

بودلر به روایت شایگان

منیره پنج‌تنی

کتاب *جنون هشیاری: بحثی درباره اندیشه و هنر شارل بودلر* را انتشارات چاپ و نشر نظر، سال ۱۳۹۴ به قلم داریوش شایگان (۱۳۱۳-۱۳۹۷) منتشر کرد. شاید برای بیشتر شیفتگان بودلر (۱۸۲۱-۱۸۶۷)، خواه در شعر و ادبیات خواه در نقد ادبی و هنری، نام این شاعر فرانسوی روی جلد کتاب، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تورش باشد. حالا اگر کتاب، نام شایگان را هم به عنوان نویسنده‌اش داشته باشد و خواننده هم گاهی خطوط اندیشه این متفکر ایرانی را دنبال کرده باشد، نمی‌تواند به سادگی خواندن چنین کتابی را به تعویق بیندازد. همان سالی که کتاب منتشر شد، خواندمش و در برنامه بررسی برای بخش کتاب نشریه قرار گرفت تا به اختصار به اهمیتش بپردازم. شایگان در دوم فروردین ماه ۹۷، پس از کمایی دو ماهه به خواب ابدی رفت. نوروز، آغاز جوانه‌زدن درخت‌ها و ورود بهار که خبر از امید می‌دهد، فرصت خوبی برای دوباره خواندن کتابی بود که اگر بگویم یکی از مضامین مهمش باریک‌اندیشی درباره مرگ و زندگی است، اغراق نکرده‌ام. از آنجا که بیستم فروردین ماه (۹ آوریل) مقارن با زادروز شارل بودلر است، بررسی کتاب *جنون هشیاری*، یادی از نویسنده و موضوع کتابش، بودلر شاعر همیشه زنده نیز هست. در این نوشتار می‌کوشم به اختصار بودلری را که شایگان می‌شناخت از خلال فصل‌های کتاب روایت کنم و طبعاً این روایت با اندیشه‌های بودلر درباره شعر، هنر، نقد ادبی و هنری، زیبایی، خیر، شر، رستگاری، حقیقت، زندگی و مرگ همراه است و از روش، سلیقه و دغدغه‌های شایگان برای نگارش چنین اثری حکایت دارد.

شایگان در فصل‌های ده‌گانه کتاب *جنون هشیاری* می‌کوشد تصویری جامع، رنگارنگ، متناقض، تفکربرانگیز و ماندگار از بودلر ترسیم کند، همان‌طور که سراینده *گل‌های بلبی* این چنین بود. او در پیشگفتار، غرضش را از نگارش این اثر معرفی می‌کند که در فرانسه قرن نوزدهم از مرزهای زبانی گذشت و به شاعری اروپایی بدل شد. کتاب، ده فصل دارد که در واقع فصل پایانی، گزیده‌ای از اشعار *گل‌های بلبی* است. خواننده کتاب در طول مطالعه این اثر با روایتی خواندنی از اندیشه، دغدغه‌ها، شخصیت و زمانه بودلر روبرو می‌شود^۱ که با زبانی روان و رسا و در عین حال دقیق، آمیخته به ارجاعات و نقل قول‌های بجا، نگاشته شده است. در *جنون هوشیاری* درباره ویژگی‌های شعر بودلر، تناقض‌های زبان شعری، بصری و حتی خلق و خو و سیمای ظاهری این شاعر فرانسوی می‌خوانیم. شایگان در این اثر می‌گوید بودلر در چه زمینه و زمانه‌ای می‌زیست که در عین حال که او را شاعر مدرن و سمبولیسم خوانده‌اند، عنوان طلیعه‌دار شاعر پست مدرن را هم برانده‌اند و دانسته‌اند. همچنین شایگان به اهمیت و جایگاه بودلر به عنوان منتقد هنرشناس در دو حوزه نقد ادبی و هنری می‌پردازد و نگاه ظریف او را در مواجهه با آثار نقاشانی چون دلاکروا^۲ برای ما تشریح می‌کند. او در این کتاب از مثلث پیچیده واگنر، بودلر و نیچه و به تعبیری درهم آمیختگی مرزهای هنر و فرهنگ آلمانی و فرانسوی می‌گوید، از اثرگذاری بودلر بر ریلکه، شاعر آتریشی می‌نویسد و امپراتوری گسترده بودلر نزد منتقدان، ادیبان و شاعران انگلیسی و در راستان البوت را ترسیم می‌کند. در پایان کتاب هم با ارائه گزیده بسیار جذابی از اشعار *گل‌های بلبی*، روایتش از بودلر را به عمق جانمان می‌نشانند. در انتها کتاب مزین به پرتره‌هایی است که نقاش‌هایی مثل گوستاو کوربه^۳ و امیل دورونا از او کشیده‌اند. قطع بسیار مناسب، فونت خوب، صحافی با کیفیت گروه چاپ و نشر نظر، لذت خواندن کتاب را دوچندان می‌کند؛ به گونه‌ای که اگر شیفته کتاب هم فی‌نفسه برای خواننده مهم باشد، وقتی کتاب را می‌خواند از در دست گرفتن و حملش، باز و بسته کردنش و حتی بوییدنش مسرور خواهد شد.

