

بررسی نقش هنرمند در جامعه از دیدگاه افلاطون و شوپنهاور

شیدا نصیری

چکیده

از زمان پیدایش هنر، مسئله ماهیت هنر و هنرمند، همواره محل اختلاف بوده است و فلسفه به عنوان مادر علوم همواره سعی در آرائه تعریفی از ماهیت هنر و هنرمند داشته است. فیلسوفان، این علاقه مندان به تبیین مقاهیم، نظرات متفاوتی در اینباره ارائه داده اند و به همین دلیل از زمان پیدایش نخستین فیلسوفان تا امروز با طیف گسترده‌ای از تعاریف هنر و هنرمند روبرو هستیم. افلاطون و ارسطو که سردمدار این حرکتند دو تعریف متفاوت از ماهیت هنر و نقش هنرمند ارائه داده اند. اما این گستالت به اینجا خاتمه نیافت و فیلسوفان دیگری چون کانت چنان جایگاه رفیعی به هنر بخشیدند که برای افلاطون بزرگ هرگز قابل تصور نبود. این شکاف توسط شوپنهاور به اوج رسید و وی با معرفی مفهوم جدید اراده، جایگاه هنرمند را متحول ساخت. مقاله پیش رو سعی در تبیین دیدگاه دو رأس این سیر فلسفی دارد تا تفاوت دیدگاه افلاطون و شوپنهاور به روشنی آشکار گردد. قابل ذکر است در این پژوهش تمرکز نگارنده بر تعریف هنرمند از دیدگاه دو فیلسوف می باشد.

واژه‌های کلیدی: هنرمند، هنر، افلاطون، شوپنهاور، مُثُل، نبوغ هنری

مقدمه:

از زمان تولد علم فلسفه، این علم همواره سعی در شناخت نقش هنرمند به عنوان عضوی تأثیرگذار در جامعه داشته است و فیلسوفان همواره میان دوراهی طرد هنرمندان از جامعه یا اعطای جایگاهی رفیع به آنان به عنوان سرمشقاًی برای سایر اعضای جامعه، دچار تردیدی بی پایان بوده اند. گروهی از فلاسفه‌ی بزرگ همچون افلاطون بزرگ و استادش سقراط با علم به نیروی فوق العاده‌ی هنر و تأثیرگذاری بی اندازه‌ی آن بر روح افراد جامعه، رأی به طرد آن از جامعه دادند و هنرمندان را از جمله‌ی شهروندان آرمانشهر خود بیرون راندند. آنها هنرمندان را مسئول انحراف اذهان افراد جامعه دانستند و معتقد بودند هنر شوریدگی بی امانی در افراد به پا می کند که به هیچ روی قابل مهار کردن نیست.

قبل از ورود به بحث اصلی این پژوهش بهتر است به بررسی تعریف هنرمند از منظر چند فیلسوف پرداخته شود تا هم سیر تحول این مفهوم در طی قرون روشن گردد و هم زمینه برای مقایسه‌ی دو رأس این شکاف فراهم آید. فلاسفه‌ی یونان همواره درگیر مسئله‌ی حقیقت و عالم ایده و مثال بودند و درک و کشف مسئله‌ی وحدت و کثرت گریبان گیر دائمی آنها بود. افلاطون به عنوان سرآغاز رسمی بحث فلسفی در مورد هنر و هنرمند، هنرمند را مقلدی میداند که از خود هیچ مهارت خاصی ندارد و تنها به بازنمایی صرف پدیده‌های طبیعی یا رویدادهای موجود می پردازد. از نظر یونانیان هنر زیر مجموعه‌ی تخلیه فن و مهارت-قرار دارد و مفهومی به عنوان امروزی هنرهای زیبا برای آنها مطرح نبوده است. بنابراین بسیار طبیعی مینماید که افلاطون، این مغز متفکر جهان یونانی، هنرمندان را فاقد هر فن و مهارتی بداند که در اوج توانایی، تنها به تقلید صرف از طبیعت نائل می‌آیند. ناگفته نماند که افلاطون میان اقسام هنر و هنرمند تفاوت قائل می‌شود و تنها گونه‌ای از هنر را مطرود میداند. در مورد این تفکیک هنرهای در صفحات بعدی به تفصیل بحث خواهد شد.

