نارنگی همسایه نکاده کن اهر بار که باران باز
برکی را کو سینک چکه ای اباران برکلش می چکد، شوچ اهتاب را
با ز می تابد، و متعی که بجههای باران ایند و احتمال استخسرا
نکالی از برکها، از بدکهای خشک زرد بسازکو، که بر تاخته ها
سانده اند، فرو می افتد اندک برکهای خود را زنان فرو می بیند، حتی
هنگامی که کو چکتیریں بادی هم شنی ورد.
ز اب باران برک بزرگی در حاد همسایه، کچیری خیاضش را از
حیاط خانه من جدا می کند، درست تند است به کمانه زدیش
پستتر از زمین من است چون که اب از اینیهای احتمال را تو
جوجی ای از سیان تخته های زرد یک لئک دمبلی چوبی، هاشده
جاری است، و باران همسایه می بارد، این حادی دینار و انحصار
می دهد، در بارشی این جا و در رکباری این جا ای حادی پاشدو از
حاجای است...

نیوکی، اکرچ شاهدگار طبیعت است که بخواه جزیی از آن مصحف شده است، کامی محققون برگهای حسک دستخوش باشند و کاهی مصحف امدادی نباشند لئکن، مسامح حسره را بگانم

یا مرك فرهنگ سنت زاپن جارد علايق
زيباني شناختي غالب حسني برپا ورهاي ديني و
و خانيق اخلاقاني و اسيشيوناي مادني هم برتری
دارد. مثلا پرس از پيکر تراشى اغازاري بوداين.
كه تقليدي بود از نمونه هاي قاره داي بوداها و
بودا سفنه اي دوره هي آن بذر يع راپنی شدن و
شكل پيكرهای ترم و زيباني انساني به خود
گرفتند. و به اين ترتيب، پيشتر از مانهای
زيباني شناختي رفاقت را نشان مي دادند تاری
خ نفي بوداين را لازم چيزی که اين چهانی
است. اینجا هنر نبود که تمسير و کر دین بود
بلکه، دین بود که داشت هنر مي شد. يك بار
ديگر در سده سیزدهم شمعي نفوذ قاره دانی
وارد زاپن شد. يعني دن اما آنچه پس از آن
اتفاق افتاد يعني از سده چهاردهم تا شاهزاده هم.
زمان خريين استحاله تدریجي اين اين اساسا
عرفانی بود به شعر، نداش، مقاشی.
زيباني شناسی چاهي اسبک واپي تو در يك
كلک، استحاله، به هنر بود. هنر زاپن دوره
موروماجي ۱۲۲۴-۱۵۶۸ م. ازير نفوذ دن
بنوی، بلکه اين جاره هنر شد.

شهر بودایی

مدل هنر بودایی آغازین زایقی هنر چینی بود. یعنی هنر دوره های
شیش سلسله، ۲۷۱-۲۲۹، ۲۸۹-۲۵۶، میان سلسله سویی ۲۸۹-۲۸۱، او سلسله
تاتاک ۶۱۸-۶۰۷، ۶۰۷-۵۹۰، که اول از طریق مجمع‌الجزایر کرد. به
زایقی این سلسله و بعد‌ها هم مستقیماً از خود چینی امده هنر بزرگ دینی
چینی این دوره‌هاست. فقط نزیر نخود هنرمندی بود بلکه از هنر ایران و
اسیای میانه نیز سیار اثر پیرافت. بود که اینها هم به منور خود
از است کلاسیک هنر که بونانی اثر زیارتی پذیرفت بودند. از در
روزه دنار ۵۶۴-۵۶۱، ۱۹۳، این را باقی از هنر چینی پیروری می‌کرد و
در این دوره در اتفاقی است انسان کراپی چینی را موتخت و ککم
در هر دهی دناره در بر همین شالوه‌د چینی بود که در معماری و نقاشی
و پیکرتراشی و ادبیات یک سنت بومی و یک سبک کلاسیک پیدید
امد. از اغاز سده هشتم ۱۷۰۰م. آثار ایاختت زاین شد و
هنر بودایی دوره کلاسیک ب پیغام رسید. معبد تندیس جی ساخته
هی شود و رای بوتسو یعنی مجسمه بزرگ بوداده از جانی
می‌گیرد. ۴۱