جهان شعری بودلر

شایگان بر این نظر است که بودلر در زمانه غیاب یقین و اصل متعالی می‌زیست و از این رو بود که برای پرکردن این خلأ عظیم به شعر تعالی بخشید؛ اما نه به شیوه مألوف دیگر شعراء، زیرا اساس شعر برای بودلر کشش انسان به زیبایی و آلاست. او می‌خواست پنهانی‌ترین تعارض‌های دردمندانه بشر را با شجاعت برملا سازد و این امر آکنده از تناقض و تاریکی بود. او برای تعالی بخشی به شعر و در عین حال رسواکردن اندوه‌های متعارض انسان در پی «معیت و هم‌نشینی امر مقدس و ملعون» (ص ۱۱) بود. همراه کردن این دو ضد، فقط از بلوغ شاعری چون بودلر برمی‌آمد. برای چنین کاری او ارکان مستحکم معیارهای متعارف را به لرزه درآورد و دگرگونی عظیمی در قلمرو ارزش‌ها پی افکند. اگر به زمانه او بنگریم، با تعبیر شایگان موافق خواهیم بود که بودلر از «وحشت ارتدادهای فلسفی» گریزان و از رد و انکار دائمی نظام‌های فلسفی بیم‌ناک بود؛ به همین خاطر در برابر چنین وضعیتی قوس صعودی و مسیری عمودی برگزید. بودلر انتخابش را چنین توصیف می‌کند: «متفرعانه به تواضع روی آوردم؛ به حس کردن، قناعت کردم، همت بر آن گماشتم تا مگر در معصومیت خلص و ناب‌مآوایی جویم» (ص ۱۱).

