

گفت و گوایی درباره هنر و زیباشناسی

انسان زیباشناس

هادس مایس ترجیحی آبین رادمنش

کانون: ۲۸

انسان زیباده‌شناسی

سرشناسه: مایس، هانس؛ ۱۹۷۵ م

Maes, Hans, 1975

عنوان و نام پدیدآور: انسان زیباشناس، گفت و گوهای درباره‌ی هنر و زیباشناسی / نوشه‌ی هانس مایس / ترجمه‌ی آینه رادمنش

مشخصات نشر: تهران، نشر گیلگمش، ۱۴۰۱

مشخصات ظاهری: ۴۲۸ ص

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۸۴۷۰-۸-۴

و ضمیت فهرستنويسي: فپا

يادداشت: عنوان اصلی: Conversations on art and aesthetics, 2017

يادداشت: کتاب‌نامه

عنوان دیگر: گفت و گوهای درباره‌ی هنر و زیباشناسی

موضوع: زیبایی‌شناسی

Aesthetics

هنر--فلسفه

Art--Philosophy

شناسه‌ی افزوده: رادمنش، آینه، ۱۳۷۰، مترجم

ردیفندی کنگره: BH39

ردیفندی دیوپی: ۷۰۱/۱۷

شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: ۸۴۲-۵۷۷

اطلاعات رکورد کتاب‌شناسی: فپا

گفت و گویایی درباره هنر و زیباشناسی

انسان زیباشناس

هانس مایس :: ترجمه آبین رادهنش ::

نشر گیلگمش: ناشر کتاب‌های هنر خانواده‌ی فرهنگی چشم

انسان زیباشناس

- گفت و گوهابی درباره‌ی هنر و زیباشناسی -

هانس مایس

ترجمه‌ی آبین رادمنش

ویراستار: محمدرضا ابوالقاسمی

مدیر هنری: سعید فروتن

همکاران آماده‌سازی: ناهید شادیده، سارا علاءالدینی

لیتوگرافی: باختر

چاپ: نقش ابران

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

چاپ اول: زمستان ۱۴۰۱، تهران

ناظرفنی چاپ: یوسف امیرکیان

حق چاپ و انتشار محفوظ و مخصوص نشر گیلگمش است.

هرگونه اقتباس و استفاده از این اثر مشروط به دریافت اجازه‌ی کتبی ناشر است.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۸۴۷۰-۸-۴

دفتر مرکزی نشر چشم: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوجه‌ی چهارم، پلاک ۲. تلفن: ۸۸۳۳۳۶۰۰ — کتاب فروشی نشر چشم‌های کریم خان: تهران، خیابان کربیم خان زند، بخش میرزا زیارتی، شماره‌ی ۱۰۷. تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶ — کتاب فروشی نشر چشم‌های کوشش: تهران، بزرگراه ستاری شمال، بخش خیابان پیامبر مکری، مجتمع تجاری کورش، طبقه‌ی پنجم، واحد ۴. تلفن: ۴۴۹۷۱۹۸۹ — کتاب فروشی نشر چشم‌های آرن: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرج‌زادی، ترسیده به بزرگراه نیایش، خیابان حافظی، بخش خیابان فخار مقدم، مجتمع تجاری آرن، طبقه‌ی ۲. تلفن: ۲۳۶۹۲۴۱۰ (۰۹۱۰) — کتاب فروشی نشر چشم‌های بابل: بابل، خیابان شریعتی، رو به روی شیرینی‌سرای بابل. تلفن: ۲۲۲۳۴۵۷۱ (۰۱۱) — کتاب فروشی نشر چشم‌های کارگر: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوجه‌ی چهارم، پلاک ۲. تلفن: ۸۸۳۳۳۵۸۳ — کتاب فروشی نشر چشم‌های جم: تهران، نیاوران، جماران، مجتمع تجاری جم‌سترن، طبقه‌ی دوم، پلاک ۱۱. تلفن: ۲۶۴۵۰۸۷۲ — کتاب فروشی نشر چشم‌های دلشدگان: مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد هجدو و بیست (بین هفت تیر و هشتستان)، پلاک ۳۸۶. تلفن: ۳۸۶۷۸۵۸۷ (۰۵۱) — کتاب فروشی نشر چشم‌های رشت: رشت، خیابان معلم، میدان سرگل، ابتدای کوچه‌ی هقدم، تلفن: ۰۹۰ (۲۱۴۹۸۴۸۹) — کتاب فروشی نشر چشم‌های البرز: کرج، عظیمیه، بلوار شریعتی، مرکز تجاری فرهنگی مهرآدمال، طبقه‌ی پنجم. تلفن: ۰۲۶ (۳۵۷۷۷۵۰۱)

www.cheshmeh.ir

 cheshmehpublication

 cheshmehpublication

تلفن پخش کتاب چشم: ۷۷۷۸۸۵۰۲

برای کاترین و اینگمار

.م.ه

برای پدر و مادرم، با قدردانی و احترام
آ.ر.

فهرست

٩	سخن مترجم
١١	سپاس‌گزاری
١٥	پیش‌گفتار: زیباشناسان: ماری اسمیت
٢٥	مقدمه
٤٣	۱. تجربه‌ی زیباشناسی و ارزش هنری: گفت‌وگویی با جرالد لوینسون
٨٣	۲. ارتقای امر معمولی به جایگاهی والاتر: گفت‌وگویی با آرتور سی. داتر
۱۲۵	۳. پشت‌ورو: پرتره‌ها، هنر، علم: گفت‌وگویی با سینتیا فریلند
۱۶۳	۴. ذوق‌پسندانه، مشتمزکننده، اصیل: گفت‌وگویی با کرولین کورسمایر
۲۰۳	۵. عواطف در هنر: گفت‌وگویی با جنیفر راینسون
۲۴۹	۶. اشتراک خانه‌ای در جهان: گفت‌وگویی با راجر اسکروتون
۲۸۳	۷. داستان‌ها و آن‌چه به ما (ن)می‌آموزند: گفت‌وگویی با گرگوری کوری
۳۱۱	۸. مواجهات انتقادی با گذشته: گفت‌وگویی با پل کایر
۳۴۵	۹. کار هنری، نقد هنر و فلسفه‌ی هنر: گفت‌وگویی با نوئل کرول
۳۸۱	۱۰. زیباشناسی و نظریه‌سازی: گفت‌وگویی با کنдал والتون
٤٠٧	یادداشت‌ها
٤٢٩	نمایه

سخن مترجم

یک. هانس مايس از دانشگاه لوون بلژیک دکترای فلسفه دارد، در دپارتمان زیبایشناسی دانشگاه هلسينکی فنلاند کار کرده، دوره‌ی فوق دکترای خود را در دانشگاه مریلند امریکا زیر نظر جرالد لوینسون گذرانده و درحال حاضر در دپارتمان تاریخ و فلسفه‌ی هنر دانشگاه کنت انگلستان تدریس می‌کند. کتاب‌هایی که با تدوین و ویراستاری او منتشر شده این‌هاست:

هنر و پورنوگرافی (با همکاری جرالد لوینسون)، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۳؛ هنر پورنوگرافیک و زیبایشناسی پورنوگرافی، انتشارات پلگریومک میلان، ۲۰۱۳؛ پرتره‌ها و فلسفه، انتشارات راتلچ، ۲۰۲۰؛ تفحصی فلسفی در [سه فیلم] پیش از طلوع، پیش از غروب، پیش از نیمه شب، انتشارات راتلچ، ۲۰۲۱.

دو. آن‌چه در صفحات آتی از نظر خواهید گذراند چشم‌اندازی است نسبتاً وسیع از مهم‌ترین مباحث و چهره‌های زیبایشناسی و فلسفه‌ی هنر پنجاه سال اخیر. برخی از طرف‌های گفت‌وگو در ایران کمایش شناخته شده‌اند و تعدادی از آثارشان به فارسی ترجمه شده، اما یکی دونفر شاید اندکی ناشناخته باشند. از این‌رو، کتاب حاضر می‌تواند به شماری از مباحث و اندیشه‌های

تازه باب آشنایی بگشاید. افزون بر این، اولاً ترغیب‌مان می‌کند در خصوص مسائل ملموس هنر، که بخشی از زندگی تقریباً همه‌ی ماست، قدری عمیق‌تر بیندیشیم؛ ثانیاً، برای کسانی که می‌خواهند عمیق‌تر با این حوزه‌ی اندیشه‌آشنا شوند نقشه‌ی راهی نسبتاً روشن ترسیم می‌کند.

سه. از محمد رضا ابوالقاسمی صمیمانه سپاس‌گزارم که با ذوق و دقیق ستودنی متن ترجمه را خواند و ویراست. بدون لطف او این کتاب قابل خواندن نبود. با این‌همه، ناگفته پیداست که مسئولیت کاستی‌های ترجمه بر عهده‌ی من است.

