

معرفی کتاب فرهنگ و انفجار

● نیلوفر آقاابراهیمی

دانش آموخته دکتری زبان‌شناسی دانشگاه الزهراء
niloofarebrahimi021@gmail.com

«این کتاب / فرهنگ و انفجار/ یکی از منابع بسیار مهم نشانه‌شناسی فرهنگی و مطالعات فرهنگی است.»

فرزان سجودی

چکیده

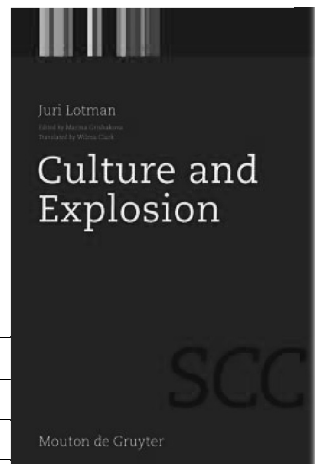
نشانه‌شناسی فرهنگی را که از نشانه‌شناسی در مطالعات روس‌ها و به‌طور کلی، کشورهای اروپای شرقی ظهور کرد و توسعه یافت، با مکتب نشانه‌شناسی مسکو-تارتو^۱ و اندیشمندانی همچون لوتمان، اوسپنسکی^۲ و توروپ^۳ می‌شناسیم. فرهنگ و انفجار^۴ (۱۹۹۲ م.) یکی از آثار مطرح یوری لوتمان^۵، بنیان‌گذار مکتب تارتو در نشانه‌شناسی فرهنگی است که این نوشتار به معرفی آن می‌پردازد. از مباحث مطرح در این کتاب می‌توان به نظام یک زبانه، پیشرفت تدریجی، الهام، دنیای اسم‌های خاص، متن در متن، منطق انفجار، انواع پویایی، رؤیا به‌مثابه پنجره‌ای نشانه‌ای و پدیده هنر اشاره کرد. در بخش اول این نوشتار نویسنده کتاب، یوری لوتمان، معرفی می‌شود و بخش دوم، مروری کوتاه بر کتاب فرهنگ و انفجار خواهد بود.

کلیدواژه: نشانه‌شناسی فرهنگی، فرهنگ و انفجار، یوری لوتمان

مقدمه

یوری میخایلوویچ لوتمان (۱۹۹۳-۱۹۲۲ م.)، چهره پیشتاز مکتب نشانه‌شناختی تارتو - مسکو در دهه شصت میلادی، در روسیه دیده به جهان گشود. اگرچه فقه‌اللغه خوانده بود و تخصصش ادبیات روس بود، اما وسعت دانشش محدود به ادبیات روس نبود و تاریخ و ادبیات اروپایی، هنر و تاریخ کلاسیک و دیگر رشته‌ها

■ Lotman, Juri (2004), *Culture and Explosion*,
trans. Wilma Clark, Ed. Marina Grishakova,
Berlin: Mouton de Gruyter.

فصلنامه نقد کتاب

ادبیات و هنر

سال دوم، شماره ۶
تابستان ۱۳۹۸

۱۸۴

و حوزه‌ها را نیز شامل می‌شد. آثار لوتمان اگرچه صبغه نظری دارند، اما معمولاً مبتنی بر داده‌های واقعی تاریخی از ادبیات قرون وسطی تا ادبیات دوره مدرن‌اند. او در تحلیل‌هایش، متن و نیز مؤلف را به «سپهر نشانه‌ای» یعنی سپهر عمومی مافوق فردی یک دوره زمانی مشخص مرتبط می‌سازد. (سرفراز و همکاران، ۱۳۹۶، ۹۵-۷۳) او میرتو اکو در مقدمه‌ای بر کتاب جهان ذهن به معرفی پژوهش‌ها و آثار لوتمان پرداخته‌است. او در این مقدمه می‌نویسد:

یوری م. لوتمان در جریان زندگی فکری‌اش افزون بر موضوع‌های اصلی تاریخ ادبیات روسیه که در دانشگاه تارتوی استونی استاد آن بود، ذهنش را مشغول طیف گسترده‌ای از رشته‌ها - زیبایی‌شناسی، ادبیات‌شناسی، نظریه نشانه‌شناختی، تاریخ فرهنگ، اسطوره‌شناسی و سینما - کرد. کارهایش از تحلیل پدیده‌های فرهنگی مانند بلوچین و ملاحظاتی در باب دیوشناسی و نیز خوانش متن‌های شعری و بررسی مسائل تفسیر گرفته تا ارجاع به ریاضیات و زیست‌شناسی را در بر می‌گیرد ... لوتمان منتقدی است که کار را از رویکرد ساختارگرایانه به پدیده‌های دلالت و ارتباط آغاز کرد و در واقع، بخش زیادی از این روش را حفظ کرد، ولی کسی است که مقید به آن باقی نماند. این نکته را می‌توان به خوبی در این کتاب دید (مقصود کتاب جهان ذهن م. لوتمان است). ... لوتمان تحلیل‌های ظریفی درباره فرهنگ‌ها انجام داد که برخی از نمونه‌های جالبش را در این کتاب [جهان ذهن] گنجانده شده‌است ... لوتمان نمونه درخشانی از رده‌شناسی فرهنگ‌ها را با مقایسه زبان فرهنگی قرون میانه و عصر روشنگری به دست می‌دهد (اکو، ۱۳۹۰، ۵-۱).