حقیقت، زیبایی و هنر

شایگان *گل‌های بلبی* را ثمره رسوخ شاعر به ژرفای درد آدمی و همدردی با او تا سرحد بیرون‌کشیدن عصاره رستگاری و شاهد رهایی توصیف می‌کند. بودلر در این مسیر در پی یافتن حقیقت است اما به زعم او «حقیقت همیشه برخاسته از نیکی و در جانب نور آسمانی نیست، آگاهی و شناخت گاه از بطن شر و پلیدی می‌آید و تالگو نورش را نه از آفاق قدسی که از لهیب دوزخ روشنایی می‌گیرد» (ص ۱۲). در واقع بودلر با داستایفسکی هم‌نظر است که آگاهی مظهر شر و شیطان است، اما وجه تمایز بودلر از داستایفسکی این است که می‌خواهد با یاری جستن از این آگاهی مأخوذ از شیطان با خود شیطان و شر مقابله کند. ظرافت نگاه بودلر به همین جا ختم نمی‌شود، زیرا در جهان او، شر فقط قلمرو آگاهی نیست بلکه محل ظهور و بروز «زیبایی» نیز هست و زیبایی برای بودلر یگانه غایت هنر است. در ادامه، اندکی بیشتر به تعریف بودلر از هنر و زیبایی بر اساس فصول ده‌گانه کتاب خواهم پرداخت. «بودلر هنر را مستقل و آزاد از هر گونه تحریک حواس مخاطب در جهت دریافت زیبایی می‌داند و زیبایی از نظر او همواره با نوعی غریب و حیرت‌انگیز بودن ملازم است» (ص ۳۹). بودلر آن نوع از زیبایی انسانی را می‌جست که بیشتر ریشه در فضای دوزخی داشت تا فضای بهشتی؛ «زیبایی در انحصار نیکی و امری مطلقاً اخلاقی نیست، بلکه می‌تواند از دل شر هم بجوشد» (ص ۴۰). برای بودلر هنر در خودمختاری تام تعریف می‌شود که غایتی جز خود ندارد و هدفش صرفاً ترغیب و تحریک روح مخاطب برای حس کردن زیبایی در معنای مطلق کلمه است. همچنین وظیفه ذوق به نظر او، صرف نظر از رسانه هنری‌ای که به کار می‌گیرد، نشان‌دادن زیبایی است. «حیرت‌انگیز بودن» از نظر بودلر واجد وجهی زیبایی‌شناختی است و صفت غریب بودن مؤلفه‌ای ضروری برای زیبایی: «زیبایی همیشه غریب است. نه آنکه به گونه‌ای خودخواسته و بی‌روح غریب باشد، که در آن صورت هیولایی می‌بود خارج از مسیر زندگی. منظور من این است که زیبایی همواره دربردارنده رگه‌ای از غرابت و شگفتی است، نوعی شگفتی ساده‌دلانه، ناخوابسته و ناآگاهانه که گونه خاصی از زیبایی را به‌بارمی‌آورد... همین رگه کوچک شگفتی و غرابت است که فردیت را شکل می‌بخشد و بدون فردیت، زیبایی وجود نخواهد داشت» (ص ۹۵).

ارتعاش در مرزهای عالم شعر

فصل نخست کتاب «ارتعاش جدید در عالم شعر» نام دارد. علاوه بر اکفراسیس^۴ یا هنر تصویرپردازی، مهم‌ترین ویژگی شعر بودلر از نظر شایگان «همجواری مفاهیم متناقض بر محمل سبکی کلامیک» است. شاید این تناقض از آنجا برمی‌خاست که بودلر شاعر شر بود، نویسنده بود که خود مظهر تمام و کمال نوآوری به شمار می‌رفت. هر چند شایگان و برخی از دیگر منتقدان

می‌گوید: «آوانگارد بودن یعنی آگاهی نسبت به این واقعیت که همه چیز رو به زوال است و آریبرگارد بودن آن است که همچنان چیزهای روبه زوال را دوست بداری» (ص ۵۸). بودلر شاعر را برخوردار از این موهبت استثنایی می‌داند که در هر پدیداری که بخواهد حلول کند و تغییر حالت دهد (ص ۸۰). چنانکه بودلر به ویژه در مجموعهٔ *منثور ملال پاریس* در توصیف چهرهٔ این شهر در حال تغییر چنین کرده است. در ادامهٔ همین فصل شایگان بودلر را از نگاه والتر بنیامین توصیف می‌کند. بنیامین در کتاب *ناتمامش به نام پاساژها* فصل مفصلی را به بودلر اختصاص داده است: «زیرا او شهر پاریس را از بودلر جدا می‌نماید» (ص ۱۰۰). همچنین در کتاب *ناتمام دیگرش به نام شاعر غنایی در اوج کابینالیسم* روایت جذابی از بودلر ارائه کرده است. شایگان از قول بنیامین می‌گوید که در شعر بودلر ما با نوعی تجربهٔ زیستی شوک مواجهیم. این شوک برخاسته از زایل شدن همان هاله‌ای بود که بنیامین معتقد بود با وقوع تحولات عظیم صنعتی و اجتماعی و اختراع عکاسی رخ داده است. شاید هیچ کس به اندازهٔ بودلر نسبت به از بین رفتن این هاله حساسیت نشان نداده بود؛ چنانکه در *قطعهٔ از دست دادن هاله* آن را با زبانی طنزآمیز بیان کرده است. «والتر بنیامین بین رفتار قهرمانانه بودلر با نیچه شباهت‌هایی می‌بیند و معتقد است که تجربهٔ بودلر از جهان علی‌رغم پای بندی‌اش به دین کاتولیک همان است که نیچه در فرمول معروف «خدا مرده است» بیان می‌کند.» (ص ۸۷)