این بودای خاص ذهن

هم سایی چو و هم کوکایی را کن فرق، هایشان را ب ترتیب در معادل کوکهایی هی ای و کوپرا قرار دارند. هر دو فرق، انسان و حیوان و کیاه و هم چیزرا تحلی بودا می دانستند. مخصوصه از اعمال دیانتی ایام ایرانی ای اعمال نظاره کاران دینی، یکی شدن با سرشت ذاتی بود اینان و بود اسلفه‌ای بود که این موج می شود که، تو ای ایهای روانی و دانستکی فرد به خود عقق پیدا کند. بازتاب چین حالتی را می نوان در نقاشی بودایی دوره هی آن دید. مؤمن بودایی که نسودهای بیددهای طبیعت را جایگاه و مامن فرماید. یا اصل فرجامیان دلی بیچاره نیورایو^{۱۶} می بیند. حساسیتی عصیت بسوی طبیعت در او احتمال می شود. در پیکر تراشی و نقاشی بودایی این حساسیت به شکل یک تعلق عقیق ب پیکر انسان و یک حس خریف رنگ تحلی می کند. و بندزیج بسوی زیباییهای طبیعت نیز هدایت می شود.

باورهای آغازین شیئت تو از یک هیبت و حرست دینی به جهان طبیعی سرچشمه می‌گرفت. اعمال این بودای خاص فهمه‌ای، این حیثیت درست انتقام شد. تیر اند سلطه بالاند. پس زاده، ۱۹۷۱

همچون پرندۀ‌ای که پنهانی حیک حیک می‌کند، او به قسمتی که نقل کردیم این رامی افزاید: «اسرار آمیز و عمیق، این باید زمزمه‌گری طبیعت بی‌منتها باشد. مرموزو بفرنج، باید پیشگوی سرنوشت همه چیز باشد» آیا نهی توانی بخشدید که به زمزمه‌های طبیعت بی‌منتها گوش فراده‌د؟ به بیان دیگر، آیا نهاز آن‌رو که او می‌توانست کلام پنهان طبیعت را بشنو، پرده‌های رئالیستی سرشار از حیات و سیره وجود آورد؟^(۱۵) در نقاشی آثوکی، تم و تکنیک محصول هم مفهوم اواز طبیعت بود، یعنی یک سر «اسرار آمیز و عمیق». پرده‌های او سرشار از عرفان، در این معنا است.^(۱۶)

هفر آبسترۀ و عشق ژاپنیها به طبیعت
چون در دوره جنگ دوم جهانی کارهای آبسترۀ در نقاشی ژاپنی نبوده همین باعث شده که بگویند در ژاپنیها تو انسانی تفکر انتزاعی وجود ندارد. البته این نظر نادرست است که چون ژاپنیهادر فیزیک نظری و ریاضیات و فلسفه بیش از رشتۀ‌های عملی مثل جامعه‌شناسی و زیست‌شناسی دانشمند و محقق دارند. شاید بتوان جامعه ژاپنی را، در تاریخ، به چنین فقر تفکر انتزاعی متهم کرد اما نه ژاپنیها.
صاحب نظران بر این عقیده‌اند که چون دوچهان درونی و بیرونی ژاپنیها در جنگ دوم معروف به «جنگ آقیانوس آرام» نابود شد، نقاشانشان مانند قشرهای دیگر مردم، حس می‌کردند که جهان بیرونی یا دست کم تصوراتشان از جهان بیرونی گران‌بهادر از جهان بی‌توای درونی است و این‌گونه تصورات چیزهایی است که می‌باشد به آیندگان سیرده شود. تمایل سنتی ژاپنیها این بود که خود را در راه یک آرمان، یا حتی برای حفظ یک شی افدا کنند، و برای مردمی با چینی‌تمایلی، جهان بیرونی نه جهان واقعی بلکه جهان آرامی، یعنی رفیای جهانی که مادر آن زندگی می‌کردیم شاید زیباتر از طبیعت انسانی بالفعل ما بود. داستانهای بی‌شماری از این پهلوانی و تراژدی گذشته ژاپنیها نشان دهنده این روح سنتی از خودکششگی است.
چنین نیست که ژاپنیها آبسترۀ نداشته باشندیا خیلی کم داشته باشند، بلکه شاید برای نقاش ژاپنی، زیبایی طبیعی ژاپن جایی برای بیان آبسترۀ‌نمی‌گذارد. حتی نقاشانی که «جمع‌نقاشان مستقل» (دوکو رویتسو بیجیتسو) کوکائی از انشکیل دارند، در ۱۹۳۰ و تالیسم لیترالیستی^(۱۷) را رد کردن و مدافعانه برتری سوبژکتیو بر ابژکتیو، از طریق ساده‌سازی خیالیهای بصیری دریافتی بودند. آنها هم خود را از طبیعت جدا نکردند. برغم ساده‌سازی آن چه می‌کشیدند و تغییر خاصی که در آن ایجاد می‌کردند باز به سوی تجزیه و تفکیکیا و اگونه کردن^(۱۸) طبیعت نرفتند. دلیلش را در نظام تربیتی ژاپنی جسته‌اند.^(۱۹)