ارسطو به عنوان شاگرد افلاطون علی رغم پایبندی به نظرات استاد در بحث هنر و هنرمند از وی فاصله‌ی گیرد و هنرمند را دارای ذهن خلاقی میداند که مقلد صرف طبیعت نیست بلکه با خلق اثر هنری، جهان‌های ممکن دیگری را به منسه‌ی ظهور می‌رساند. جهان‌هایی که ما به ازای خارجی ندارند اما ممکن بود جهان طبیعت آن گونه باشد. ارسطو هنرمند را صاحب شناخت می‌داند و به آفریده‌ی هنری وظیفه‌ی مهمی محول می‌دارد که همانا تزکیه و پالایش اخلاقی است. پس هنرمند به هیچ وجه منفصلانه به بازنمایی طبیعت نمی‌پردازد و همواره در حال گزینش آگاهانه از پدیده‌های طبیعی است.

فلوطین فیلسوف آستانه‌ی ورود به قرون وسطی، اثر هنری را نخست در ذهن هنرمند می‌داند. از نظر او ذهن هنرمند بر اثر هنری ارجحیت دارد چرا که هنرمند به راستی به رؤیت حقیقت و مثال اشیا نائل آمده است و به همین دلیل قادر است به وسیله‌ی اثر هنری خود در طبیعت دخل و تصرف کند و آنجا که طبیعت فاقد چیزی است آن را اصلاح نماید. هنرمند الگوی مثالی را پیش روی خود دارد و به همین دلیل قادر به خلق اثری است که نقص های طبیعت را ندارد. اگر چه فلوطین در سیر شناخت هنرمند را پشت سر فیلسوف قرار میدهد اما هرگز او را منفعل و غافل نمیداند. پس اثر هنری که آفریده‌ی چنین ذهن خلاقی است از اهمیت والایی برخوردار است.

در عهد رنسانس هنر به صورت گونه‌ای از معرفت و هنرمند چونان کاوشگری در نظر گرفته می‌شود که همانند یک دانشمند به جستجوی معرفت مبادرت می‌ورزد تا آنجا که لکوناردو داوینچی نقاشی را یک علم می‌داند. کنت شافتسبری رسالت بزرگی برای هنر متصور می‌شود و بر مفهوم متقابل زیبایی هنری و اخلاق تاکید می‌ورزد. او هنرمند را چونان مبلغی میداند که آرمان و فضیلت راستین را در اثرش متجلی می‌سازد و مفهوم عشق و آزادی را در روح جامعه می‌دمد.

در عصر روش‌نگری فیلسفه بزرگ تمام دوران، ایمانوئل کانت با اختصاص یک حوزه‌ی معرفتی به حکم زیباشناختی جایگاه هنر و هنرمند را برای همیشه تثبیت می‌کند و هنرمند نابغه را چون الگویی برای جامعه معرفی مینماید که خود میتواند الهام بخش و قانون گزار باشد. از دیدگاه کانت هنرمند نابغه بدون اینکه از دیگری تبعیت کند، خود الگویی برای دیگران می‌شود. نبوغ هنرمند نوع اصیل آزادی انسان است که میتواند بیدارکننده‌ی آزادی سایر انسان‌ها باشد از این رو هنر تمرین آزادی و رهایی از علّقه‌های دنیوی است.

از بطن تعلیمات کانت فیلسفه نامی دیگری سر بر می‌کشد. هگل با قرار دادن هنر در سه پایه‌ی نهایی حرکت روح به سمت مطلق، به هنر جایگاه رفیعی می‌بخشد و وظیفه‌ی بیان مفهوم‌های ذهنی به کمک زبان استعارات را به آن محول می‌کند. هگل همانند سایر فیلسفان ایدئالیست آلمانی با علاقه‌ی وافری که به طبقه‌بندي و دسته‌بندي دارد، اقسام هنر را از هم تفکیک میکند و راه را برای فرماليست‌ها و رمانتيك‌ها می‌گشاید.