بودلر؛ منتقد هنری و ادبی

موضوع فصل چهارم، تبصر بی‌نظیر بودلر در نقدنویسی^۶ است که با مهارت او در هنر آفرینی برابری می‌کند و پس از گذشت یک و نیم قرن هنوز ارزشمند است. «بودلر بر نقد سرد و عاری از هیجان و عاطفه خرده می‌گیرد و نقدنویسی‌های خودش چنان غزل‌وار و پرشورند که هیچ کم از اشعار و سخنان ادیبانه‌اش ندارد» (ص ۹۴). بودلر بین هنرمند و منتقد دوگانگی و تمایز قائل نمی‌شود: به نظر او «عمل نقد با لذتی آغاز می‌شود که زادهٔ رویارویی با اثر هنری است و چون هنرمند منتقد، بضاعت تحلیل این لذت را دارد، پس در نتیجهٔ این عمل، لذت به آگاهی تبدیل می‌شود، ولی آگاهی منتج از لذت، دانشی سرد و بی‌رق نیست که قالب نقدی خشک و ریاضی‌وار به خود بگیرد، بلکه ثمرهٔ آن، نقدی از کار در خواهد آمد که به‌غایت پرشور است و شاعرانه» (ص ۹۵). بودلر چندین نقد و مقدمه و تحلیل نوشت که یکی از مشهورترین آن‌ها در موسیقی ریشارد واگنر و تانهویزر در پاریس در تجلیل هنر واگنر است. بودلر، علاوه بر ادبیات و موسیقی، سلسله‌نقدهایی بر سالن‌های نقاشی نوشت؛ او در رسالهٔ *نقاشان عصر مدرن* اصالت هنر را حفظ کیفیت زمان حال در خلق اثر هنری توصیف کرد. همچنین در *نقدنویسی‌هایش* بر هنر سالن‌ها چند مقاله را به انگر^۷ و دلاکروا^۸ اختصاص داد و برخی نظراتش دربارهٔ هنر اصیل و هنرمند راستین را در این مقالات گنجانده است. جالب اینجاست که نقاش منتخب بودلر، کنستانتین گی^۹، تصویرگر روزنامه‌ها و مجلات مد بود که آثارش با معیار بودلر برای هنر یعنی «اهمیت زمان حال» انطباق داشت. به زعم شایگان «هدف بودلر از انتخاب کنستانتین گی در حقیقت آن بود که نقاشی را از شأن و مرتبت والایش به زیر کشد و به حوادث روز معطوفش کند، به اتفاقات ساده‌ای که در اطراف رخ می‌داد. بودلر با معرفی نقاشی که نگاهی عکاسانه به زندگی پیرامونش داشت، در حقیقت به تبلیغ زود هنگام سینما و جادوی شگفت‌آور این گونهٔ هنری پرداخت» (ص ۱۰۱). در اندیشه‌های بودلر دربارهٔ هنر بیش از همه باید به مقام والایی اشاره کرد که او برای برانگیختن حواس قائل بود و این امر نه فقط در مقام منتقد که در مقام خالق هنر نیز در اشعار او منعکس شده است. چنانکه ادگار آلن پو دربارهٔ توصیف *گل‌های باری* می‌گوید: «در این اثر همه چیز بر محور جذبهٔ موسیقی و تحریک مؤثر و انتزاعی حواس پی‌ریزی شده است. در این اشعار رد و نشان موسیقی همه جا به چشم می‌خورد و البته توجه بی‌اندازه به هنر به خصوص نقاشی» (ص ۱۰۵). بودلر بر این باور بود که هنرمند باید دنیا را به گونه‌ای بنگرد که گویی برای نخستین بار اشیاء و عناصر را می‌بیند. او علاوه بر حواس به نقش مهم تعقل برای هنرمند اشاره می‌کند که