۱۳۹۹ بهار

سپاس‌گزاری

مايلم از همه‌ی کسانی که در نوشتن اين کتاب کمکم کردند صميمانه تشکر کنم. ويراستارم، پيتر مامچيلف، از آغاز تا پایان کار حمایت و صبوری کرد و مايلم از او به خاطر پذيرش ايده‌ی اين کتاب تشکر کنم. ديرمود کاستلو، استيسي فرنند، متیو کیيران، دومینيك لوپس والکس وورهو از آغاز اين پروژه راهنما و مشوق من بودند و از توصيه‌های افراد ذيل نيز برای آماده‌سازی فصول مجزای کتاب بهره بردم: رافائل دوكلرک، کرن گودوري‌سکی، اندرول کانيا، پيزلى ليوينگستون، جنifer مک‌ماهون، تد نانيچلی، مايكل نواآل وريچل زاکرت. بدون پيشنهادهای آن‌ها اين کتاب از آن‌چه هست بسيار کم‌مايه‌تر می‌شد.

در سطح عملی، از انجمن زیباشناسی امريکا و انجمن زیباشناسی بریتانیا بابت اهدای کمک‌هزينه‌ی سفر و فراهم کردن امكان تكميل اين پروژه و از مرکز پژوهش‌های زیباشناسی دانشگاه کنت به پاس ميزبانی چند تن از فيلسوفان اين مجلد سپاس‌گزارم. كلر آنسکوم زحمت کشید و پرتره‌ای زیبا از نوئل کرون ساخت، آيرین بیزر در هماهنگی‌ها کمکم کرد و انجلو چوقی زحمت تدوين نمایه‌ی کتاب را کشید. همچنين از صميم قلب از استيو پايک تشکر می‌کنم که عکس‌های زیبايش جلوه‌ی ديگري به اين کتاب بخشيد. سال‌هاست که کارش را

می‌ستایم، اما به ایده‌آل بودنش برای همکاری در این پروژه زمانی پی‌بردم که شنیدم در مصاحبه‌ای گفت:

مردم از عکس گرفتن سخن می‌گویند. من هرگز از این عبارت استفاده نمی‌کنم چون «گرفتن» صفت نادرستی است. عبارت درست دادن است، چون نوعی همکاری است، مثل گفت‌وگو... در رفت‌وبرگشت است، هر دو طرف چیزهای مختلفی درباره‌ی یکدیگر و همچنین درباره‌ی کاری که می‌کنیم می‌فهمیم. نکته‌ی مهم مبادله است.

گفت‌وگوی طولانی با این فیلسوفان باذکاوت هم فوق العاده مفرح بود و هم بسیار آموزندۀ بسیار مفترخرم از این که چنین فرصتی در اختیار داشتم و مايلم از همه‌ی آن‌ها تشکر کنم که بخشی از برنامه‌ی پُرمشغله‌شان را به این کار اختصاص دادند. از جرالد لوینسون به‌ویژه ممنونم که، علاوه‌بر درخواست گفت‌وگو، پذیرفت که کل متن را بخواند و نظرها و پیشنهادهایش را در اختیارم قرار دهد— یکی از موارد بسیاری که لطف کرد و مرا در اجرای پروژه یا انتشار کتاب‌یاری کرد. (در سال ۲۰۰۵، زمانی که دوره‌ی فوق دکترايم را در دانشگاه مریلند زیر نظر او می‌گذراندم، نمی‌دانستم چه تأثیر مثبتی بر کار پژوهشی ام در آینده خواهد داشت. بی‌حرف و حدیث یکی از بهترین تصمیم‌های سراسر زندگی‌ام بود.) همچنین از دومین خواننده‌ی کتاب، دوست خوب و همکارم، ماری اسمیت، به‌ویژه سپاس‌گزارم. نه تنها از نظرهای مفیدش بسیار بهره بردم، بلکه مهر بانانه پذیرفت که پیش‌گفتاری بر کتاب بنویسد. بدین خاطر که کتاب را به زیور کلامش آراست و نیز بابت سخاوتمندی اش از او ممنونم.

مهارت‌های گفت‌وگویی من (در حد خودشان) البته یک‌شبه پدید نیامده و مايلم از این فرصت استفاده و دینم را به تمام کسانی ادا کنم که در گذشته افتخار بحث و مجادله را به من دادند و کمک کردند بحث‌کننده‌ی بهتری شوم: پیتر ایدرینتز، پالوما آتسیا لینارس، هنری بلوم، پیتر برِمس، رافائل دوکلرک، جاناتان فرایدی، هانس یاکویمین، الْس مویلمانس، مایکل نوآل،

مارک شون وايزنر، بنی ون لوون و کونن ولامنک. عمیقاً از پدر و مادر و دو برادرم سپاس گزارم که نخستین گفت و گوهای زندگی ام را با آن‌ها داشتم و همواره بزرگ‌ترین حامیان من بوده‌اند.

سرانجام، این کتاب را به کسی تقدیم کرده‌ام که از قضا محبوب‌ترین هم‌کلام من است (و خیلی بیش از آن). و همچنین کسی که سرخوشانه پا به زندگی هر دوی ما گذاشت و امیدوارم در سال‌های باقی عمر گفت و گوهای فراوانی با او داشته باشم.

پیش‌گفتار حیات زیبا‌شناسان

ماری اسمیت

چندان طول نخواهد کشید تا مهمانی مریخی چند الگوی متمایز را در رفتار یکی از گونه‌های هوشمندتر و نیرومندتر موجود بر سیاره‌ی آبی دریابد. در کنار ظرفیت زبانی، امکان ابزارسازی و توانایی انباشت نسل به نسل دانش عملی و نظری این گونه، توجه همسایگان مریخی ما بی‌شک جلب خواهد شد به نوعی گرایش عجیب در هوموساپینس (انسان خردمند) به صرف مقادیر گزافی نیرو و زمان در فعالیت‌ها و تجربیاتی که نوید هیچ ماحصل عملی و روشنی نمی‌دهد. مریخی‌ها احتمالاً دریابند که این انسان‌ها ساعات متمادی خود را درگیر داستان‌های ساختگی در کتاب‌ها یا بر پرده‌ی سینما یا جای دیگر، خیره شدن به تصاویر و اشیای داخل ساختمان‌هایی که به همین منظور طراحی شده، و خلق ساختارهای مجرد اصواتی می‌کنند که مبهوت‌شان کند. گاه هماهنگ با این اصوات به ابدان خود تکانی هم می‌دهند. حتی وقتی ظاهرآمشغول رتق و فتق امور کار و زندگی‌اند، درنگی می‌کنند و در بحر محیط پیرامون‌شان فرومی‌روند — ظاهرآمحض خاطر خود آن محیط — و مقادیری بی‌شمار از انواع مختلف طعام را به هزار و یک طریق متفاوت به مصرف می‌رسانند. خود را

مزین می‌کند و بدن خویش را شکل می‌دهند، به شیوه‌هایی که به نظر از غایات عملی فراتر می‌رود. انسان‌شناسان میریخی تصدیق خواهند کرد که هر چه جمیت این گونه‌ها به شکل تصاعدی بالا رفته و تکنولوژی‌شان با سرعتی مشابه پیشرفت کرده، این‌گونه رفتارها دانماد در طول هزاران و بلکه ده‌ها هزار سال به چشم خورده است.

ناظران میریخی ما یک مابازای زمینی هم دارند: طایفه‌ای موسوم به «زیباشناسان» یا «فیلسوفان هنر»، زیرگروه مجموعه‌ای بزرگ‌تر موسوم به «فیلسوفان». دن از بر جسته‌ترین ایشان موضوع مجموعه‌گفت‌وگوهای به‌غاایت جالب هانس مایس است. این فیلسوفان خود را به دو پدیده‌ای متمایز اما عمیقاً مرتبط و معمولاً متداول مشغول کرده‌اند که ذکر ش در عنوان کتاب حاضر آمده: هنر و زیباشناسی. بعد زیباشنختی آن و جهی از اشیا یا اعمال است که از بهر خودش برای ما ارزشمند است: سنتاً فقط کیفیات زیبایی و والایی را ذیل بعده زیباشنختی اشیا بر می‌شمردند، اما از منظری کلی‌تر، جذایت، غرابت، طنز، گروتسک بودن یا بی‌شمار کیفیات دیگری را نیز که از بهر خودشان برای ما لذت‌آفرین‌اند می‌توان در نظر گرفت. مهم آن که چنین کیفیاتی تنها در آثار هنری یافت نمی‌شود، زیرا زیبایی را غالباً کیفیتی می‌دانند که می‌توان بر خیلی چیزها، از جمله چهره‌ها، بدن‌ها، دستاوردهای ورزشی، نظریات علمی، نقشه‌های دقیق، خودروها، چکمه‌ها، تُسترها—و تقریباً هر نوع مصنوع کاربردی—حمل کرد. تجربه‌ی زیباشنختی به فضاهای و فعالیت‌های خاصی منحصر نیست که بر پیشانی‌شان نوشته شده مستلزم توجه مخصوص و فراوان است. همین فراگیر بودن تجربه‌ی زیباشنختی نیروی محرک در پس‌پشت جنبش معاصر «زیباشناسی امر روزمره» است؛ بر وفق یکی از مکاتب فکری میریخیان بهتر آن است که انسان خردمند را انسان زیباشناس^۱ بخوانیم.