آرتور شوپنهاور با ارائه‌ی طرح جامع معرفتی و هستی شناسانه‌ی خود، مفهوم اراده را طرح میکند و معتقد است اراده‌ی طبیعی جهان مافوق اراده‌ی بشری است اما در عین حال اراده‌ی بشری قدرت دخل و تصرف خود در طبیعت را تنها از راه هنر به نمایش در می‌آورد و آنچه طبیعت به شکل پراکنده مطرح می‌دارد، یکپارچه و کامل باز می‌نماید.

این طیف گسترده‌ی تعریف هنر و تعیین جایگاه هنرمند هم چنان با ظهور فیلسفان معاصر ادامه می‌یابد و همواره وجهی نو بر آن افرون میگردد.

هنر و هنرمند از منظر افلاطون

افلاطون، این پدر بزرگ و بحق فلسفه با ارائه‌ی طرح جامعی از سلسله مراتب هستی، کل هستی را به سه بخش تقسیم میکند: عالم مثال که توسط خدایان خلق شده و نمونه‌ی نهایی شده و ذات اصلی همه‌ی اشیا در آن موجود است، جهان بود که در آن دمیورژ، این خدای صانع، با الگو برداری از عالم مُثل و مادة‌المواد که از ازل موجود است دست به خلق می‌زند و در نهایت عالم نمود را خلق می‌کند که همان طبیعت و جهان محسوس و آغشته به ماده است که در نهایت کثرت به سر می‌برد. در سیر دیالكتيکي شناخت هستی که توسط افلاطون مطرح می‌شود چهار مرحله باید سپری شود تا فرد به شناخت کامل و عقل نائل آید. نخستین مرحله ایکازیا یا پندار نام دارد. این مرحله پایین ترین مرتبه‌ی شناختی است که چیزی جز برخورد با محسوسات از طریق حواس نیست و به همین دلیل از کمترین اهمیت برخوردار است. مرحله‌ی بعدی پیستیس یا عقیده و باور نام دارد که عرصه‌ی ظن و گمان است. پس از این مرحله فرد به دیانویا یا عقل جزیی می‌رسد و روابط علت و معلولی جزیی را شناسایی میکند و در نهایت پس از گذار از آن به نوئیس یا عقل کامل نائل می‌آید که ذات حقیقی و اصلی اشیا را می‌شناسد. سیر پیچیده‌ی معرفت شناسی افلاطون حقیقت را آن چنان دور از دسترس قرار میدهد که هر کس به سادگی قادر به شناخت آن نیست. نزد افلاطون هنر در مرحله‌ی ایکازیا به سر میبرد و هنرمند، هم خود درگیر صورت است و هم اثر هنری وی آغشته به ماده است و راه به جایی نمیبرد. افلاطون معتقد است هنرمند هرگز قادر به شناخت ذات حقیقی اشیا نیست؛ در نتیجه هنر وی نیز نمیتواند در رساندن جامعه به حقیقت یاری رسان افراد باشد. هنرمند در نظر افلاطون به هیچ وجه آفریننده نیست. او تنها مقلد است و مهارتی جز تقلید صرف طبیعت و رویدادها ندارد. افلاطون زیبایی طبیعت را بسیار بالاتر از هنر در نظر میگیرد و این اعتقاد ریشه در باور افلاطون به سلسله مراتب هستی دارد. طبیعت نمودی از ذات اصلی خود در عالم مثال است

و با یک واسطه از حقیقت دور شده است اما هنر هرگز به شکل مستقیم با عالم مثال در ارتباط نیست بلکه تنها نمودی از طبیعت و نمودارهای آن شبیه سازی میکند. هنر به این معنا تقليدی است از تقليد و دو مرتبه از حقیقت مثالی دور شده است پس هرگز نمیتواند راهگشای افراد به سمت حقیقت باشد.