فرهنگ و انفجار

عنوان این کتاب شامل دو واژه کلیدی است و برای آشنایی با محتوای کتاب، باید برای هر یک تعریفی ارائه شود. لوتمان (۱۹۷۳ م.) در تعریفی کوتاه، فرهنگ را این‌گونه توصیف می‌کند: «از نظر نشانه‌شناسی، فرهنگ را می‌توان به‌مثابه سلسله‌مراتب نظام‌های نشانه‌ای متنوع تلقی کرد، به‌عنوان برآیند متون و مجموعه‌ای از کارکردها که در ارتباط با آن‌ها قرار گرفته‌اند، یا به‌مثابه سازه‌هایی که این متون را می‌زاینند» (لوتمان، ۱۹۷۳ م. به نقل از توروپ، ۱۳۸۷). لوتمان و اوسپنسکی ویژگی‌های فرهنگ را این‌گونه برشمرده‌اند:

فرهنگ هرگز یک مجموعه عام و جهانی نیست... فرهنگ فقط در حکم یک بخش، یک حوزه بسته بر بستر نافرنگ دریافت می‌شود... نافرنگ ممکن است در حکم آنچه به یک مذهب به‌خصوص تعلق ندارد، دسترسی به دانش به‌خصوصی ندارد، یا با نوع به‌خصوصی از زندگی و رفتار اشتراک ندارد پدیدار شود، اما فرهنگ همیشه به چنین تقابلی نیازمند است... دوم، شیوه‌های متفاوت تعیین حدود متمایزکننده فرهنگ از نافرنگ سرانجام و اساساً به یک چیز ختم می‌شود: در بستر نافرنگ، فرهنگ در حکم یک نظام نشانه‌ای پدیدار می‌شود. (لوتمان و اوسپنسکی، ۱۳۹۰: ۴۱)

آنان درنهایت فرهنگ را این‌گونه تعریف می‌کنند: «فرهنگ مولد ساختمانندی است و به این طریق فضایی اجتماعی پیرامون انسان به وجود می‌آورد، فضایی شبیه سپهر زیستی که زندگی [اجتماعی] را ... برای انسان ممکن می‌کند» (همان: ۴۴). مفهوم انفجار پیوند نزدیکی با مفهوم سپهر نشانه‌ای دارد. در مفهوم انفجار، منتقدان نیز میل به ترکیب فرایندهای فرهنگی را درک کرده‌اند... انفجارهای اجتماعی ناگزیر نیستند که به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر همه‌چیز را ویران کنند، آنچنان که در جریان انقلاب ۱۹۱۷ م. همه‌چیز ویران شد، بلکه برعکس باید لایه خاصی از فرهنگ را که تضمین‌کننده ثبات است، حفظ کنند... انفجار هیچ نیست مگر یکی از بخش‌های فرایندهای ارتباطی در فرهنگ و نه تنها در فجایع اجتماعی که در همه انواع نوآوری‌ها نیز دست دارد. هرآنچه که در جامعه و در فرهنگ تازه است، اثری انفجاری دارد و این واقعیت که لوتمان لحظه انفجار را از لحظه پس از آن متمایز می‌سازد، رابطه تکمیل‌کنندگی ارتباط و ارتباط خودکار را تا سطحی کاملاً جدید بالا می‌برد؛ زیرا اگر هیچ نبود مگر لحظه‌های انفجار، فرهنگ هیچ نبود مگر آشوبی که همه‌چیز را بر باد می‌داد؛ نوآوری پنهان می‌ماند و درس‌های انفجار را کسی نمی‌آموخت. لحظه انفجار به‌عنوان لحظه امر پیش‌بینی‌ناپذیر، لحظه احتمالات مرزناپذیر و لحظه اهمیت تصمیم‌گیری، مستلزم رابطه‌ای زمانمند با انفجار است (توروپ، ۱۳۹۷: ۳۴-۳۳).

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه فرهنگ و انفجار رابطه‌ای پویا و سازنده است و انفجار همواره سبب پویایی، تحول و نوشدن فرهنگ می‌شود.