جای هنر در این میان کجاست؟ به نظر دو تن از مخاطبان مایس، یعنی آرتور دانتو و نوئل کرول، بستگی نزدیک هنر به امر زیباشناختی میراث گمراه‌کننده‌ی فیلسوفان متفنگ روش‌نگری و بیش از همه ایمان‌نویل کانت است که زیباشناسی را در مقام یکی از زیرحوزه‌های فلسفه ثبیت و تحکیم کرد. دانتو بر نقش هنر همچون فرم مخصوصی از معناسازی مجسم محسوس تأکید می‌کند و کرول نیز همچون او بر ابعاد شناختی، اخلاقی و سیاسی هنر انگشت می‌گذارد. دیگران چنین نظری ندارند و هنر را صرفاً بستر وقوع تجربه‌ی زیباشناختی می‌دانند و بر کیفیت پیچیده‌ی چنین تجربه‌ای پای می‌فشارند (کایر، لوینسون و اسکروتن، هر یک به نحوی بر این موضوع اند). این دورنمای مجالی است برای آن که بفهمیم آثاری با معانی و ارزش‌های دینی یا هر سلک دیگری، از شیشه‌های رنگین پنجره‌های کلیساها گرفته تا متون مذهبی ترانه‌های ریگه^۱، چگونه پیوسته مطبوع طبع گستردۀ گروه‌های اجتماعی ای قرار می‌گیرند که خود هیچ الترامی به ارزش‌های بیان شده در این آثار ندارند.

زیباشناسی نه گستردۀ‌ترین حوزه‌ی فلسفه است نه شناخته‌شدۀ‌ترین آن؛ اما مایس در مقدمه‌ی این مجلد در این باره به درستی می‌گوید که زیباشناسی شایسته‌ی توجه بیشتری است. همان‌گونه که کرولین کورسمایر در گفت‌وگو با مایس می‌گوید، زیباشناسی «عرضه‌ای محوری است... حوزه‌ای مرکزی که از آن جا می‌شود سراغ تقریباً هر تحقیقی در فلسفه رفت.» این سخن، لاقل به دو معنا، درست است. اولاً، می‌توانیم مسائل مربوط به پدیده‌های زیباشناختی را از نظرگاهی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی یا پدیدارشناختی مطرح کنیم؛ می‌توانیم روش‌ها و منطق فعالیت‌های هنری و زیباشناختی را بررسی کنیم. به بیان دیگر، اگر زیباشناسی را قلمرو و متمایز فعالیت و تجربه‌ی بشری فرض کنیم،

۱. (یا: رگی) نام سبک موسیقی‌ای که در دهه‌ی ۱۹۶۰ در جاماییکا پاگرفت و ریشه در موسیقی فولک جاماییکا، نیز جز و ریتم و بلوز امریکائی دارد. در ایران این سبک رایش‌تر با مارلی می‌شناسند.

می‌توانیم از منظر سایر شاخه‌های اصلی فلسفه نیز بدان بنگریم. اما زیبایشناسی به معنای دوم هم «محوری» است. از آنجا که تجربه‌ی زیبایشناسی به هنرها محدود و منحصر نیست و به هستی هر روزه نیز دست می‌اندازد، کندوکاو در پدیده‌های زیبایشناسی ناگزیر ما را می‌کشاند به مسائل هم‌جوار و متداخل گوناگونی از جمله حواس^۱ (در آثار کورسمایر)، عواطف^۲ (تمرکز اساسی بسیاری از مصاحبه‌شوندگان این کتاب)، اخلاقیات و زندگی اخلاقی و موضوعات پوشیده‌تری مانند ناهنجاری (موضوعی غیرمنتظره که مایس مصاحبه با جرالد لوینسون را با آن آغاز می‌کند). ای بسا اشکال کنند که زیبایشناسی نه فقط در امور انسانی، بلکه در بطن فلسفه نیز حضور دارد و درگاهی است به عرصه‌ی گسترده‌ای از دغدغه‌ها و دیدگاه‌های فلسفی. چنین است که زیبایشناسی، به قول گرگوری کوری، «بدون مرز» می‌شود.

همه‌ی فیلسوفان حاضر در این گفت‌وگوها عموماً در سنت فلسفه‌ی تحلیلی کار می‌کنند. یکی از محسن این سنت بی‌اعتمادی اش به نظام ستاره‌پروری آکادمیک است. قطعاً ستارگانی هم در این میان پیدا می‌شوند، منتها مقاومت نظام‌مندی در مقابل فرهنگ مرادومریدی در آن وجود دارد. مباحثات قاعده‌تاً حول پرسش‌ها و مسائل شکل می‌گیرد، نه اسامی پُرآوازه؛ معرفی سخنرانان در جلسات پژوهشی اغلب موجز و مختصر است و خلاصه می‌شود به معرفی زمینه‌ی کاری و موضوع بحث مدعو. البته این تباین بیش‌تر نسبی است تا مطلق، اما به هر ترتیب جالب توجه است، زیرا بعضاً در محافل دانشگاهی در تعریف و تمجید از افراد سخن‌سرایی‌ها می‌کنند و مجلات و کتاب‌ها و کنفرانس‌ها را به متفکری^۳ اختصاص می‌دهند. تکریم دستاوردهای شخصی غالباً به ورطه‌ی کرنش غیرنقدانه می‌افتد. با وجود این، یکی از نتایج تأکید بر پرسش‌ها و مسائل در سنت تحلیلی این است که چه بسا فلسفه بشدت

1. senses

2. emotions

۳. *penseur*: در متن به فرانسه آمده است.

— گاه به شکلی سردرگم کننده — غیرشخصی از کار درآید. ای بسا سوءظن خیرخواهانه به فوق ستاره‌های آکادمیک به نوعی مغلطه بینجامد که به موجب آن تماماً منکر اهمیت وجه شخصی عمل فلسفی بشویم، گویی نظریات فلسفی در خلاً عمل آمده یا فیلسوفان هم یکی از بی‌شمار محل‌های تبلور ناگزیر روح' به شمار می‌آیند.

انسان زیباشناس پادزهر چنین گرایشی است، چرا که مایس از خلال مصاحبه‌ها و عکس‌هایی که کتاب در بر دارد حسی غنی از افراد پشت نظریه‌ها و مباحثه با آنان به دست می‌دهد. پرتره‌های بی‌ادماندنی استیو پایک و جهی اساسی و نازدودنی از هویت فردی — ظاهر فیزیکی — راعیان می‌کند و، مخصوصاً وقتی کنار مصاحبه‌ها قرار می‌گیرد، نکات بسیاری از شخصیت سوژه را نشان خواهد داد (موضوعی که سینتیا فریلندر در نظریه‌ی پرتره‌اش به آن پرداخته و خود مایس نیز در نوشه‌های دیگر آن را به دقت شرح داده). مایس در خود مصاحبه‌ها به منش، لحن و ضرباً هنگ واکنش‌های مخاطبانش حساس است، مثلاً تواضع فکورانه‌ی کورسمایر همان‌قدر جلب نظر می‌کند که خود استهزاگری طعنه‌آمیز راینسون. اما مسئله فراتر از کردارهای است. ما از تربیت کاتولیک نوئل کرول مطلع می‌شویم، از علاقه‌ی فراوان پل گایر به نقاشی‌های مدرنیستی پدرش، از غور و تأمل جوانی‌های جنیفر راینسون در ادبیات و عشقش به «سنت بزرگ» اف. آر. لیویس، از تأثیر امره لاکاتوش بر گرگ کوری جوان، از «گیج و منگ» شدن سینتیا فریلندر از بخارات مواد شیمیایی تاریک‌خانه و از اهمیت همه‌ی این تجارت در علایق فلسفی هر کدام از این آدم‌ها. نیز از تأملات آرتور دانتوبر زندگی و کارش می‌فهمیم که تا چه حد امر شخصی بدل به امر فلسفی می‌شود، نکته‌ای که طبیعت در اشارات تکان‌دهنده‌ی مایس بر اثر تحول‌زای کار دانتوبر اندیشه و زندگی خود او نیز به گوش می‌رسد. همان‌گونه که مایس اشاره می‌کند،