افلاطون این تفکر را بر اقسام هنر صادق میداند. به عنوان مثال نزد وی هنرمند نقاش در بهترین حالت تنها نمودی از پدیده های طبیعی، رویدادها یا افراد میسازد و بدون داشتن فن و حرفة‌ی خاصی، فن و حرفة‌ی هر صنعتگری را تقليد میکند. افلاطون در کتاب دهم رساله‌ی جمهوری هنر نقاشی را اينگونه وصف میکند: «آسانترین راه‌ها این است که آینه‌ای به دست بگیری و به هرسو بگردانی. از این راه آفتاب را هم می‌توانی بسازی. هم ستارگان را. حتی خودت و دیگر جانوران و همه‌ی چیزهایی را که ساخته‌ی صنعت یا طبیعتند میتوانی به وجود آوری. به عقیده‌ی من هنر نقاش همین است.» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) کتاب دهم رساله‌ی جمهوری: قطعه‌ی ۵۹۶). هنر نمایش نیز به همین منوال از این نگاه سخت‌گیرانه‌ی افلاطون دور نمانده بود. هنر نمایش به عقیده‌ی افلاطون نقطه‌ی اوج تقليد به شمار می‌رود که در آن هنرمند از رفتار، کردار و حتی کلمات شخصی که در حال ایفای نقش اوست، تقليد می‌کند. هر چه بازیگر بهتر از رفتارها و اطوار دیگران تقليد کند، هنرمند بهتری خواهد بود. افلاطون در باب تقليد همه جانبه در رفتار بازیگران این گونه مینویسد: «شاعر از تقليد هیچ چیز رو گردان نیست و هرچه از حیث تربیت در مرتبه‌ی پایین تری باشد استعدادش نیز در این کار(تقليد) بیشتر است. از تقليد از هیچ کس و هیچ چیز شرم و ابایی ندارد و آماده است در مقابل جمعی بایستد و غرش توفان، صدای باد و تگرگ، آواز شیپور و دیگر آلات موسیقی و حتی صدای سگان و گوسفندان و پرندگان را تقليد کند.» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) کتاب سوم رساله‌ی جمهوری: قطعه‌ی ۳۹۷). شعر و شاعری نیز عرصه‌ی کامل تقليد است. افلاطون در کتاب دهم رساله‌ی جمهوری در باب تقليد شاعران چنین می‌نویسد: «عیب اصلی هنر تقليدی این است که این هنر به سبب نیروی غریبی که در خود نهفته دارد میتواند به مردمان شریف نیز که دوستدار نظم و خردند آسیب برساند و تنها عده‌ی قلیلی از این آسیب مصون میمانند.» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) کتاب دهم رساله‌ی جمهوری: قطعه‌ی ۶۰۵). از این سخنان هویداست که افلاطون بیش از هر چیز دغدغه‌ی اخلاق و نظم جامعه را دارد و هر فردی که بخواهد به نحوی از انجا این نظم و اخلاق را بر هم بزند، مورد حمله‌ی سختگیرانه‌ی کلام وی قرار خواهد گرفت. افلاطون در این قسمت به نیروی قدرتمند هنر معتبر است و به خوبی میداند هنر از چه قابلیت عظیمی برخوردار است. او با توجه به این خاصیت، انواع هنر را تعریف میکند. هنر از منظر افلاطون به چهار دسته منقسم است: هنر حقیقی هنری است که از هنرمندی سر میزند که در واقع صنعتگر است و با مهارتی که دارد به گونه‌ای به عالم مثل نزدیک شده است. این هنرمند حقیقی سیر دیالکتیکی شناخت را نه به طور کامل - چرا که تنها فیلسوف است که به عقل کامل نائل می‌آید - بلکه در حد فهم خود طی نموده است و هنر او هر چه که باشد موجبات انحراف ذهنی و تربیتی جوانان را فراهم نمی‌آورد. هنر ممدوح از هنرمندی سر میزند که اگر چه خود موفق به شناخت حقیقت نشده است اما عنان کار خویش را به دست فیلسوف میسپارد و تحت تعليمات وی آثار هنری خود را خلق می‌کند. در باب اثر هنری ممدوح افلاطون اینگونه توضیح میدهد: «ما فقط اشعاری را به جامعه‌ی خود راه خواهیم داد که مضمونشان ستایش خدایان و مدح مردان شریف و قهرمانان دلاور باشد.» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) کتاب دهم رساله‌ی جمهوری: قطعه‌ی ۶۰۷). پس هنر از منظر افلاطون تا زمانی که در خدمت تربیت جوانان و تعليم فضایل اخلاقی به آنان باشد می‌تواند در جامعه ورود کند و هنرمند به عنوان گونه‌ای معلم در کنار جامعه باقی بماند. شاخه‌ی سوم هنر به هنر مذموم بر میگردد که عکس هنر ممدوح است و در آن هنرمند نه خود سیر شناختی را طی نموده است و نه تحت نظر یک فیلسوف به فعالیت می‌پردازد. این هنرمند از نگاه