کتاب فرهنگ و انفجار شامل ۲۰ فصل است که هر فصل، به موضوعی مستقل از دیگر فصل‌ها اختصاص دارد. این نوشتار در ادامه، نگاهی گذرا به مطالب هر فصل خواهد داشت.

در **فصل اول** که «بیان مسئله» نام دارد، لوتمان پرسش‌های اساسی مطرح در بررسی چگونگی توصیف هر نظام نشانه‌ای^۶ را مطرح می‌کند:

۱. رابطه هر نظام نشانه‌ای با فرانظام، یعنی با جهانی که فراسوی مرزهای آن قرار دارد، چگونه است؟

۲. یک نظام چگونه می‌تواند گسترش یابد، اما همچنان به خویش وفادار بماند؟
او با اشاره به آرای کانت^۷ و نیز فردینان دو سوسور^۸ به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید. همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، اگرچه لوتمان نظریه‌پرداز است، اما هرگز در مرزهای نظریه‌پردازی نمی‌ماند و همواره نظریه‌های خود را در گستره تحلیل به کار می‌بندد. او در این فصل با توجه به پاسخی که به پرسش‌های خود می‌دهد، بخشی از رمان جنگ و صلح تولستوی^۹ را تحلیل می‌کند.

فصل دوم، با نام «نظام یک‌زبانه» محتوایی زبان‌شناسانه دارد و می‌تواند برای علاقه‌مندان به زبان‌شناسی جالب و آموزنده باشد. زبان چیست؟ الگوهای ارتباطی کدام‌اند؟ آیا الگوی فهم مطلوب، می‌تواند کارایی داشته باشد؟ فصل دوم فرهنگ و انفجار به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید. لوتمان در این فصل نیز با ذکر نمونه از فاوست گوته، تسلط مطلق خود بر قلمرو فرمانروایی ادبیات سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد.

جایگاه فرایندهای تدریجی و فرایندهای انفجاری در مسیر تحول کجاست؟ لوتمان **فصل سوم** کتاب خود را به توصیف چگونگی پیشرفت تدریجی و تقابل آن با پیشرفت انفجاری اختصاص داده است.

مورخانسی که فرایندهای پویا (انفجاری) و تدریجی را مطالعه می‌کنند، دو تصویر را مجسم کرده‌اند: منطقه‌ای مین‌گذاری شده با نقطه‌های انفجاری غیرقابل پیش‌بینی و رودخانه‌ای در بهار با جریان‌های پر قدرت، اما مستقیم. وابستگی دوسویه این دو گرایش ساختاری تغییر نمی‌کند و برعکس، به شدت بر قید و شرط متقابل آن‌ها تأکید می‌کند. هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری وجود داشته باشد. اگرچه، از منظر هر یک از آن‌ها، دیگری نشانگر مانعی است که باید از آن عبور کرد یا دشمنی که باید او را نابود ساخت.

قهرمانان دنیای هنر و ادبیات در این فصل نیز لوتمان را تنها نمی‌گذارند. از جین دلمو^{۱۰}، بولوئر لایتون^{۱۱}، بلینسکی^{۱۲}، مارلینسکی^{۱۳}، پوشکین^{۱۴} و باراتینسکی^{۱۵} تا آیزنشتاین^{۱۶} و شماری دیگر از هنرمندان با آثار و حتی مرگشان، کشته‌شدن پوشکین و خودکشی داوطلبانه باراتینسکی، نمونه‌هایی شفاف را برای به تصویر درآوردن نظریه‌های لوتمان، در اختیار وی قرار می‌دهند. اما آیا دو فرایندی که از آن‌ها نام برده شد، دو فرایند مستقل و جدا از یکدیگرند یا در هم آمیخته‌اند

و می‌توان آن‌ها را فرایندهایی همزمانی دانست؟ فصل چهارم کتاب با نام «پیوستگی و گسستگی»، به این پرسش پاسخ می‌دهد. در این فصل، مفهوم انفجار و نیز لحظه انفجار به تفصیل شرح داده می‌شود:

لحظه انفجار... آن جاست که افزایش چشمگیری در اطلاع‌رسانی کل نظام حادث می‌شود. در چنین لحظه‌ای، منحنی رشد تا مسیری کاملاً جدید، غیرقابل پیش‌بینی و بسیار پیچیده‌تر بالا می‌رود. مؤلفه اصلی نظامی که به‌عنوان نتیجه انفجار تجلی می‌یابد و حرکت آینده را تعیین می‌کند، می‌تواند محصول هریک از مؤلفه‌های این نظام باشد یا حتی ممکن است، مؤلفه‌ای از نظام دیگری باشد که به‌شکل تصادفی و به‌واسطه انفجار به درون شبکه احتمالات حرکت آینده کشیده شده‌است. (لوتمان، ۱۳۹۷، ۶۳)