دربارهٔ بودلر بر این نظرند که پیچیدگی‌ها و تعارض‌های بودلر او را هم پیام‌آور مدرنیته ساخت و هم طلیعه‌دار پست مدرنیته. شایگان به نقل از کلاسو^{۱۰} دربارهٔ زمانهٔ ظهور بودلر می‌گوید: «زمانی که این شاعر بزرگ به چشم‌انداز شعر فرانسه گام نهاد، شاعران سرآمد، فضای افقی را اشغال کرده بودند، بودلر در صد آن برآمد که نقیبی به فضای عمودی بزند و قطره‌ای متافیزیکی در کام زبان بچکاند» (ص ۳۴). شایگان با ارجاع به شعر *لاشهٔ بودلر* شرح می‌دهد که شاعر با ارتعاش جدیدی عالم شعر را به لرزه در آورد. ارتعاشی که از عمق درد هستی انسان برمی‌خاست و سرمنشأش آگاهی بود. «این شخصیت سرشار از تعارض و پیچیدگی و گیرایی» از یک سو می‌خواست به اوج افلاک پر بکشد و از سوی دیگر شربت تلخ گناه را بچشد و این تمایل دوسویه او را مدام بین افراط و تفریط در نوسان می‌گذاشت. «وجه دیگر تعارض ذهن پیچیدهٔ شاعر، عقلائیست همیشه حاضر در کنار روحیهٔ عصیانگر اوست» (ص ۳۶). دیگر نوآوری بودلر انتخاب مضامین شعری‌اش بود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: لاشهٔ در حال تعفن، ملال شهرهای بزرگ، پیر زنان فرتوت، مرگ فقرا و فلاکت کهنه‌فروشان بی‌خانمان. «در اشعار او نه از گل و بلبل و دشت و صحرا خبری هست و نه از معشوق ازلی» (ص ۲۵). چنانکه گفتیم شایگان ویژگی اصلی اشعار بودلر را ناسازه‌گویی می‌داند که در قالب کلام دلفریب شطح‌آمیز تجلی می‌یابد و بر کل هنر و اندیشه‌اش سیطره دارد (ص ۴۳). شایگان بر این نظر است که همین ویژگی‌های متعارض اشعارش بوده که انواع مکاتب و صفات را به او نسبت دادند و او را شاعر سمبولیست، رئالیست، شیطان‌صفت، منحط، کلاسیک، کاتولیک، مرتجع، مدرن و پست مدرن خواندند.

تخیل: پادشاه مطلق قلمر و شاعر

تخیل برای بودلر سرآمد تمام امکانات شعری و توانایی‌های شاعرانه است: «این تخیل است که به انسان مفهوم اخلاقی رنگ و طرح و صوت و عطر را آموخته، این تخیل است که در آغاز خلقت، تشابه و تمثیل را خلق کرده، باز این تخیل است که می‌تواند کل خلقت را تجزیه کند و با مصالح به دست آمده، طبق ضوابطی که مشابه آن را فقط در عمق روح انسان می‌توان یافت، دنیای جدیدی خلق کند. تخیل می‌تواند حس جدید و مخلوق نو بیافریند» (ص ۶۲). شایگان دربارهٔ این ویژگی خاص بودلر در فصل دوم با عنوان «شباهت و تخیل» بر این نظر است که کلام شاعرانه با او شأن اوتولوژیک می‌یابد که خصلتی جهان‌ساز است و به این ترتیب تخیل که ابزار شناسایی است و وجهی اوتولوژیک می‌یابد. بودلر ذوق را حساسیت خاص تخیل می‌داند که چون به کار دوری و قیاس هم می‌پردازد، قدرتی دارد که سبب پرهیز از شر و اشتغال به خیر می‌شود. برای شاعر گل‌های بدی، مغز به مثابهٔ لوحی چند لایه است که از انباشت بی‌شمار ایده، تصویر و احساسات پدید آمده است. برای او «بین داده‌های حواس، یعنی عطرها، رنگ‌ها و اصوات، معادلاتی وجود دارد... ادراکات حسی، قادرند از انبساط چیزهایی نامتناهی برخوردار شوند، پس یک تمایل، یک تأسف، یک تفکر که تأثرات روح‌اند، می‌تواند تطابقی را در عالم تصاویر بیدار کند» (ص ۷۰).