افلاطون مایه‌ی فساد و انحراف ذهن جوانان است چرا که مضامینی در هنر خود طرح می‌کند که نباید به جوانان گفته شود. افلاطون خود در باب هنر مذموم این گونه تلخکامانه حکم می‌کند: «اجازه نخواهیم داد پهلوانان بزرگ روزگاران گذشته در حال گریه و شیون نشان داده شوند.» «اجازه نخواهیم داد شاعران، مردان بزرگ را در حالی مجسم کنند که از خنده بی اختیار شده‌اند» «گفته‌ی شاعران حاکی از این مطلب است که بسیاری از ستمکاران عمری در نیکبختی به سر برده‌اند و بسیاری از آنان فرزندان خدایان بوده‌اند و بر پدر خود جفاها نموده‌اند.» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) کتاب سوم جمهوری: قطعات ۳۸۷-۳۹۲. در نهایت افلاطون گونه‌ی چهارمی از هنر را طرح می‌کند که حاصل جنون الهی و وارد شدن الهام بر روح شاعر از طرف موزها یا خدایان شعر و موسیقی است. افلاطون چنین هنرمندانی را می‌ستاید و درباره‌ی آنان چنین می‌گوید: «خدای شعر کسانی را مجدوب می‌سازد و آنها براستی آفریدگانی لطیف و سبک بالند و تا جذبه‌ی خدایی به ایشان روی نیاورد و عقل و هوششان را نرباید شعر نمی‌گویند» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) رساله‌ی ایون: قطعه‌ی ۵۳۴). این تعبیر دو پهلوی افلاطون، ذهن را در برابر دوراهی قرار می‌دهد که افلاطون به راستی در حال ستایش این دسته از هنرمندان است و یا به کنایه، بر از عقل به در شدگی آنان خرد می‌گیرد. افلاطون در نهایت رأی به تبعید این دسته از شاعران نیز میدهد چرا که روش آنان این امکان را فراهم می‌آورد تا بسیاری افراد هنرمند نما خود را تحت تاثیر جذبه‌ی الهی معرفی کنند و دست به آفرینش هنری بزنند: «از این شاعران چون مردم مقدس تجلیل خواهیم کرد ولی به او خواهیم گفت در جامعه‌ی ما برای مردمانی مانند او جایی نیست. به سر او روغن خوشبو خواهیم مالید و نواری پشمین به سرش خواهیم بست و سپس به شهری دیگر روانه اش خواهیم کرد. ما برای شهر خود به شاعران ساده‌تر و ناتوان تری نیاز داریم.» (دوره‌ی آثار افلاطون، ۱۳۸۰) کتاب سوم رساله‌ی جمهوری: قطعه‌ی ۳۹۸).

افلاطون به عنوان یک معلم اخلاق، به تبعیت از استاد خود سقراط تمام وقت، دغدغه‌ی آموزش و تربیت جوانان را دارد و به همین دلیل در نهایت با وارد کردن انواع انتقادهای سختگیرانه رأی به تبعید هنرمند مقلد از آرمانشهر خود می‌دهد. هنر و هنرمند از منظر آرتو شوپنهاور