احتمالات زندگی—و مرگ—به طرق گوناگون به مصاحبه‌ها سروشکل داده؛ بنابراین مهر زندگی بر پیشانی زیباستنای خود مصاحبه نیز نقش بسته است. قالب متعدد مصاحبه‌ها و وضعیت‌های مختلفی که در آن پیش می‌روند متناظر است با شخصیت، حساسیت، ذوق و سیاست متعدد هر کدام از مصاحبه‌شونده‌های مایس. برخی، مثل دانتو، متفکرانی نامدار و تمام عیارند؛ برخی دیگر، مثلاً کِن والتون، «فیلسوف فیلسفوان»، بیرون از آکادمی آوازه‌ی کمتری دارند، ولی درون آن از احترامی فوق العاده برخوردارند. برخی، مثل اسکروتِن، در حکم پاس‌دار معیارهای‌ایند و به دعاوی صورت‌های عامه‌پسند و تجربی هنر، خصوصاً آن‌ها که بر بنیاد تکنولوژی‌های نوین ضبط (عکاسی و فیلم و راک‌اندروال) استوارند به دیده‌ی تردید می‌نگرند؛ برخی دیگر، مثل کرول، ذوق و سیعی دارند، از باستر کیتون گرفته تا مرس کانینگم. اسکروتِن البته بابت دفاعش از فلسفه‌ی سیاسی محافظه‌کار مشهور و مثلاً نقطه‌ی مقابل کورسمایر است که تأکید می‌کند جنسیت و سایر اشکال تعیض اجتماعی به طرق گوناگون حتی به ظاهر دقیق‌ترین اندیشه‌های فلسفی را نیز متاثر و مبتلا می‌کند. این‌جا هم روباه داریم و هم جوجه‌تیغی فیلسوف، همچنین کرگدن، فلامینگو و شیر—و بدون شک خیلی گونه‌های دیگر از کتاب الحیوان فیلسفان. گفت‌وگرا غالباً از مشخصه‌های فلسفه می‌دانند. این برداشت احتمالاً ریشه در مکالمات افلاطون و دیگر فیلسفان کلاسیک دارد. کرول این قیاس را فراتر از فلسفه، حتی تا تقسیر آثار هنری هم پیش می‌برد. به این دلیل، مصاحبه‌هایی که این‌جا عرضه شده مجموعاً قالب مناسبی برای بررسی مسائل زیباستنایی و فلسفه‌ی هنر و نیز نظریات و استدلال‌های مصاحبه‌شونده‌های مایس است. انسان‌زیباستنای اما صرفاً مجموعه‌ای متشكل از مصاحبه‌های منفرد نیست. این ده نفر نماینده‌ی یک (یادو) نسل از فیلسفان انگلیسی—امریکایی‌اند که سال‌ها بیش از آن‌چه احتمالاً خودشان به یاد بیاورند (خصوصاً اما محترمانه) با یکدیگر در گفت‌وگو بوده‌اند. مایس هم از مجادلات معروف آن‌ها با یکدیگر آگاه

است و هم از اختلافات پوشیده ترشان. بنابراین هم درباره‌ی تلقی «کم‌مایه»^۱ کرول و «پُرمایه»^۲ لوینسون از تجربه‌ی زیباشناسی اطلاع پیدا می‌کنیم، هم از اولویت کرول برای نظریه‌پردازی در خصوص انواع هنرها، اولویتی که مشخصاً با علاقه‌ی لوینسون به کار کردن با «گستردگی‌ترین مفهوم هنر» در تضاد است. به صورت کلی تر، تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص ارزش تعریف هنر را — موضوعی مرکزی برای لوینسون، اما حاشیه‌ای تر برای فریلاند، کورسمایر و والتون — ملاحظه می‌کنیم. درگیر مباحثه‌ی لوینسون و اسکروتن بر سر ماهیت بیانگری موسیقایی و مباحثه‌ی کرول، و گایر بر سر میراث زیباشناسی عصر روشنگری می‌شویم. تلقی رابینسون از ظرفیت ادبیات برای این‌که درباره‌ی جهان به ما بیاموزد نقطه‌ی مقابل دیدگاه گرگوری کوری است که به این مسئله بدین است. در عوض، رابینسون به امکان وجود «اشمنزار زیباشناسی»^۳، که کورسمایر از آن دفاع می‌کند، تردید ندارد. تأکید رابینسون بر این‌که عواطف منبعث از هنر درست مثل عواطف معمولی است مخالف تمرکز والتون بر تفاوت عواطف برآمده از امر واقعی و امر بازنموده است؛ باور کرول به نیات مؤلف واقعی نیز در تضاد با نیات مؤلف فرضی، لوینسون و رابینسون است؛ ستایش والتون از «نظریه‌های بزرگ» در سایه‌ی ترجیح کرول بر مدافعه‌ی «جزء‌به‌جزء» مسائل محدود بیشتر به چشم می‌آید.

انسان زیباشناس با بررسی این مباحث و بسیاری دیگر از مباحث میان مصاحبه‌شونده‌ها، پرتره‌ای خانوادگی و در کنارش مجموعه‌ای از پرتره‌های تکی به دست می‌دهد. حتی جالب توجه‌تر از این، پرتره‌ای انجمنی برای مان درست می‌کند، چون این‌جا نه فقط با دیدگاه‌های فلسفی این‌ده نفر، بلکه از مجرای آن‌ها با دیدگاه‌های افراد دیگری آشنا می‌شویم که درباره‌ی هنر و زیباشناسی با ایشان مراودات فلسفی دارند و نام بسیاری شان در مصاحبه‌ها و در تفسیرهای

مایس دیده می‌شود. این گروه دهنفره تنها نماینده‌ی نوک کوه بین متشکل از چهره‌های تاریخی و معاصر است. به این ترتیب تیزبینی و پیچیدگی چهره‌های مهم مثل کانت و نیز فیلسوفان نادیده‌گرفته شده مثل اتل پافر را نیز مرور می‌کنیم (ذکر هر دو در مصاحبه با گایر رفته است).

بنابراین، انسان‌زیباشناس تصویری از اجتماع زیباشناسان تاریخی و معاصر به دست خواننده می‌دهد. با هر معیار و ملاکی که بسنجدیم این کار کوچکی نیست. بعد از آن باید توجه‌مان را به مهارت‌های خود مایس — مصاحبه‌گر، ویراستار و عکاس پرتره — معطوف کنیم. به آن خصوصیاتی که به شکل گذرا اشاره کردم، مثلاً توانایی پیدا کردن توافق‌ها و تضادها بین مصاحبه‌شونده‌ها برای شکل دادن به گفت‌وگویی مجازی بین‌شان، باید چند مورد دیگر را هم اضافه کنیم. اول توانایی پرسیدن رشتۀ‌ای از سؤالات خوب؛ سؤالاتی که سوژه‌ها را به بیان ملموس عقایدشان ترغیب، موتیف‌های اصلی کارشان را مشخص، و به انتقادات بالقوه یا بالفعل نیز اشاره کنند. دوم، سرسختی او در پاسخ‌گیری مداوم برای پاسخ‌های روشن و شفاف و به چالش کشیدن جواب‌های سست، کاهلانه و تسامحی (گرچه خوشبختانه تعداد این موارد اندک است). این ویژگی‌ها اغلب دست در دست حُسن دیگری می‌گذارند که مایس از خود نشان می‌دهد و آن توانایی آوردن مثال‌های مناسب و دقیق است که گاه به تجسد ایده‌ای مجرد کمک می‌کند، گاه خود ایجاد چالش می‌کند و گاه گفت‌وگو را به مسیری تازه می‌اندازد (مثل امکان «مورموره‌ای» زیباشناختی و رای قلمرو موسیقی)، که مایس به شکلی بی‌مقدمه با الهام از مرگ جورج آزبرن در بازار خودفروشی در مصاحبه با لوینسون مطرح می‌کند. خلاصه‌های شفاف از نظریات پیچیده (مثلاً راینسون در خصوص عاطفه یا کورسمایر در خصوص حواس) یا مواضع فلسفی که در نوشه‌های مختلف پراکنده است (زمینه‌گرایی لوینسون) یا حجم و پراکنده‌گی ترسناک آثار (مثلاً در مورد کرول یا اسکرولن)، که مایس در مقدمه‌ها، عبارات معتبرضه و مراجع

فراهم آورده، باز جنبه‌ای بارز و پُر اهمیت از عمق و انسجام مجلدی است که در دست دارد.

همه‌ی این‌ها را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که مایس با این کتاب کاری کرده است کارستان: کتابی که هم حکم مقدمه می‌تواند داشته باشد و هم حکم متئی پیشرفت‌تر. بخشی از این ناشی از استفاده‌ی تام و تمام او از ظرفیت گفت‌وگو است که هم فنی است در اختیار همه‌ی ما و هم ابزاری است مهم برای تحقیق فلسفی. اما قالب گفت‌وگو برای افراد تازه‌کار از یک سوقالی است که نوید صراحة و سادگی می‌دهد، زیرا پُر و واضح است که پیش بردن گفت‌وگو مستلزم درک مشترک فراوان و مداوم طرفین است؛ گفت‌وگو، لاقل در شکل زنده و اصلی‌اش، برای فرورفتمن در بحر عبارات دورودراز مجالی نمی‌دهد. از سوی دیگر، برای آدم متخصص نیز اجری بزرگ نهفته است، چرا که غیررسمی بودن مصاحبه به معنی صراحة و شفافیت و مصاحبه‌شونده‌هایی است که صاف و پوست‌کننده ورق‌های شان را بازی کنند.