بودلر؛ شاعر شهر

بخشی از فصل دوم با عنوان «شاعر شهر، عصر صنعتی و توده‌ها» به نگاه به بودلر به شهر اختصاص دارد. «بودلر شاعر بزرگ شهر است. او درون‌مایهٔ شعرش را از زمان حال و کیفیت اساسی حاکم بر آن می‌گیرد و شهر بزرگ، تجسم تمام‌عیار دنیای عصر جدید است، جایی پر از ازدحام، و پر از رؤیا با اشباحی که در روز روشن بر عابریان چنگ می‌اندازند. اینجا نه از گل و باغچه و کوه و دشت خبری هست، نه از مناظر چشم‌نواز شاعرانه» (ص ۷۶). اما بودلر توصیف‌گر محض شهر نیست؛ او تصویر زشتی و فلاکتی را که در شهر بزرگ انعکاس یافته است، به گونه‌ای به جهانی سوررئال ارتقاء می‌دهد که بازتابندهٔ تصاویر دنیای مدرن می‌شوند. این ویژگی‌ها را می‌توان در شعرهایی مانند *شامگاهان* و به یک زن رهگذر دید. این ویژگی بودلر را می‌توان شبیه وصف آریبرگارد آوانگارد دانست که رولان بارت دربارهٔ خودش

بر مزار بودلر

بودلر پس از سال‌ها ناشناخته‌ماندن جایگاهش در شعر و ادبیات، هنگامی که خبردار شد مریدان بسیاری دارد برای مادرش نوشت: «هیچ چیز برایم آزاردهنده‌تر از خیل مقلدان نیست. فقط می‌خواهم تنها باشم. ولی از قرار معلوم دیگر ممکن نیست و مکتبی به نام بودلری به وجود آمده است» (ص ۲۳۰). پس از نخستین سرگیزجه‌اش در ۱۸۶۶ یک پایان بزرگ را آغاز کرد که هفده ماه طول کشید. «حالا بودلر به شیخ خودش تبدیل شده بود، محروم از خاطر، ناتوان از بازشناختن چهره‌اش در آینه، و عاجز از بر زبان آوردن کلامی» (همان). او که به بیماری فلج ذهنی مبتلا شده بود در ۴۶ سالگی در سی و یکم اوت ۱۸۶۷ برای همیشه به خواب رفت.

پایان سخن

آنچه شایگان در کتاب *جنون هشیاری* آورده است، برگرفته از آثار خود بودلر است که عبارت‌اند از *گل‌های بلی، داستان فانفارلو، مقالاتش در نقد ادبی و هنری، مقدمه‌هایش بر آثار ادگار آلن پو و نوشته‌های پراکنده‌اش که همگی با نام *لمعات و قلب عربیان* من منتشر شده‌اند. با این حال شاید به دشواری بتوان موضوع *جنون هشیاری* را به روایت آرای بودلر محدود کرد و این ویژگی پیش از هر چه وامدار اندیشه رنگارنگ و چند بُعدی شاعر فرانسوی است. پس در نهایت چندان هم فرقی ندارد که حوزه تخصصی خواننده این اثر چه باشد؛ زیرا در آن نه تنها روایت برخی از مهم‌ترین وقایع ادبی و هنری قرن نوزدهم با محوریت بودلر را خواهیم خواند، بلکه می‌توانیم رد پای جنبش‌ها و آثاری را در قرن بعدی ببینیم که بودلر بذرش را پاشیده بود. همچنین می‌توانیم از کشف درهم تنیدگی موضوعات و مفاهیمی مانند شعر، هنر، زیبایی، خیر، شر، رستگاری، حقیقت، زندگی و مرگ سرخوش شویم. شایگان در طول حیاتش، دوستدار دانایی بود و برای آن تمام عمرش خواند و نوشت و سفر کرد؛ آیندگان، بهتر کارنامه حرفه‌ای او را داوری خواهند کرد. در بخشی از کتاب *آمیزش افق‌ها*^{۱۶} از زبان شایگان چنین آمده است: «نمی‌دانم تجربیات پرماجرا و پیچاپیچ من از این قرن رو به افول می‌تواند سرمشقی برای نسل‌های آینده به شمار آید یا نه؛ به هر حال من محصول بسیار پیچیده‌انم. من که زندگی‌ام را در حاشیه دگرگونی‌های بزرگ این قرن گذراندم، خود را دستخوش تمامی آثار مثبت و منفی آن می‌بینم». به راستی که آثار شایگان حکایت از پیچیدگی اندیشه و تجربیات او دارد.*