شاید جالب باشد که به واقعه‌ای که لوتمان به‌مثابه انفجار از آن یاد می‌کند، اشاره کنیم:

مرگ یک سرباز در اثر برخورد تصادفی بمب ضد نفر، همه زنجیره احتمالات بالقوه رخدادهای آینده را از هم می‌گسلد. بزرگ‌ترین برادر از برادران تورگنیف^{۱۷} در ابتدای راه خود، بر اثر یک بیماری ناگهانی درگذشت. آن‌طور که کوچلیکر^{۱۸} می‌گوید، این مرد جوان مهربان که به‌راستی می‌توان استعداد او را با استعداد پوشکین مقایسه کرد، می‌توانست تأثیری عمیق بر ادبیات روسی داشته باشد. (همان)

او برای مصورسازی فرایندهای تدریجی و قابل‌پیش‌بینی نیز قصه‌ای از قصه‌های چخوف را تحلیل می‌کند و می‌گوید: قهرمان قصه جهل و بی‌فرهنگی مردم را سرزنش می‌کند... راوی از بی‌عدالتی گلایه می‌کند. اگرچه، چخوف اذعان دارد که ریشه‌های این موضوع را باید در جایی بسیار عمیق‌تر جستجو کرد. این تنها سطحی‌نگری و بی‌فرهنگی جاری در جامعه نیست که مورد توجه چخوف قرار گرفته‌است. واقعیت این است که حتی اثر هنری خواننده‌ای ضعیف، به واسطه ویژگی‌های طبیعی خود، منحصر به فرد است، درحالی‌که حتی اثر خلاقانه یک مهندس خوب، به‌نوعی در گمنامی عمومی پیشرفت فن‌آوری محو و ناپدید می‌شود. اگر پلی فرو بریزد، به احتمال فراوان، نام مهندس آن پل را به یاد خواهیم آورد؛ زیرا چنین رخدادی غیرعادی است. اگر ارزش‌های یک پل خوب شگفت‌انگیز نباشند، هیچکس به آن‌ها توجه نخواهد کرد. (همان، ۶۷)

در فصل پنجم، «فصل مشترک معنایی به مثابه‌ی انفجار معانی: الهام»، لوتمان از استعاره‌ها^{۱۹} و الهام سخن می‌گوید:

فصل‌های مشترک فضاهای معنایی که معانی تازه را تولید می‌کنند، به آگاهی فردی پیوند خورده‌اند. با توزیع این فصل‌های مشترک در سراسر فضای یک زبان، استعاره‌های زبانی تولید می‌شوند. تولید این استعاره‌ها به‌مثابه واقعیت زبان

معمولاً ارتباط، تجلی می‌یابد. استعاره‌های هنری در قطب دیگر قرار می‌گیرند. در این استعاره‌ها، فضای معنایی نیز ابهام‌آمیز است: استعاره - کلیشه‌ها^{۲۰} که در مکاتب ادبی و در اعصار گوناگون متداول‌اند، یا استعاره‌هایی که به تدریج از پیش‌یافتادگی به خلاقیت فردی رسیده‌اند، سطوح گوناگون فصل مشترک معنایی را به تصویر می‌کشند. غایی‌ترین نمونه با استعاره‌ای که اصولاً خلاقانه است و حاملان معنای سنتی، آن را اتفاقی و توهین به احساساتشان قلمداد می‌کنند، نشان داده می‌شود؛ این استعاره شگفت‌انگیز همواره نتیجه کنشی خلاقانه (عاملی) که مانع تبدیل شدن آن استعاره به استعاره‌ای رایج یا حتی بی‌اهمیت در آینده نمی‌شود، است. (همان، ۷۲-۷۱)

در این فصل علاوه بر آشنایی بیشتر با استعاره و الهام، شعرهای زیبایی که لوتمان برای نمونه به آن‌ها اشاره کرده‌است، نیز آمده‌است.