مایس در انسان زیباشناس جمعی از زیباشناسان برجسته را گرد آورده و با آن‌ها مفصل مصاحبه کرده و، با این کار، مقدمه و مرور منحصر به‌فردی بر زیباشناسی و فلسفه‌ی هنر معاصر پدید آورده است. ای بسا کتاب‌های دیگر نقاط قوت دیگری داشته باشند، اما هیچ کتابی برداشتی عمیق‌تر و دیالکتیکی‌تر از وضعیت زیباشناسی معاصر، تفحصی گسترده‌تر در خصوص موضوعات پراکنده‌ی رایج در آن و مواضع گوناگونی که نسبت به آن موضوعات اتخاذ شده به دست نخواهد داد.

مقدمه

آلیس فکر کرد: «کتاب بدون تصویر و گفت و گو به چه دردی می خورد؟»

لوئیس کرول، آلیس در سرزمین عجایب

خوشبختانه لازم نیست به آن چه آلیس بدعنق در سرآغاز ماجراهایش می پرسد پاسخ بدهم. چون کتابی که برابر شماست هم تصویر دارد هم گفت و گو. به بیان دقیق‌تر، حاوی تک‌چهره‌هایی است از ده فیلسوف سرآمد هنر و ضبط گفت و گوهای من با آن‌ها در طول یک دهه‌ی گذشته.

آدم‌ها مدام در حال گزینش و قضاوت زیبا شناختی‌اند: وقتی تصمیم می‌گیرند سر کار چه بپوشند، وقتی ترانه‌ای را که دوست دارند در ماشین پخش می‌کنند، وقتی میزشان را مرتب می‌کنند یا چند شاخه گل می‌خرند تا جان تازه‌ای به دفتر کارشان بدهنند، وقتی آفتابی را که از پنجره افتاده تحسین می‌کنند، وقتی درباره‌ی سریالی تازه غرولند می‌کنند، وقتی در مهمانی سلفی می‌گیرند، وقتی بعدش عکس‌هایی را که زشت شده پاک می‌کنند، وقتی فیلمی انتخاب می‌کنند تا بعد از ظهر ببینند یا کتابی که قبل از خواب بخوانند—وتازه همه‌ی این‌ها جدا از تصمیم‌های پُراهمیت‌تری مثل خریدن ماشین، انتخاب مقصد سفر تفریحی، خال‌کوبی، یافتن محلی برای زندگی یا انتخاب همدم است. از آن‌جا

که اندیشه‌های زیباشناختی کاربرد و تأثیر فراوانی در زندگی روزمره دارد، احتمالاً توقع داریم که زیباشناسی یکی از هسته‌های اصلی رشته‌ی فلسفه باشد و در هر نشریه یا برنامه‌ی فلسفی صدر محفل را بدان اختصاص دهدن. اما حقیقت بسی دورتر از این است. با وجود این که بسیاری از غول‌های فلسفی گذشته، از جمله افلاطون، ارسسطو، هیوم، کانت، هگل، شوپنهاور و نیچه، مفصل درباره‌ی هنر و زیباشناسی نوشته‌اند، به نظر می‌رسد اکثر فیلسوفان معاصر (و نشریات فلسفی) این حوزه را به کلی نادیده گرفته‌اند. ضمناً در میان منتقدان هنر، مجموعه‌داران هنری و هنرمندان هم نوعی بی‌میلی به زیباشناسی فلسفی وجود دارد که این هم عجیب است. متأسفانه طعنه‌ی بارت نیومن که «زیباشناسی برای هنرمندان مثل پرنده‌شناسی است برای پرندگان» بارها درست از کار درآمده. در نتیجه فلسفه‌ی هنر و زیباشناسی عموماً سرزمهینی ناشناخته^۱ باقی مانده، حتی برای خیلی از کسانی که کار و بار حرفه‌ای شان هنر و فلسفه است. مؤلفانی نیز که در این مجلد گرد آمده‌اند و نظریاتی که پرداخته‌اند، بیرون از قلمرو زیباشناسی ابدآ آنقدر که باید شناخته شده نیستند. بنابراین نخستین هدف این کتاب پرتوافکنی شایسته بر سیمای این فیلسوفان – و نه فقط استعاراً، بلکه عیناً، با پرته‌های فوق العاده‌ای که استیو پایک از آن‌ها انداخته – و فراهم آوردن چشم‌اندازی کلی است از آن‌چه این حوزه‌ی فرعی پُرپُر و ناقص فلسفه در چنته دارد.

بی‌شک هدفی بلندپروازانه است، اما چه طور قرار است عملی شود؟ برای آن‌که زمینه‌ی لازم هر گفت‌وگورا مهیا کنم، هر یک را با دیباچه‌ای آغاز کرده‌ام که دورنمایی اجمالی از جایگاه مؤلف و فعالیت‌های او در زیباشناسی ترسیم می‌کند و کتاب‌شناسی موجزی نیز در انتهای قرار داده‌ام که شامل عنوانین مورداشاره در متن و منابعی است که برای آماده کردن پرسش‌هایم استفاده کرده‌ام. خوانندگانی که با کار این فیلسوفان آشنا نیستند می‌توانند از پاراگراف‌های توضیحی که گاه

به پیکره‌ی اصلی متن افزوده‌ام بهره ببرند. امیدوارم «خرده داستان»^۱‌های گاوه‌بی‌گاه و لحن غیررسمی گفت‌وگو به جان دار شدن مطالب کمک کند و به کتاب حالتی شخصی‌تر و جذاب‌تر از کتاب‌های دانشگاهی رایج بیخشد.

دو مفهومی که در عنوان کتاب آمده همه‌ی فصل‌هارابه هم مرتبط می‌کند. بنابراین هر گفت‌وگو به نحوی می‌کوشد پرتویی بر مفهوم هنر و به طور کلی قلمرو زیباشناسی بتاباند. افزون بر این، هر فصل گامی فراتر از این دو مفهوم مرکزی و بنیادین نیز بر می‌دارد تا به موضوعاتی خاص‌تر پردازد که برخی به قالب‌های هنری مجزا مثل معماری یا موسیقی، یا ژانرهای خاص مثل ترسناک یا پرته یا مسائلی مربوط می‌شود که چندین ژانر و قالب را در هم می‌تند— مثلاً آن‌چه پارادوکس داستان^۲ می‌نامند یا پارادوکس بیزاری^۳ یا سؤالاتی از این دست که روایت چیست؟ وقتی اثری هنری را تفسیر می‌کنیم، آیا باید نیت هنرمند را حافظ کنیم؟ آیا احکام زیباشتاختی مطلقاً سوبژکتیو است؟ آیا می‌توان از هنر آموخت؟ نقش جنسیت در هنر و نظریه‌ی هنر چیست؟ آیا هنر می‌تواند والا باشد؟

باید خاطرنشان کنم که گاه بحث اصل‌آبه هنر مربوط نمی‌شود، بلکه بیش تر بر زیباشناسی طبیعت، زیباشناسی غذا و شراب یا ارتباط بالقوه‌ی میان تجربیات زیباشتاختی و تجربیات دینی یا تجربیات اروتیک متمرکز است. این گوناگونی موضوعات عامدانه و بنایت بازتابی باشد از گستردگی غنی پژوهش در این حوزه. در نتیجه هر گفت‌وگو را به چند بخش تقسیم کرده‌ام که به خواننده مجال می‌دهد بسته به علاقه‌اش به موضوع یا مضمونی خاص، به بخش‌های مختلف یک فصل سرک بکشد و در عین حال مانع بقیه‌ی افراد نشود که فصلی را از ابتداء تا انتها بخوانند.

از شروع کار نیز عیان بود که اگر بخواهم گستره‌ی علایقی را که محرک هر یک از این فیلسوفان بوده ضبط کنم و گفت‌وگویی درخور با آن‌ها داشته

باشم، نمی‌توانم بر مجموعه پرسشی یکسان برای همه تکیه کنم. بنابراین، به غیر از تعدادی پرسش کلی که در اغلب گفت‌وگوهای تکرار می‌شود، با پرسش‌هایی سراغ هر کدام از مصاحبه‌شونده‌ها رفتم که به قامت خودشان دوخته‌ام و به دغدغه‌ها و دعاوی فلسفی خاص هر یک از ایشان می‌پردازد. در گفت‌وگوهایی که حول یک موضوع خاص می‌گردند (مثلًاً در مورد کوری و فریلندر) پرسش‌هایی کاملاً با هم مرتبط‌اند و فصل درون‌مایه‌ای یک‌دست دارد. در سایر موارد، مانند گفت‌وگو با اسکریپتن، دانتو و کروول، موضوعات مختلفی را در ارتباط با بخش‌هایی از مجموعه آثار مؤلف پیش می‌کشم تا گستردگی و پیچیدگی کارشان را بر جسته کنم.