آرتو شوپنهاور فیلسوفی است که در اواخر قرن ۱۸ میلادی و اوایل قرن ۱۹ میلادی می‌زیست. فلسفه‌ی هنر وی یکی از تأثیر گزارترین فلسفه‌های هنر در سده‌ی ۱۹ و حتی سده‌ی ۲۰ میلادی به شمار می‌رود. شوپنهاور در دوران دانشجویی ساخت دلبسته‌ی اندیشه‌های افلاطون بود و از آنجایی که هم دوره با فیلسفه‌دان شلینگ و هگل بود با اندیشه‌های آنان نیز آشنایی داشت. شوپنهاور اما، با اندیشه‌های هگل مخالفتی سرسختانه داشت و در بازگشتی آشکار به اندیشه‌های کانت، نظام فلسفی خود را پایه‌ریزی می‌کرد. کانت معتقد بود که اشیا دو جنبه دارند. جنبه‌ی اولی جنبه‌ی عینی پدیدارهای کانت که خود را در قالب روابط زمانی و مکانی و روابط علت و معلولی بر ما می‌نمایاند. این وجه از پدیدارهای به شناخت ما در می‌آید اما اشیا جنبه‌ی دیگری نیز دارند که از نظر کانت هرگز به شناخت در نمی‌آیند و آن همانا حقیقت و ذات اشیا – نومن – است که همواره بر ما ناشناخته باقی می‌ماند. در واقع از نظر کانت ذهن بشری هرگز توانایی شناخت نومن اشیا را به دست نمی‌آورد. هگل در مخالفت با کانت اظهار می‌دارد همین که ذهن به این نکته می‌رسد که نومن یا ذات پدیدارهای برای وی نا شناخته باقی می‌ماند، نکته‌ای در مورد آن دانسته است و بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که هیچ وجهی از نومن قابل شناختن نیست. شوپنهاور با این ادعای هگل مخالفت سرسختانه ای ابراز می‌دارد و با بازگشت به فنomen و نومن کانتی می‌پذیرد که اشیا جز لایه‌ی ظاهری خود که در دامن ظروف زمانی و مکانی و روابط علت و معلولی قابل شناخت است، بُعد دیگری نیز دارند اما ادعا می‌کند این بُعد ناشناخته را کشف کرده است.

شوپنهاور با مشاهده و بررسی روابط و رفتار انسانی در می‌یابد که تمام فعالیت‌های عینی بشر ریشه در نوعی خواست درونی دارند. به عبارت دیگر خواست و اراده‌ی بشر او را وادار میکند که در جهت آن خواست قدم بردارد. میل به غذا، میل به رفاه و انواع میلهای دیگر برای پاسخ‌گویی به خواستهایی شکل میگیرند که در درون بشر نهفته است. به بیان ساده‌تر میتوان گفت خواست‌ها و امیال چون نیروی برانگیزاننده و محرکه‌ای عمل می‌کنند که رفتن به دنبال انواع رفتارها را در پی دارند. شوپنهاور روابط بشری را یکسر تحت تاثیر این اراده و خواست انسانها می‌داند و ادعا می‌کند اراده‌ی انسان‌ها در تضاد با یکدیگر، هر کدام برای پاسخ‌گویی به نیاز خود و ارضای هر چه تمام تر میل خود در نزاعی دائمی به سر میبرند و جهان صحنۀ کشمکش دائمی انسانهاست. شوپنهاور این خواست و اراده را به انواع موجودات دیگر نیز تسری میدهد و با بررسی زندگی حیوانات و گیاهان توضیح می‌دهد چگونه جانوران نیز در نزاع دائمی برای ادامه‌ی زندگی، حیوانات دیگر را می‌درند و گیاهان را می‌خورند. در کل جهان هستی نیز نوعی اراده‌ی ما فوق طبیعی در جریان است که چون نیروی محرکه‌ای قوی، هستی را به حرکت در می‌آورد اما این نیرو از دید شوپنهاور نیروی ویرانگر و مخرب است. این اراده مافوق اراده‌ی بشری قرار دارد و خود را بر اراده‌ی بشری تحمیل میدارد. همانطور که پیداست جهان بینی شوپنهاور در نهایت تیرگی و بدینی پایه ریزی می‌شود و نتیجه‌ی گیرد اراده‌ی بشر در برابر اراده‌ی بی‌پایان هستی و جهان ناچیز است و در نهایت در آن منحل می‌گردد. در میان این کشمکش‌های دائمی میان انواع اراده‌ها شوپنهاور خسته از نزاع دائمی به دنبال درمانی است تا هرچند موقتی اندیشه‌ی بشر را از قید این زنجیر رهایی بخشد. او به دو راه دائمی و موقتی دست می‌یابد. از نظر او برای نجات دائم از قید و بند این اراده و این نزاع باید دست از جهان کشید و از تمام تعلقات آن قطع نظر نمود. این عقیده‌ی او آینه‌ی تمام نمای گرایش وی به عرفان بودایی است که در آن دوران بسیار باب شده بود. اما شوپنهاور می‌داند که هر کس به راحتی نمی‌تواند دست از جهان بشوید و در کنج عزلت خود رها از قید و بند خواست خود، زندگی را به سر برد. اینجاست که او راه حل موقتی خود را ارائه میدهد. این راه همانا هنر است. از نظر شوپنهاور هنگام مواجهه با هنر و تجربه‌ی زیبایی شناسانه است که ذهن میتواند رها از هر گونه تعلقات مادی آزادانه به مشاهده‌ی ایده بپردازد. در ورای تمام رفتارها و واکنش‌های انسان، کنشی نهفته است و آن میل به ارضای نیاز است. تنها در هنر است که فرد رها از هر میل و غرض سودمندانه‌ای به مشاهده می‌پردازد. شوپنهاور بر نظر کانت مبنی بر رهایی زیبایی از هر سود و منفعت صحه‌ی گذارد و اعلام میدارد یگانه راه نجات بشر از خواست و اراده‌ی خود و خواست و اراده‌ی تحمیل شده‌ی جهان، روی آوردن به هنر است. شوپنهاور علی‌رغم دلستگی به اندیشه‌های افلاطون اظهار می‌دارد هنرمند تنها کسی است که به روشنی به شهود عالم ایده نائل می‌آید و در زمانی که تمام ارزش والایی قائل است و نبوغ هنری وی را می‌ستاید. نبوغ هنری از نظر شوپنهاور توانایی شهود ایده و در عین حال توانایی بازنمایی آفریدگارانه‌ی آن به سایر افراد است تا آنها هم مثال اشیا را همانگونه که وی دیده است، بینند؛ البته این توانایی بازنمایی با تمرین و فن آموزی ممکن می‌گردد. تنها هنرمند است که از این توانایی برخوردار است که ژرفنگرانه به ماهیت اشیا نظر بیفکند و رها از اغراض و امیال خاص اراده، به شهود در ذات اشیا بپردازد. شوپنهاور یادآور میشود که هنرمند به نوعی شهودی و تقریباً نا آگاهانه به درک مثال نائل می‌آید اما در اثر هنری خود آن را به گونه‌ای می‌نماید که مخاطب او به گونه‌ای تجربی و تقریباً آگاهانه ایده را در یابد.