فرهنگ کلیدواژه دیگری است که نام لوتمان به آن گره خورده‌است. **فصل ششم** این کتاب با نام «نی متفکر» خواننده را با مینیاتور زیبایی که استادانه برای نمایش فرهنگ خلق شده‌است، روبه‌رو می‌کند. رابطه طبیعت و فرهنگ چگونه است؟ فرهنگ بودن یا طبیعت بودن امری مطلق است یا نسبی؟ دنیای حیوانات به کدام یک تعلق دارد: سپهر فرهنگ یا طبیعت؟ لوتمان با زبانی آراسته به زیباترین نمونه‌های شعر و ادبیات، به همه این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

«مسیر طبیعی معرفت از امر عینی و فردی به امر انتزاعی و همگانی رهنمون می‌شود» (همان، ۹۱)؛ این اندیشه‌ای است که لوتمان **فصل هفتم** کتاب خود با نام «دنیای اسم‌های خاص» را با آن آغاز می‌کند. ویژگی متفاوت این فصل، توجه ویژه به دنیای حیوانات و مقایسه آن با دنیای کودکان است:

گرایش حیوانی^{۲۱} کودک که در این مرحله، به‌روشنی در حوزه روان‌شناختی هویداست، اصالت برجسته رفتار فرهنگی - روان‌شناختی کودک را از ناظر پنهان می‌سازد. موقعیت‌هایی که در آن‌ها کودک مانند حیوان رفتار نمی‌کند، (یعنی آنجا که کودک مانند انسان رفتار می‌کند)، بی‌اهمیت به نظر می‌رسند و مورد توجه قرار نمی‌گیرند. (همان، ۹۲)

اما این بررسی‌ها آن‌جا جالب‌تر می‌شود که لوتمان می‌گوید: «توانایی حیوانات برتر برای داشتن رؤیا به ما اجازه می‌دهد، فرض کنیم که مرز هنر چندان از آگاهی آن‌ها دور نیست» (همان، ۱۰۲).

افسانه اولیس^{۲۲} که با بازی هوشمندانه با واژه‌ها و تزویری محض از چنگال سیکلوپس^{۲۳} می‌گریزد، اشعار حماسی اسکاندیناویایی دربارهٔ برزرکرها^{۲۴}، انسان-گرگ آلمانی، حماسه کوشلان ایرلندی، رمان دن کی‌شوت سروانتس، تقسیم‌بندی جهان پیرامون به طبیعی (هنجار) و دیوانه از سوی تولستوی، آنچه که میشل بقو^{۲۵} و آن مارتین - فوژی^{۲۶} در فصل «هنرمند»، در جلد چهارم تاریخ یک زندگی

خصوصی^{۲۷}، به خواننده عرضه داشته‌اند، زندگی تأثیری نیرو^{۲۸}، حماسهٔ بیزانس، سرود عملیات/یگور^{۲۹}، متن‌های فرهنگی قرون وسطایی و شماری دیگر از قصه‌ها و باورها، نمونه‌هایی هستند که لوتمان آن‌ها را در چارچوب تقابل دوگانهٔ احمق/دیوانه تحلیل می‌کند: احمق و خردمند - خردمند و دیوانه. به دامنهٔ گستردهٔ نمونه‌ها نگاه کنید. به راستی که لوتمان شگفتی‌آفرین است! او در نهایت، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند:

هنجار هیچ ویژگی مشخصی ندارد. هنجار فضایی شگفت میان احمق و دیوانه است. انفجار نیز هیچ ویژگی مشخصی ندارد، یا به عبارت دقیق‌تر، از طیفی کامل از ویژگی‌های محتمل برخوردار است. در رفتار فردی، انفجار از هنجار فاصله می‌گیرد و در چنین موردی، خود را به شکل بلاهت به نمایش می‌گذارد و با ترجمه شدن به فرهنگ توده به شکلی از حماقت تبدیل می‌شود.

مطالعهٔ این فصل خواننده را با پوشکین و آثارش و نیز داستایوسکی و کارامازوف، حتی با پاسترناک و شعرهایش بیشتر آشنا می‌کند.

شما، ای قهرمانان گمنام شهرهای محصور/ شما را در میان قلبم پنهان خواهم کرد/ دلآوری شما باشکوه‌تر از واژه‌هاست^{۳۰}

از مهم‌ترین حوزه‌های موردعلاقهٔ لوتمان، تاریخ است. فصل نهم با نام «متن در متن»، به تاریخ فرهنگ روسیه اختصاص دارد. در این فصل، به تأثیر زبان فرانسوی بر فرهنگ روسیه که نشانگر جایگاه ویژهٔ زبان است، اشاره می‌شود. زبان فرانسوی در روسیهٔ آن روزگار نقش زبان تفکر علمی و فلسفی را محقق می‌ساخت. لوتمان دربارهٔ آمیختگی دو زبان روسی و فرانسوی می‌نویسد:

آمیختگی دو زبان روسی و فرانسوی به شکل‌گیری زبانی «زنانه» که به‌طور خاص به نوع «مدگرا»ی زبان تعلق دارد، می‌انجامد. برای نمونه نگاه کنید به نامهٔ پوشکین به برادرش لِف، در تاریخ ۲۴ ژانویهٔ ۱۸۲۲، از کیشیناوا^{۳۱}: «نخست می‌خواهم اندکی تو را سرزنش کنم. رفیق عزیز من، آیا از نوشتن نامه‌ای که نیمی از آن به زبان روسی و نیمی به زبان فرانسوی است، شرمسار نیستی؛ تو آن بانوی اهل مسکو نیستی»^{۳۲}. «بانوی اهل مسکو» اصطلاحی بود برای طرفداران ایالت‌نشین مد که لباس‌ها و رسوم را که پیشتر در پترزبورگ منسوخ شده بودند، انتخاب می‌کردند؛ «بانوی اهل مسکو» شخصیتی مضحک و کلیشه‌ای از صحنه‌های زندگی در مسکو (برای نمونه، شاهزاده الینا در یوگنی آنگین که پیشتر به آن اشاره شد)، بود. آمیختگی خاص زبان‌های فرانسوی و روسی اوسپنسکی را بر آن داشت که زبان زنان «مد زیبا»ی نیمه‌ی دوم قرن هجدهم تا ابتدای قرن نوزدهم را اساساً زبانی ملمع بداند. (لوتمان، ۱۳۹۷، ۱۵۵-۱۵۴)^{۳۳}

لوتمان در این فصل نیز خواننده را با نمونه‌هایی از دنیای ادبیات شگفت‌زده می‌کند. او به صحنهٔ معروفی از جنگ و صلح که توصیف گفت‌وگوی سربازی

فرانسوی با سربازی روسی است، اشاره می‌کند. در نتیجه این گفت‌وگو آن سرباز روسی که آرزوی سخن گفتن به زبان «خارجی» را دارد، به نجوهای نامفهوم عارفانه متوسل می‌شود^{۳۴}، اما «متن در متن» تنها آمیختگی دو زبان نیست و می‌تواند آمیختگی تصویر با تصویر، نقاشی با نقاشی و یا حتی نمایش با نمایش باشد. لوتمان برای به تصویر درآوردن این نمونه آخر مخاطب خود را از روسیه به انگلیس می‌برد: این بار از جاده‌های سرسبز و زیبای نمایشنامه بی‌بدیل شکسپیر، هملت. در ادامه نیز نمونه‌هایی از دنیای نقاشی، فیلم و رمان می‌آورد و در نهایت، نتیجه می‌گیرد که باتوجه‌به آنچه که گفته است، «مفهوم متن دستخوش پلایشی آشکار می‌شود».

لوتمان در **فصل دهم** کتاب خود با نام «تصویر وارونه» به تحلیل مجاز در آثار هنری گوناگون، شامل ادبیات باروک، منظومه‌های سوئیت^{۳۵}، کم‌دی خواهر مادام یوروپ^{۳۶} و ... می‌پردازد و می‌گوید: «یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های گریز از محدودیت‌های پیش‌بینی‌پذیری مجاز است» (لوتمان، ۱۳۹۷، ۱۷۶). او در ادامه، بیشتر از «دنیای وارونه»، دنیایی که بر بنیان پویایی‌شناسی امر ناپویا ساخته می‌شود، سخن می‌گوید:

در جوامعی که انواع لباس کاملاً تابع سنت‌اند یا تغییرات تقویمی آن‌ها را تحمیل می‌کنند - و به‌هیچ‌روی به پویایی‌شناسی خطی و خواسته‌های دلخواهی انسان وابسته نیستند - شاید لباس‌های گران‌قیمت یا ارزان‌قیمت وجود داشته باشند، اما هیچ مدی وجود ندارد. علاوه‌براین، در جامعه‌ای این‌چنینی، هر اندازه لباسی گران‌بهار باشد، زمان بیشتری نگه داشته می‌شود و برعکس، هرچه زمان بیشتری نگه داشته شود، ارزش بیشتری به آن داده خواهد شد. برای نمونه، رابطه یک جامعه با پوشش آیینی رؤسای حکومت و مقامات کلیسا این‌گونه است. (همان، ۱۷۸)

این فصل می‌تواند برای علاقه‌مندان به مد و نشانه‌شناسی مد بسیار جالب باشد: «مد، مانند همه دیگر اشکال رفتار که مرزهای هنجار را درمی‌نوردند، متضمن آزمودن همیشگی مرزهای امر مجاز است» (همان، ۱۸۱). برای نمونه، لباس انقلابی برای تبدیل کردن لباس مردان به لباس معمولی که هم برای مردان مناسب است و هم برای زنان، طراحی شده بود. در نتیجه، در پوسته‌های دهه ۱۹۳۰م. تبدیل این موضوع به آرمان لباس غیرجنسیتی آغاز شد. می‌توان این اتفاق را با «پاک‌دامنی» مؤکد سینمای شوروی در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰م. و تصویر آزادی زنانه در شعر دو هجایی باربر^{۳۷} مقایسه کرد:

آزادی زنی نیرومند است با پستان‌هایی قوی / که با پوست برنزه و چشم‌های درخشانش / عاشقان خود را تنها از میان مردم گرد هم می‌آورد^{۳۸}

لوتمان سخاوتمندانه یکی از پس از دیگری، برای خواننده خود مثال می‌آورد: نمونه‌هایی از این واقعیت را که رهایی زنانه در قرن نوزدهم، در واقع، نقش

مردانه را با انتخاب لباس مردانه به خویش اعطا کرد، می‌توان با ژرژ ساند^{۳۹} که به انتخاب یک اسم مستعار مردانه و لباس مردانه پیوند خورده‌است، یا دوروای^{۴۰} مشهور، «دوشیزه‌ی سواره نظام»، توضیح داد. (لوتمان، ۱۳۹۷، ۱۹۸)

با آگاهی از این موضوع که قهرمان این فصل از کتاب فرهنگ و انفجار «زنان» هستند، نمونه‌های بیشتر را در کتاب بخوانید.

فصل یازدهم، «منطق انفجار»، نیز به موضوع زبان می‌پردازد:

ما در فضای زبان غوطه‌وریم. حتی در بنیادی‌ترین شرایط انتزاعی، نمی‌توانیم خود را از این فضا که به‌سادگی ما را فراگرفته و فضایی است که ما بخشی از آنیم و همزمان، بخشی از ماست، رها کنیم و در نتیجه، رابطه ما با زبان از یک رابطه مطلوب فاصله دارد: برای این‌که بتوانیم خویش را از محدودیت‌های زبان رها سازیم، باید تلاشی خستگی‌ناپذیر داشته باشیم و دقیقاً به زبان است که دروغ‌ها، هنجارگریزی‌ها و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نقص‌ها و انحراف‌های خود را نسبت می‌دهیم. دست‌وپنجه نرم کردن با زبان قدمتی به بلندای خود زبان دارد. (همان، ۲۴۱)

تحلیل ساختاری معاصر با صورت‌گرایی و مراحل ابتدایی مطالعات ساختاری، مطالعات نشانه‌شناختی معاصر، جایگاه نویسنده، متن و مخاطب و جایگاه ناشر و نقش مهم او از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در این فصل‌اند. یکی از تحلیل‌های موردی این فصل به آثار چارلی چاپلین اختصاص دارد. در ادامه، به بخش کوتاهی از این تحلیل موشکافانه اشاره می‌شود:

در صحنه عروسک رقصنده‌ای که از دو قرص نان ساخته شده‌است و در آن چارلی، رقص‌های موقرانه و حرکت‌های گوناگون را به اجرا درمی‌آورد، به نظر می‌رسد، حرکت‌های گوناگون هیچ رابطه مستقیمی با موضوع ندارند. (این صحنه برای سرگرمی الحاق شده بود و در آن قهرمان فقیر که منتظر مهمان خود، یعنی بانوی قهرمان عشوه‌گر بود - انتظاری بی‌حاصل - شرکت داده شده‌است.) اگرچه در واقع، این صحنه صحنه کلیدی کل فیلم است. در این صحنه، چارلی «درونی» در برابر دیدگان تماشاگر ظاهر می‌شود و این انسان‌نگاری فرهیختگی و ذائقه هنری ساختار کمدی ناپروورده و ابتدایی را احیا می‌کند. سراسر صحنه پیروزی محتوا بر صورت را به تصویر می‌کشد. بدون این صحنه، پایان رضایت‌بخش فیلم ادای احترامی ابتدایی به عرف سینمایی بود. این صحنه به پایان فیلم مشخصه امیدی واهی به امکان وجود شادی را می‌دهد. (همان، ۲۵۰)

مردی که پنچشنبه بود^{۴۱}، اثر چستر تون^{۴۲} و داستان‌های ادگار آلن پو^{۴۳} دیگر آثاری هستند که با نگاهی نشانه‌شناسانه بررسی می‌شوند. این فصل با این جمله پایان می‌یابد: «هنر فضای امر پیش‌بینی‌ناپذیر - فضای اطلاعات - را توسعه می‌دهد و همزمان جهانی قراردادی را که با این فضا به محک آزمون گذاشته می‌شود و تسلط

بر آن را اعلام می‌دارد، خلق می‌کند» (همان، ۲۵۵).