پی‌نوشت‌ها

۱. برای زندگی نامه بودلر رجوع کنید به: *زیست نامه غریب شارل بودلر: شاعر رنج‌های فرزانه* (۱۳۹۲)، احسان مهدی، تهران: حرفه هنرمند.
2. Eugene Delacroix // 3. Gostave Courbet // 4. Ekphrasis // 5. Roberto Calasso.
۶. نقدهای ادبی و هنری بودلر پس از مرگ او در قالب دو کتاب با نام‌های *کنجکاوهای زیبایی‌شناختی* و *هنر رمانتیک* منتشر شده است. روبرت صافاریان مجموعه این نوشته‌ها را در کتابی با عنوان *مقالات به فارسی ترجمه کرده و انتشارات حرفه نویسنده* در سال ۱۳۸۶ در ۲۸۸ صفحه منتشر کرده است. کتاب از دو بخش مقالات و نقدها تشکیل شده است.
7. Jean Auguste Dominique Ingres.
۸. برای مناظرات معروف این دو هنرمند بر سر اصالت خط و رنگ رجوع کنید به صفحات ۵۷۸ تا ۵۸۴ کتاب *هنر در گذر زمان* (۱۳۹۱)، هلن گاردنر با ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: نگاه.
9. Constantin Guys.
۱۰. ریموند گوس در کتاب *زایش تراژدی و چند نوشته دیگر* (۱۳۹۶) سطور بسیاری جذابی از رابطه نیچه و واگنر صص ۱-۳۰ نگاشته است. این اثر را رضا ولی یاری ترجمه و نشر مرکز منتشر کرده است.
11. Aldous Leonard Huxley // 12. Walter pater // 13. Henry Hames // 14. William Michael Rosseti // 15. Ian Fletcher.
۱۶. *آمیزش افق‌ها* (تهران: فرزانه روز) گزیده‌ایست از آثار داریوش شایگان است که محمدمنصور هاشمی گردآوری کرده است.

قوای خودبیانگری و قدرت تجزیه و تحلیل، امکان سامان بخشیدن به انبوه مواد خامی را فراهم می‌آورد که بی‌اراده و ناآگاهانه گرد آمده‌اند. چنانکه پیشتر گفتیم، بودلر تخیل را به عنوان برترین قوای آدمی، مهم‌ترین معیار سنجش آثار هنری می‌دانست و پیرو همین اندیشه‌اش نسخه برداری از روی طبیعت را مغل تخیل تلقی می‌کرد. بر همین مبنا «علی‌رغم گرایشی که به تجدد دارد، عکاسی را که وسیله بازتولید دقیق طبیعت است، مایه فقر نبوغ هنری می‌داند» (ص ۹۸). نبود تخیل در عکاسی، اساس نقد بودلر به این هنر است.