شوپنهاور یادآور میشود چنین نبوغی خاص جنس مذکور است و اوست که از هر تعلق و بندی رهاست. در عین حال که نخستین وظیفه‌ی عقل بشری پاسخ‌گویی به نیازهای اراده و خواست است، عقل میتواند چنان پرورش یابد که قادر باشد راه گریزی

هرچند موقتی برای رهایی از این خواست باید. در میان دید یکسر تاریک شوپنهاور وجود هنرمند نابغه چونان بارقه ای از نور می درخشد و در حالی که افلاطون هنرمند را دو مرتبه از حقیقت دور می داند، شوپنهاور وی را یگانه شناسنده‌ی ایده و مثال می دارد.

شوپنهاور بر اساس نسبت هنرها با ایده، آنها را طبقه بندی می‌کند. لازم به ذکر است که هنرها از نظر افلاطون بر اساس سودمندی برای جامعه ارزش گذاری می‌شوند. شوپنهاور هنر معماری را در پایین ترین سطح هنرها در نظر می‌گیرد چرا که مادی ترین خصوصیات عالم مثال را به تصویر می‌کشد که همان ثقل و صلابت است که در سنگ متجلی شده است. در حالیکه برای افلاطون هنر معماری سودمندترین هنرها به شمار می‌رفت. پس از معماری شوپنهاور هنر باع آرایی و نقاشی طبیعت بی جان که نظم و زیبایی زندگی نباتی را به تصویر می‌کشد در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار میدهد. پس از آن پیکر تراشی و نقاشی از حیوانات را در مرتبه‌ی بعدی قرار میدهد و در نهایت پیکرتراشی از انسان و نقاشی پیکره‌ی انسانی را در بالاترین سطح هنرها قرار میدهد. پس از این طبقه بندی شوپنهاور به سراغ هنرهای مجرد تر می‌رود و شعر را می‌ستاید چرا که تنها با مفاهیم سروکار دارد و با استعارات به زیبایی تمام، عالم مثال را می‌نمایاند. تراژدی در دومین درجه از پلکان هنر ایستاده است و شوپنهاور تراژدی را به سبب سازگاری با نظریات خود می‌ستاید. چرا که تراژدی از آن نزاع دائمی نیروی انسانی و نیروی تقدیر خبر میدهد و به روشی نشان میدهد که چگونه افراد نیک سرشت در برابر درنده خوبی تقدیر و اراده‌ی آن به زانو در می‌آیند. اما موسیقی برای شوپنهاور در بالاترین پله ایستاده است. موسیقی اگر چه به روشی هیچ وجهی از عالم مثال را نشان نمی‌دهد اما در بطن نواهای موسیقیایی خود خبر از عالم مثال می‌آورد. شوپنهاور خود در این باره می‌گوید اگر قادر بودیم آنچه را موسیقی بدون استفاده از مفاهیم بیان می‌کند، با کمک مفاهیم بیان کنیم، به فلسفه‌ی ناب می‌رسیدیم.