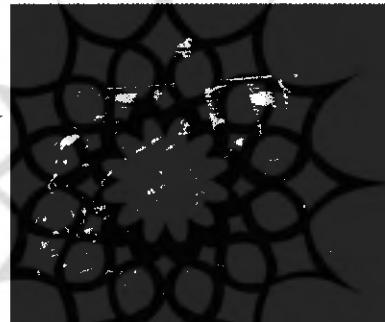
تورو و تاکه میتسو و دریچه‌های رؤیا
تاکون از نقش و نقاش گفتیم اما اینجا اشاره‌می‌کنیم به موسیقیدانی از موسیقی مدرن ژاپن. در موسیقی تورو تاکه میتسو^(۲۰)، حضور طبیعت را مدام در سازه‌های گوناگون حس می‌کنیم، و این راحتی در عنوان آثارش، مثل فصول، خط درخت، و بسوی دریا، می‌بینیم. در

- 9- Tachiki Kannon
 10- Natabori Buddha
 11- Magai Buddha
 12- Taji
 13- Mandala
 14- Yoshikawa, Itsuji.
 Tokyo: Heibonsha (1976). Major Themes in JZqZobsb Japanese Art, vol.1.P.07-96Art. the trans, Armins Nikorskis. surbey of
 15- Aoki Shigeru
 Ngccg^kf (1983). Modern currents in Tokyo: Weatherhill
 16- Kawakita,
 Art. trans. echarless. Terry.
 hoibonsha. P.62-64Japanese
 17- etc. P.75
 18- Literalistic
 19- Distortion
 weatherhils /20- Terada, Toru. (1975). Japanese Art in world of Japanes Art.perspective. trans, Thamas cuerin. Tokyo: vol.52.P.14-15Heibonsha. the Heibonsha suney
 21-Toru. Takemitsu
 P.19-2022- on take, norioko (1993) creative sources for the music of toru take mitsu. England: scolar press.
 ۲۲- سوزوکی، دن و فرهنگ ژاپنی؛ ترجمه ع. باشایی؛ شرمنیtra، تهران؛ ۱۳۷۸.

24- Maso Soseki

- منابع و مأخذ:**
- سوزوکی، د.ت. (۱۳۷۸). دن و فرهنگ ژاپنی (برگردان ع پاشایی). تهران: شرمنیtra.
- اوون، سوکی. (۱۳۸۱). شینتو از هاکامی (برگردان نسترن پاشایی). تهران: نگاه معاصر.
- مون، چارلز. (۱۳۸۱). جان ژاپنی ابرگردان ع. پاشایی. تهران: نگاه معاصر.
- پوتاکاتازاوا. (۱۳۷۵). تاریخ فرهنگ ژاپنی، یک دیدگاه. (برگردان ع پاشایی). تهران: پیش فرمگی سفارت ژاپن.
- دله، نی. (۱۳۸۲). ۵. این روح گیریان. ابرگردان ع. پاشایی و نسترن پاشایی. تهران: شعر روزنه و فرهنگستان هنر.
- Theodore de... ed (1964). Sources of 2vols, New York: ColumbiaO Bary, Wm. University Press.Japanese Tradition.
- Daito Shuppansha. (2002). Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo: Daito Shuppansha.O
- John Bester. O Hasegawa, Nyoikan. (1999). The Japanese Weatherhill/Heibonsha,Character, A Cultural Profile. trans., Tokyo:
- Kato, Shuichi. (1971). Form, Style, Tradition. Tokyo: Kodansha International.O
- Tokyo:O Kawakita, Michiaki. (1983). Modern Currents in Art. trans., Charles S. Terry.
- Weatherhill/Heibonsha.Japanese LTD.O Kodansha Encyclopedia of Japan. (1983). Tokyo: Kodansha
- Moraini, Fosco. (1971). Japan, Patterns of Continuity. Tokyo: Kodansha International.O
- Press.O Nakamura, Hajime. (1964). Ways of Thinking of Eastern Peoples. Honolulu: University of Hawaii
- Press.O Ohtake, Norioko. (1993). Creative Sources for the Music of Toru Takemitsu. England: Scolar
- Toku:O Sawa, Takaaki. (1972). Art in Japanese Esoteric Weatherhill/Heibonsha Buddhism. trans. Richard L. Gage.
- Toku:O Terada, Toru. (1975). Japanese Art in World Heibonsha Survey of Perspective. trans., Thomas Buerin. Japanese Art, vol. 52.Weatherhill/Heibonsha. The Tucci, Giuseppe. (1961). The Theory and Practice of the Mandala. London: Rider Company.O
- Yoshikawa, Itsuji. (1976). Major Themes in Japanese vol. 1.Art. The trans., Armins Nikorskis. Tokyo: HeibonshaO Survey of Japanese Art,
- Press.O Watsuji Tetsuro. (1961). Climate and Culture. A Philosophical Study. Tokyo: The Hokuseido