مثلت واگنر بودلر نیچه

بودلر پس از تماشای اجرای واگنر در پاریس و بی‌مهری همشهری‌هایش به او که کاری جز تمسخر نکردند، مقاله‌ای با عنوان *ریشارد واگنر و تانهویزر* در پاریس برای بزرگداشت هنر او نگاشت و در نامه‌ای خطاب به واگنر نوشت که اجرای او برایش بزرگ‌ترین لذت موسیقایی را رقم زده است. نیچه که شیفته واگنر بود^{۱۷} و پیش از خبردار شدن از احساس بودلر، تشابه‌هایی میان او واگنر یافته بود، اشتیاق بیشتری به شاعر فرانسوی یافت. نیچه از زمستان ۱۸۸۴ در جستجوی مدارک و نظریه‌های مرتبط با انحطاط گرای به کاوش در ادبیات معاصر فرانسه پرداخت و در جریان همین مطالعات بودلر را کشف کرد و در یادداشت‌های موسوم به «قرن بیستم» درباره‌اش نوشت: «بودلر کاملاً آلمانی است، ولی آراسته به نوعی فراحساسیت بیمارگونه فوق‌اروتیک که بوی پاریس از آن به مشام می‌رسد» (ص ۱۶۲). شایگان می‌گوید اگر نیچه را شکل دهنده مرحله‌ای اساسی در «چرخش زیبایی‌شناختی» مدرنیته در نظر بگیریم، می‌توانیم دریابیم چرا گفتگوی نیچه با شاعران و هنرمندان با تنفر نسبت به فیلسوفان همراه است؛ نیچه هنر و ادبیات را سرمنشأ قانون‌مندی اخلاقی و سیاسی و تنها امکان پرکردن خلأ میان بشریت و خدایان می‌دانست و با این اندیشه خط بطلانی بر نظریه «پایان هنر» می‌کشید که با آن هگل می‌خواست فلسفه را اعتلای تام ببخشد. یعنی «در پست مدرنیته نیچه‌ای، این هنر است که جای فلسفه را می‌گیرد و انسان را از قید دروغ و دغل‌های فلسفی می‌رهاند» (ص ۱۶۷).

بودلر؛ ریلکه و الیوت

فصل هفتم حکایت شیفته‌گی و تأثیرپذیری ریلکه، شاعر اتریشی از بودلر و همچنین اشتراک مضامین شعری آن‌هاست: «یکی از مهم‌ترین درون‌نمایه‌هایی که به کرات و در اشکال مختلف ولی به وجهی بارز در آثار ریلکه و بودلر ترسیم شده، مفهوم مرگ است. در ذهن بودلر مرگ، مضمونی همیشه حاضر است که بازتاب‌های گوناگونی در اشعارش دارد. برای ریلکه، مرگ رشته‌ای است که کل جهان بینی شاعر بر مدار آن تنیده می‌شود. شایگان در فصل هشتم با عنوان «الیوت و بودلر، بذر گل‌های ملال در سرزمین بی‌حاصل» به آوازه بودلر میان شاعران، ادیبان و منتقدان انگلیسی می‌پردازد. شایگان در این فصل به الدوس هاکسلی^{۱۸} و والتر پیتر^{۱۹} اشاره می‌کند که در آثارشان از سیما و خلیقیات بودلر متأثر شدند، همچنین از صدها مقاله و نقد یاد می‌کند که کسانی چون تی.اس.الیوت، هنری جیمز^{۲۰} و مایکل روستی^{۲۱} درباره بودلر نوشتند و رمان‌های بسیاری که متأثر از او خلق شدند. لیست برخی از این نام‌ها و آثار را شایگان در فصل هشتم آورده است. این تأثیرگذاری چنان فراگیر است که شایگان به پیروی از آیین فلچر^{۲۲} درباره سایه همیشه حاضر بودلر در این دوره پر فروغ ادبی از او با عنوان «عالیجناب سایه‌وار مدرنیسم یاد می‌کند» (ص ۲۱۰). همان‌طور که از عنوان فصل برمی‌آید شایگان به طور ویژه از میان تمام شیفتگان انگلیسی بودلر بر الیوت تمرکز می‌کند؛ همو که خود را «سلاله ادبی بودلر» خوانده بود. هر چند به روایت شایگان بعدها که الیوت به مسیحیت گروید، سعی کرد اهمیت او را کم‌رنگ کند، با این حال هیچ‌گاه از «زیبایی مسحورکننده شعر او گریزی نداشت» (ص ۲۱۵). الیوت شعر «سرزمین بی‌حاصل» را به ازرا پاوند تقدیم کرده بود ولی تأثیر بودلر در درون‌مایه‌های این شعر بسیار آشکار است و قرابت بسیاری با مضامین *گل‌های بلی* دارد.