نتیجه گیری

در طول تاریخ فلسفه همواره در پی ارائه‌ی مفهومی از هنر و نقش هنرمند در جامعه بوده است. فیلسوفان از نخستین نسل خود تا متأخرترین آنها هر یک تعریفی جداگانه از نقش هنرمند در جامعه ارائه داده اند. این تعاریف به قدری گسترده و بعضاً متناقض اند که بررسی تمام آنها به دقت، نیاز به نگارش چندین جلد کتاب دارد. آنجا که فیلسوف بزرگی چون افلاطون رأی به طرد هنرمندان از جامعه می‌دهد و آنها را دو مرتبه از حقیقت دور می‌داند که هرگز قادر به شناخت حقیقت نخواهد بود و هنر آنها نتیجه‌ای جز گمراه کردن جوانان ندارد، فیلسوف بزرگ قرن ۱۹ آرتور شوپنهاور هنرمند را یگانه شناسنده‌ی راستین ایده میداند و که نه تنها خود به شهود ایده نائل آمده بلکه تنها اوست که قادر است رها از تعلقات خواست و اراده، اثر هنری ای خلق کند که ایده را بر همگان آشکار می‌دارد. شوپنهاور در نهایت بدینی نسبت به جهان به سر می‌برد اما نبوغ هنری هنرمند را می‌ستاید و ادعا می‌کند تنها اوست که می‌تواند حتی به طور موقتی خود را از بندگی خواست برهاشد. این تفاوت دیدگاه‌ها در نقش هنرمند هر چه باشد و هر اندازه عمیق بنماید اما حداقل خبر از اهمیت هنر و هنرمند می‌دهد. هنر و هنرمند همواره به عنوان عواملی مؤثر بر جامعه شناخته شده اند و قدرت عظیم آنان هرگز بر کسی پوشیده نبوده است

منابع و مأخذ:

- احمدی، بابک. (۱۳۹۱)، حقیقت وزیبایی، چاپ بیست و سوم، تهران: نشر مرکز افلاطون. (۱۳۸۰)، دوره‌ی آثار افلاطون؛ لطفی، محمدحسن، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی

دورانت، ویل. (۱۳۹۲)، تاریخ فلسفه؛ زریاب خوئی، عباس، چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی صافیان، محمد جواد؛ پیراوی و نک، مرضیه. (۱۳۸۹)، «تفسیر هایدگر از آزادی در فلسفه کانت»، پژوهش های فلسفی - کلامی، شماره ۴۳

کاپلستون، فردریک چارلز. (۱۳۹۲)، تاریخ فلسفه؛ مجتبوی، سید جلال الدین، جلد یکم یونان و روم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش

کاپلستون، فردریک چارلز. (۱۳۹۲)، تاریخ فلسفه؛ آشوری، داریوش، جلد هفتم از فیشته تا نیچه، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش

گات، بریس؛ مک آیور لوئیس، دومینیک. (۱۳۹۱)، دانشنامه زیبایی شناسی؛ صانعی دره بیدی، منوچهر؛ نجومیان، امیرعلی؛ احمد زاده، شیده؛ محقق، بابک؛ قاسمیان، مسعود؛ ساسانی، فرهاد، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» ماری، کریس. (۱۳۸۹)، نویسنده‌گان برجسته ای قلمرو هنر؛ طباطبایی، صالح، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر و مؤسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری، متن