موسیقی او خصوصاً مفهوم باغ ژاپنی هست، که در آن، مواد و مصالح گوناگون طبیعی همزیستی هارمونیک دارد. برای او، باغ ژاپنی واقعیت است که در عین حال درجه رؤیاها نیز هست. باغ ژاپنی بنیاد فلسفی مهم موسیقی تاکه میتسو است. برای او طبیعت تنها همان نمودهای طبیعی مثل درخت و گل نیست، بلکه خود حیات است که تمدن و رفتار انسانی را نیز دربر می‌گیرد. تاکه میتسو برا آن است که انسان امروز سرانجام میان خود و طبیعت هارمونی و تعادل ایجاد می‌کند و به نظر او بیان حقیقتی هنر همین رسانید به هارمونی و تعادل است. ایراد تاکه میتسو به موسیقی معاصر این است که این موسیقی باطیعت هم ساز نیست، یا اگر بخواهیم آن را با مقاهم ژاپنی بگوییم، کوکوروی هترمنداید با کوکوروی عالم یکی باشد، یعنی دلش با دل عالم یکی باشد، باید با آن همدل و یکدل باشد، بیچ دویی، او می‌گوید تحول موسیقی غربی باکنار گذاشتن طبیعت اغاز می‌شود و این به نظر او، نمی‌تواند زبان کمال یافته انسان باشد. البته با آن مفهوم طبیعت که غرب آن را می‌شناسد موسیقیدان غربی شاید پر بیراه هم نرفته باشد. نزد او طبیعت، «طبیعی بودن زیست طبیعی» است، که انسان را هم در بر می‌گیرد. هنر او از «رایطه الشاعب شده» او با واقعیت، یا همان طبیعت، پدید می‌آید. تاکه میتسو یک بار در یک قطار مترو توکو به سرو صدای پیرامونش گوش می‌داد، آن جایی فکر در دلش پیدا شد که ترکیب بندی به این جریان صدا که از میان جهان جاری است معنا می‌بخشد.

صداهای فراوانی که در پیرامون ما هست باید در درون موسیقی زندگی کند. (۲۱)
 آیا این همان رسانید به کامی سرشار کننده تمام هستی نیست؟ درست تر بگوییم، همان خود هستی نیست؟ از راه همین صدایها است که هنر با جهان پیوند می‌خورد، با آن یکی می‌شود بی آن که بداند که همان است، یعنی از «خود» خبرش نیست. و دانستگی به این یکی بودن را نیز از کف می‌دهد، آن را فرو می‌نده. کاج می‌شود بی آن که بداند که کاج است، نی می‌شود بی آن که بداند که نی است. (۲۲)

صدا و سکوت

طبیعت هم پرشکوه و زیبا است و هم ستمگر، مثلا در مرگ ناگزیر. همین گونه اند صدا و سکوت، حرکت و سکون. اینها در تقابل نیستند، بلکه دووجه از یک چیزند. نزد ژاپنی، مرگ عمیق ترین شکل سکوت است و صدا حیات است در ژرفایش موسیقی که از صدایها و سکوت‌ها ساخته می‌شود بیان گر تمامت حیات است. تاکه میتسو می‌خواهد در برخی اثارش «پلین یک باغ خیالی» را اجرا کند. این باغ، باغ معبد و این طرح هم طرح موسیقی‌کی (۱۳۵۱م.). استاد ذهن است. اوست که بیش از هر کسی ذهن را به باغ ژاپنی اورد. باغ‌ساز بزرگی بود که تاکه میتسو سخت از او الهام گرفته است.

پی‌نوشتها:

- 1- Kata,shuichi.
 mocZnsgZ Int. P.485 (1971). From, style, tradition. Tokyo:
- 2- Yoshikawa, Itsuji.
 Tokyo: Heibonsha (1976). Major Themes in JZqZobsb of Japanese Art, vol.1.P.27Art. the trans, Armins Nikorskis. surbey
- 3- etc.
- 4- Daibutsu
- Yoshikawa, Itsuji. (1976). Major Themes in Japanese the trans, Armins Nikorskis. Tokyo: Heibonsha5 surbey of Japanese Art, vol.1.P.63865Art.
- 6- Bodhisattva
- 7- Dainichi Nyorai
- 8- Esoteric Buddhism