به جز تفاوت‌های فکر شده در تنظیم گفت‌وگوهای گستردگی تعمدی موضوعات، موارد کمتر تعمدی (اما نه کاملاً ناخواسته) نیز در توع ضرباهنگ و طول هر گفت‌وگو وجود دارد. این ناشی از ذات پیش‌بینی ناپذیر گفت‌وگوست که هر پاسخی ممکن است منجر به پرسش بعدی شود و آن پرسش نیز متقابلاً پاسخی می‌طلبد. ضمن این‌که اغلب نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پاسخ کدام پرسش کوتاه، کدام مفصل و رفت‌ویرگشته، و کدام بی‌حاصل خواهد بود. این نامنتظر بودن البته بخشی از علت جذابیت قالب گفت‌وگو نیز هست و مزیت دیگر شخص‌خصوصاً برای گفت‌وگوهای فلسفی (باز در قیاس با کتاب‌های مقدماتی متداول) نمایش روند تأمل فلسفی است، نه فقط نتایج آن.

لازم است چند نکته را برای اجتناب از انتظارات نابجا اضافه کنم. اول، این‌ها بیش‌تر گفت‌وگوهایی درباره هنر و زیبایشناصی به صورت کلی است، نه آثار هنری یا هنرمندان بخصوص. قطعاً مثال‌های فراوانی مطرح و درباره‌شان بحث می‌شود، از میدل‌مارچ جورج الیوت و زن نازین برسون گرفته تا موئیت چهل‌پاره جنت کاردیف و تو خیلی زیبایی جو کاکر. اما مثال‌ها همیشه در خدمت روشن کردن ادعای فلسفی کلی تری است.

دوم، وقتی در این کتاب از فلسفه‌ی هنر می‌گوییم، منظورم فلسفه‌ی

تحلیلی هنر است، مگر جز آن ذکر شود. خواننده اینجا و آنجا ارجاعاتی به متفکران قاره‌ای خواهد یافت و من نیز از همسخنانم در خصوص ارتباط فلسفه‌ی قاره‌ای و تحلیلی پرسیده‌ام، اما تمرکز این مجلد تماماً و مشخصاً بر دومی است. دلیلش هم ساده است: این تنها حوزه‌ی پژوهشی و روش‌شناختی است که می‌توانم ادعا کنم قدری در آن تخصص دارم (ناگفته پیداست که از کتابی مشابه درباره‌ی فلسفه‌ی هنر قاره‌ای شدیداً استقبال خواهم کرد و چشم‌انتظارش نیز خواهم بود).

گفت‌وگو در وهله‌ی اول تبادل ایده‌هایست نه نقل حدیث و خوش‌ بش. بنابراین باید گفت که «علاقه‌ی انسانی» در این کتاب دست پایین را دارد. خواننده‌گانی که به بحث‌های خاله‌زنکی یا حکایات شخصی دل بسته‌اند قطعاً ناامید خواهند شد (اگرچه می‌فهمند که چگونه فیلسوفی از مواد روان‌گردن استفاده می‌کرده و فیلسوفی دیگر از جین آستین درس زندگی آموخته، این‌جانیز خواهند دید که روایت چنین خاطراتی اساساً در خدمت روش‌کردن اندیشه‌ای فلسفی بوده).

گفت‌وگوهای مندرج در این کتاب تا حد زیادی با گفت‌وگوهای «معمول» انسان با دوستان یا همکارانش متفاوت است. مثلاً با دقت نظر فراوان آمده و با هدف ذهنی مشخص پیش‌برده شده‌اند، بنابراین خیلی «هدايت‌شده» تر از گفت‌وگوهای روزمره به نظر می‌رسند. همچنین به سبب ویرایش کاملی که روی‌شان صورت گرفته بسیار پیراسته‌ترند. اولین گام این روند ویرایش‌پیاده کردن فایل‌های صوتی روی کاغذ بود. همین جا می‌توانستم بن‌بست‌ها، انحرافات از بحث و پرسش‌های بی‌لطف را از متن خارج کنم.^۱ در گام بعدی رونوشت‌ها

۱. یکی از دلایلی که تصمیم گرفتم فایل‌ها را شخصاً مکتوب کنم همین است و دلیل دیگرش لزوم دقت (وقتی همکار آغازین «اساتید سلف» old masters را «حرامزاده‌های پیر» bastards ثبت کرد از او بابت کمک‌هایش تشکر کرد). همچنان این‌جا باید اشاره کنم که دوتا از گفت‌وگوها از طریق ایمیل انجام شدند و نیاز به رونویسی نداشتند. با این حال اطمینان دارم که اتفاقات روش‌خلی در کیفیت یا روانی این گفت‌وگوها ایجاد نکرده است. -ن.

را برای مصاحبه‌شونده‌ها می‌فرستادم و به آن‌ها فرصت می‌دادم که متن را بازبینی کنند. بعضی تغییرات جزئی می‌دادند، بعضی کل بخشی را بازنویسی می‌کردند و اغلب این بدء‌بستان ادامه می‌یافتد تا رضایت هر دو طرف حاصل شود. اشاره‌ام به تلاش مشترک برای ویرایش از این بابت است که تأکید کنم هرگز در نیت من نبوده مؤلفان را غافل‌گیر و کاری کنم که حرفی بزنند که واقعاً نمی‌خواستند. این چنان کتابی نیست.

نهایتاً، در عین این‌که این گفت‌وگوها از وضعیت فعلی امور در زیباشناسی و فلسفه‌ی هنر حکایت می‌کند، ابداً ادعای بی‌نقص بودن ندارد. بخشی اش به این دلیل بوده که فقط می‌توانستم ده فیلسوف را در کتاب دخیل کنم. و با وجود این‌که در پیش‌گامی آن‌ها در این حوزه تردیدی نیست – هشت نفرشان از روسای پیشین انجمن زیباشناسی امریکا هستند و دو محقق بریتانیایی هم دست‌کمی از آن‌ها ندارند – جای تأسف و البته اجتناب‌ناپذیر است که بسیاری از متفکران مهم حضور ندارند. افزون بر این، به دلیل محدودیت واژه‌ای کتاب وقت محدود من برای گفت‌وگوها (و بله، گاه هم فقط به سبب سهو و لغزش از جانب خودم) تمام پرسش‌هایی را که می‌خواستم بپرسم و باید می‌پرسیدم نپرسیدم. در نتیجه راجع به تعدادی از موضوعات مهم فلسفه‌ی هنر این‌جا هیچ بحثی صورت نمی‌گیرد. اما خودم را با این فکر تسلی می‌دهم که اگر خواننده مستاق مطالب بیش‌تر بماند – مستاق پی‌گیری موضوعات دیگر در زیباشناسی یا مطالعه‌ی آثار دیگر این فیلسوفان یا کتاب‌های فیلسوفان دیگر – این کتاب دست‌کم به یکی از اهداف اصلی اش دست یافته است.

هدف عمده‌ی دوم کتاب این است که محرك کارهای تازه در زیباشناسی و فلسفه‌ی هنر باشد. البته پژوهش‌های امروزی به ندرت در قالب گفت‌وگو انجام و عرضه می‌شوند. برخی از سنگ‌بناهای تاریخی حوزه‌ی زیباشناسی در قالب گفت‌وگو به دست مارسیده (مثلًاً مکالمات افلاطون یا

شافتسبری)، اما این‌ها متعلق به گذشته است. به علاوه، گفت‌وگوهای تخیلی ساخته‌وپرداخته‌ی یک مؤلف تفاوت زیادی دارد با گفت‌وگوی واقعی دو محقق که بعداً نگارش و ویرایش شده. دومی چه طور می‌تواند در فرهنگ پژوهشی معاصر که تحت سیطره‌ی قالب مقاله‌ی پژوهشی قرار دارد جای‌بیندی و اثرگذار باشد؟

خب، نکته‌ی اول این است که به رغم تفاوت آشکار در شکل ارائه، شباهت‌های فراوانی میان مجادلات جاری در نشریات فلسفی با مباحث این مجلد وجود دارد. در واقع زیربنای هر دو یکسان است—الف از مدعایی دفاع می‌کند، ب ایرادی را صورت‌بندی می‌کند، الف به ایراد پاسخ می‌دهد. به علاوه، مجادلات نشریات را به چشم گفت‌وگویی میان محققان دیدن کار چندان دشواری نیست. از این منظر که بنگریم، پیوستگی دو قالب تعجب‌آورتر است تا عدم تجانس‌شان.

بنابراین چه جای تعجب که گفت‌وگوهای این مجلد گاه ادامه‌ی مجادله‌ای باشد که در نشریه‌ای آغاز شده. مخصوصاً وقتی جایی به ایرادی بر می‌خوردم که احساس می‌کردم لازم است مؤلفان به آن پردازند (مثلاً ادعای کریستی مَگ او دیر مبنی بر این‌که تعریف قصدى تاریخی لوینسون از هنر نمی‌تواند هنر ناموفق را توجیه کند) مصاحبه راغنیمت می‌شمردم تا ایراد را مطرح کنم. گذشته از این، اغلب پرسش‌های من از مباحثات موجود استخراج نشده، بلکه حاصل خوانش شخصی آثار مؤلف است. پرسش‌ها و ایراداتی که در غیر این صورت ممکن بود به نوشتن یادداشتی انتقادی، جستاری مروری یا مقاله‌ای پژوهشی ترغیبیم کند، اما حالا این امکان را داشتم که با خود مؤلف در میان‌شان بگذارم. از سوی دیگر، مؤلفان آزاد بودند که به شیوه‌ی دلخواه خود پاسخ دهند، و این جا باز همسویی با مجادلات نشریات آشکار است. گاه مؤلفان فقط به تشریح دیدگاه‌شان می‌پرداختند و با این‌کار دری تازه به برخی از مشهورترین دعاوی خود می‌گشودند. مثلاً والتون با تمایز نهادن میان «متفاوت

به نظر رسیدن»^۱ و «به گونه‌ای متفاوت به نظر رسیدن»^۲ برای توضیح ورودی رده‌های هنر چنین می‌کند یا با توضیح این که چه طور ادعای او درباره‌ی شفاف بودن عکس‌ها ادعایی درباره‌ی واژه‌ی انگلیسی «دیدن»^۳ نیست. در موارد دیگر مؤلفان تدافعی تر عمل کرده و بحث می‌کنند که فلان ایراد بر مبنای کج فهمی یا فرضی کاذب صورت گرفته (کروول و گایردستی در این شیوه دارند). وقتی ایرادی درست نشانه‌گیری کرده باشد، مؤلف ممکن است دیدگاهش را برای برطرف کردن مشکل تصریح کند، مثل موردی که اسکریوتن تأکید می‌کند که باید میان مفهوم «چشیدن در» او و مفهوم «دیدن در»^۴ ولهایم فرق گذاشت یا وقتی فریلندر تصدیق می‌کند که تعریف او از پرتره بنانیست مصداقاً کافی^۵ باشد.

همچنین ممکن است مؤلفی به لزوم بازیسی یا اصلاح دیدگاهش اذعان کند. مثلاً دانتو می‌پذیرد که باید راجع به مفهوم تجسم^۶ کار بیشتری می‌کرده و رابینسون نیز قبول می‌کند که ایده‌ی برآورده غیرشناختی رنگ و بوی تناقض دارد و برای مفهوم پردازی «برآورده» جسمی تعیین کننده‌ای که واکنش عاطفی رافعال می‌کند باید راه‌های دیگر را نیز مدنظر قرار داد. صحبت لوینسون از نظریه‌ی قصدگرای تازه‌ای برای هنر و بازنگری کورسمایر در موضوع در خصوص بی‌علاقگی زیباشناسی را نیز می‌توان اینجا ذکر کرد.

اما رضایت‌بخش‌تر از همه برای خودم بی‌تر دید بخش‌هایی است که مؤلفان ترغیب می‌شوند گام در راهی تازه بگذارند و گفت‌وگوی ما به تلاش مشترک برای حل مشکلی خاص بدل می‌شود. مثلاً این اتفاق هنگامی رخ داد که با کورسمایر درباره‌ی زیباشناسی اصالت، با کروول درباره‌ی توفیق کمدی‌های ترسناک، بالوینسون درباره‌ی مورمور شدن بر اثر شنیدن موسیقی و با رابینسون

1. appearing to be different

2. appearing differently

3. seeing

4. بحثی در فلسفه‌ی بازنمایی ریچارد گلهایم، او اساس بازنمایی تصویری را پیده‌ی «دیدن در» می‌نامد، به این معنی که آدم چیزی را «در» چیز دیگری می‌بیند. مثلاً شکل حیوانی را «در» ابرها یا چهره‌ی آدمی را «در» سنج گذاشتند و آن را «در» سطح تخت بوم می‌بینند.

5. extensionally adequate

6. embodiment

درباره‌ی کلیشه‌سازی مضاعفی که در عواطف لطیف احساسات‌زده صورت می‌گیرد، صحبت کردم. این قسم همکاری‌های اصیل همیشه هم به پاسخ قطعی منجر نشد. اما دست کم به افزایش فهم من از مسئله‌ی مدنظر کمک کرد. به علاوه هر مسئله‌ی لایحل در بحث ما فرصتی مهیج برای پژوهش‌های آتی است. برخی از این «سرنخ‌های بریده» را—اگر بخواهیم این طور بخوانیم شان—همین حالا هم نزد خودم یا یکی دیگر از مؤلفان در دست پژوهش است (مثالاً ملاقات‌نمای فریلنده‌را به نوشتن مقاله‌ای درباره‌ی پرتره‌نگاری سوق داد و هنگامی که رابینسون در جستار تازه‌ای بازمی‌گردد به مثال کامیک بوک «ماس»، به گفت‌وگوی مان ارجاع می‌دهد). اما من همچنین امیدوارم که این کتاب الهام‌بخش و مشوق خوانندگانش به جست‌وجوی بیشتر در مسائل برخاسته از این گفت‌وگوها باشد. برای مثال فقط چند نمونه از سؤالاتی را که در این مجلد بی‌پاسخ مانده فهرست می‌کنم: آیا ممکن است مصنوعات بنجلي که از اثری هنری الهام گرفته‌اند آن اثر را «آلوده» و بدل به بنجل کنند؟ یا چه طور می‌شود اثری هنری در دست‌یابی به هدف اصلی اش ناکام باشد اما کماکان اثر هنری ممتازی به شمار آید؟ (فریلنده اشاره می‌کند که پرتره‌های لوسین فروید با وجود این که پرتره‌هایی ممتاز نیستند، آثار هنری ممتازی‌اند). چنان که لوینسون اشاره می‌کند، آیا مثلاً برای گوش دادن به باخ به جای جیمز بلانت و نیز برای تعلیم کسانی که با موسیقی موتسارت یا بتهوون آشنای نیستند زمینه‌ای اخلاقی وجود دارد؟ آیا مورمورهای تیره‌ی پشت در مواجهه با سایر قالب‌های هنر غیر از موسیقی هم اتفاق می‌افتد، و اگر می‌افتد، می‌شود به طریقی مشابه توضیح شان داد؟

تا این جا سعی کردم نشان دهم که آن‌چه در گفت‌وگوها اتفاق می‌افتد با مجادلاتی که در نشریات آکادمیک صورت می‌گیرد تفاوت چندانی ندارد و در واقع می‌تواند به تایع مشابهی بینجامد. با وجود این، معتقدم قالب گفت‌وگو در مقایسه با شکل غالب مقالات پژوهشی مزایای مخصوص خود

رانیز دارد. مایلیم شش نکته را که از این مجموعه منبعی منحصر به فرد و کارآمد برای پژوهش‌های بعدی می‌سازد برشمارم.

اول، در فرهنگ پژوهشی امروز که محققان به جای عرضه‌ی نظام‌های فلسفی بزرگ به انتشار مقالات مجزا تر غیب می‌شوند، می‌شود به راحتی ایده‌های زیربنایی و مضامین مسلط زیربنای کارشنان را گم کرد. قالب گفت‌وگو این امکان را برای من به وجود آورد که از مؤلفان درباره‌ی انسجام کلی کارشنان بپرسم. مثلاً لوینسون می‌گوید که زمینه‌گرایی – یعنی این که زمینه‌ی خلق اثر هنری در تشخیص هویت، جایگاه هنری و معنای آن اهمیتی حیاتی دارد – رشته‌ی مرکزی تئیده در کار اوست. اما وقتی از او می‌پرسم که چه چیز دیدگاه‌های او را از دیگر زمینه‌گرایان متمایز می‌کند، اشاره می‌کند به تلاشش برای تأکید بیشتر بر تجربه و ارزش نسبت به سایر زیبائشناسان تحلیلی – پاسخی که انتظارش را نداشتیم چون شهرت لوینسون کمابیش به مقالاتی است که به ندرت بر مسائل مرتبط با تجربه و ارزش انگشت می‌گذارد. تباین جالب دیگری در گفت‌وگویم با گایر پیش آمد که عمدی کارش را وقف مطالعه‌ی یکی از نظام‌مندترین متفکران تاریخ، ایمانوئل کانت، کرده، اما فاش می‌کند که خودش تلاش نکرده کار نظام‌مندی در زیبائشناسی معاصر انجام دهد و در واقع طرف‌دار نظریات غیرتقلیل‌گرا و تکثیرگرادر خصوص ارزش هنر است. در ملاقات‌نمای کرون و دانتوباله‌ایم از «جووجه‌تیغی و روباء»، جستار مشهور آیزا یا برلین، پرسشی مطرح کرد. [برلین در این جستار] متفکران را به دو دسته تقسیم می‌کند. جووجه‌تیغی‌ها همه‌چیز را به یک اصل یا ایده‌ی کلی ربط می‌دهند، اما روباء‌ها بر تجربیات متعدد تکیه و بر طیف گسترهای از ایده‌ها تأمل می‌کنند بی‌آن که بخواهند تمام آن ایده‌ها را در نظامی جامع بگنجانند. چه بسا انتظار داشته باشیم دانتوبه جووجه‌تیغی بودن و کرون به روباء بودن اعتراف کند، اما هر دو این دسته‌بندی ساده سر بازمی‌زنند و توضیح می‌دهند که چرا نمی‌شود کارشنان را به شکلی صریح طبقه‌بندی کرد. تصادفاً، رویکرد کل‌گرای این گفت‌وگوها، علاوه بر کاوش در انسجام

کلی کار یک مؤلف، این فرصت را نیز فراهم کرد که برخی تنش‌ها و تناقضات تفکر شان را روشن کنم. این مطلب در گفت‌وگوییم با دانتو مشهودتر است. مثلاً دانتو، در ضمن این‌که اصرار دارد زیبایی همان قدر بدیهی است که رنگ آبی و اگر در اثری حاضر باشد رؤیتش می‌کنیم، با جزئیات تعریف می‌کند که چه طور رفته‌رفته به درک زیبایی ساختاً ترزای بروزی نایل شده. یا پذیرش این‌که هنر همیشه لازم نیست زیبا باشد. از یک سو، دانتو این نکته را یکی از بزرگ‌ترین شفاف‌سازی‌های مفهومی قرن بیستم می‌خواند. از سوی دیگر اما می‌پذیرد که بخش زیادی از هنر قرون وسطی زیبا نیست و قرار هم نبوده زیبا باشد. از منظر روش‌شناختی شاید برای خوانندگان غالب باشد که بینند چه طور خود دانتو، بعد از نکوهش ولهایم به خاطر امتناع از دنبال کردن بحثی در موضوع امور تمیز‌نپذیر^۱، در پاسخ به درخواستی برای تصور نقاشی‌ای که از مرثیه برای جمهوری اسپانیایی مادرول تمیز‌نپذیر باشد، اکراه مشابهی نشان می‌دهد. (لازم است ذکر کنم، چنان‌که در مؤخره‌ی گفت‌وگو با دانتو نیز گفته‌ام، او فرصت بازیبینی فصل خود را نیافت. از آنجا که در کارش نیز تعارضات بسیاری به چشم می‌خورد، معلوم نیست که این مسئله تفاوتی ایجاد کرده یا نه.)

دوم، همه‌ی هم‌صحبتان من مُهر خود را بر فلسفه‌ی هنر و زیبائشناسی زده‌اند، اما بعضی در سایر حوزه‌های فلسفه (یا خارج از فلسفه) نیز کارهای مهمی کرده‌اند. در نشریات حرفه‌ای مربوط به بحث ما به این کارها چندان پرداخته نشده. بنابراین در این کتاب فرصت را غنیمت شمردم تا از سایر نوشه‌های شان بپرسم. مثلاً اسکریوتن فیلسوف محافظه‌کار برجسته‌ای است و صحبت با او درباره‌ی ارتباط احتمالی اندیشه‌های سیاسی و کار دانشگاهی اش در زیبائشناسی بسیار راه‌گشا بود. در برخوردم با کروول مختصرًا درباره‌ی تجربه‌اش در نقدنویسی و فیلم‌نامه‌نویسی و نیز کتابش راجع به باستر کیتون

صحبت کردم و بحثم بالوینسون را با نگاهی به مقاله‌ی کمتر شناخته‌شده‌اش درباره‌ی ناهنجاری جنسی آغاز کرد.

سوم، در مقالات پژوهشی فضای زیادی برای تشریع سرچشمه‌های نظریات افراد وجود ندارد، هر چند آگاهی از تأثیرپذیری‌های اولیه‌ی مؤلفان در فهم دیدگاه‌های نهایی شان اغلب مفید است. بنابراین امیدوارم که خواننده نیز به اندازه‌ی من شنیدن این نکات را روشنگر بیابد که مثلاً چه طور کوری تحت تأثیر امره لاکاتوش، دیوید لوئیس، دیوید آرمسترانگ و بعدها والتون و لوینسون بوده. یا چه طور آموزه‌ها و اندیشه‌های استثنایی کوی تأثیری ماندگار بر گایر داشته. شاید این کتاب چند شگفتی هم در چنته داشته باشد: رابینسون، که شاید علم محورترین فیلسوف در بین افراد این گفت‌وگوهاست، به دین خود به اف. آر. لیویس اذعان می‌کند، محقق ادبیاتی که به خوارانگاری علم در بحث موسوم به «دو فرهنگ»^۱ شهره بود. کرول که در گذشته منتقد دوآتشه‌ی بخشی از فلسفه‌ی فرانسوی بود، از تأثیرپذیری از موریس مارلوپونتی، پدیدارشناس فرانسوی، هنگام نوشتمن رساله‌ی دکتراش صحبت می‌کند. و با وجود این که نلسون گودمن، فیلسوف قرن بیستمی، دیگر مانند گذشته چهره‌ای محوری در زیباشناسی نیست، سروکله‌اش در نیمی از گفت‌وگوهای این کتاب پیدا می‌شود که کنجدکاوی برانگیز است. به همان میزان کنجدکاوی برانگیز، به زعم من، بخش‌هایی است که مؤلفان نه تأثیر، بلکه پیش‌دستی دیگران در بسیاری از اندیشه‌های شان را فاش می‌کنند. مثلاً کاشف به عمل می‌آید که یکی از اندیشه‌های کلیدی گایر درباره‌ی ارتباط میان تحلیل و روان‌شناسی در زیباشناسی را می‌شود در کار فیلسوف زن فراموش شده‌ای به نام اتل پافر نیز یافت. والتون نیز به سهم خود اقرار می‌کند که از شخصیتی خیالی رودست خورده است.

چهارم، آن چه مؤلفان درباره‌اش نمی‌نویسند بالقوه می‌تواند به

۱. منظور دو فرهنگ علوم انسانی و علوم تجربی است.

اندازه‌ی آن چه نهایتاً درباره‌اش می‌نویستند روشنگر باشد. از این بابت در برخی از گفت‌وگوها کوشیده‌ام بر نکاتی انگشت بگذارم که می‌توان نقاط کور مجموعه‌آثار مؤلف به شمارشان آورد. این یعنی صحبت با کورس‌مایر درباره‌ی تعریف هنر، با دانتو و لوئیسون درباره‌ی زیباشناسی طبیعت و با والتون درباره‌ی معماری و رقص. به علاوه قالب گفت‌وگو به من فرصت داد نه فقط از غفلت‌ها و از قلم افتادگی‌های فردی، بلکه همچنین از حفره‌های موجود در کل حوزه‌ی زیباشناسی بپرسم. مثلاً اگر نگاهی به نشریات پیشتاز زیباشناسی بیندازیم، درباره‌ی زیبایی در هنر و زیبایی طبیعی مقالات فراوانی خواهیم یافت، اما تنها شمار اندکی به زیبایی انسانی پرداخته‌اند (فارغ از این نکته که بیرون از بحث‌های آکادمیک عبارت «زیباشناسی» عمده‌تاً به لوازم آرایشی، عمل‌های زیبایی و بدن‌سازی اشاره دارد). علت چیست؟ یا چرا درباره‌ی برخی قالب‌های هنری، خصوصاً موسیقی، بسیار نوشه‌اند و درباره‌ی برخی مثل مجسمه‌سازی تقریباً هیچ؟ و درباره‌ی متون و فیلسوفان گذشته که به ورطه‌ی فراموشی افتاده‌اند چه طور؟ ممکن است آن جا گنج‌هایی در انتظار کشف نهفته باشد؟

پنجم، جمع‌آوری پاسخ‌های ده فیلسوف پیشتاز در یک مجلد امکان داشتن نگاهی کلی را فراهم می‌کند که با توجه به سیل مدام مقالات پژوهشی ممکن است کاری دشوار باشد. این امر به نوبه‌ی خود می‌تواند برخی تضادها یا هم‌گرایی‌های مغفول‌مانده بین این فیلسوفان نوری بتاباند. مثلاً ممکن نیست که دیدگاه‌های دانتو و اسکرتون درباره‌ی هنر معاصر دورتر از آن چه هست باشد (یکی جعبه‌های بریلو و ارهول را کار نابغه‌ای می‌داند و آن یکی شوخی‌ای لوس). اما در مقابل معلوم می‌شود که نسبت به تخصصی‌سازی آکادمیک فلسفه و مناسبت علم برای زیباشناسی تردیدی مشترک دارند. برعکس، رابینسون و کوری هر دو مستاق برقراری ارتباطات نزدیک‌تر بین بررسی‌های علمی و فلسفی‌اند، اما معلوم می‌شود که در مسئله‌ی ارزش‌شناختی هنر و ادبیات اختلاف شدیدی دارند.