لوتمان در **فصل دوازدهم** با عنوان «لحظه پیش‌بینی‌ناپذیری»، از آینده سخن می‌گوید. پوشکین با پیش‌بینی دوئل غم‌انگیزش با دانتس^{۴۴}، پاسترناک^{۴۵} با نقل قولی که به‌اشتباه به هگل نسبت می‌دهد، *بله* داستایوسکی با قصه‌اش درباره ملاقاتش با ناپلئون، لوتمان را در این فصل همراهی می‌کنند. پیش‌بینی آینده ممکن نیست. بنابراین، گاهی دروغ می‌گوییم، چنان‌که شاعران:

شاعر کیست؟ دروغ‌گویی زبردست: / شکوه و شهریاری از آن اوست!^{۴۶}

فصل سیزدهم با عنوان «ساختارهای درونی و تأثیرات بیرونی» چگونگی پویایی فرهنگ را شرح می‌دهد: «پویایی فرهنگ را نه می‌توان به‌مثابه یک فرایند فراگیر مجزا و نه به‌مثابه سپهر منفعل تأثیرات بیرونی، بازنمایی کرد. این هردو گرایش در شرایط تنش دوسویه‌ای که گریزی از آن ندارند، مگر آن‌که از ماهیت خویش منحرف شوند، تحقق می‌یابند» (لوتمان، ۱۳۹۷، ۲۷۳). لوتمان در پایان این فصل می‌گوید: «توسعه پویای فرهنگ با جابه‌جایی مداوم فرایندهای درونی و بیرونی همراه است» (همان، ۲۸۱). او در فصل بعد با عنوان «دو گونه از پویایی» دو گونه از پویایی را معرفی می‌کند و با نمونه‌های پرشمار نشان می‌دهد که تقابل مکتب‌های ادبی نوعی پویایی است:

تاریخ غنی از پارادوکس‌هاست و تقابل‌ها به‌طور مرتب در یکدیگر جذب می‌شوند. به‌این ترتیب مطالعه درباره این‌که چگونه تحولات عمیق اندیشه‌های فریدنبرگ و باختین، با گذر از تقابل دوقطبی اصطلاح‌شناسی‌ها، دیدگاه‌ها و شخصیت مؤلف‌ها، به برقراری رابطه‌ای دوستانه نزدیک شد، جالب و نه فراتر از محدودیت‌های استهزاء و کنایه تاریخی است. (همان، ۲۸۷)

فصل پانزدهم، «رؤیا: پنجره‌ای نشانه‌ای»، از رؤیا به‌مثابه پنجره‌ای نشانه‌ای

سخن می‌گوید:

کاملاً روشن است که مردمان عهد باستان فرهنگ رؤیای^{۴۷} بسیار غنی تری داشتند و درواقع، رؤیای خویش را ساده‌تر و منسجم‌تر «می‌دیدند» و به خاطر می‌سپردند و نباید فراموش کنیم که فرهنگ شمن^{۴۸}، صرف‌نظر از توانایی آن‌ها برای بازگویی و تعبیر منسجم رؤیاها، بی‌تردید، الگویی نیز برای کنترل آن‌ها داشت. همان‌طور که پی. فلورنسکی^{۴۹} نشان داده‌است، بازگویی در فرهنگ رؤیاها نقش بسیار مهمی بر عهده دارد؛ زیرا نظام رؤیاها را به‌ویژه، با دادن ترکیبی خطی و موقتی به آن‌ها، سازمان‌دهی می‌کند... درک رؤیا به‌مثابه شکلی از ارتباط، این پرسش بی‌پاسخ را مطرح می‌سازد که: سرچشمه این ارتباط چیست؟ بعدتر، در ساختارهای اسطوره‌ای توسعه‌یافته‌تر، رؤیا صدای پیامبرگونه موجودی بیگانه قلمداد می‌شود، یعنی مسیر/ او را به من نشان می‌دهد. می‌توان چنین پنداشت که در مرحله‌ای ابتدایی، چیزی شبیه به تجربه ما از هنر سینما که در آن، اول شخص

و سوم شخص ادغام شدند و از یکدیگر متمایز نبودند، اتفاق افتاده است. «من» و «او» همسان بودند. در مرحله بعد، مسئله گفت‌وگو پدیدار شد. می‌توانیم توالی مشابهی را در مهارت یافتن کودکان در زبان نیز مشاهده کنیم. این ویژگی رؤیا به‌مثابه شکلی ناب این امکان را برای آن فراهم می‌سازد که به فضایی آماده برای پرشدن تبدیل شود: شمنی که رؤیاها را تعبیر می‌کند، به‌اندازه یک فرویدی باتجربه اطلاعات دارد. خواب آینه‌ای نشانه‌ای است و هر یک از ما انعکاس زبان خویش را در آن می‌بیند. (همان، ۲۹۲-۲۹۰)

فصلنامه نقد کتاب

ادبیات و هنر

سال دوم، شماره ۶
تابستان ۱۳۹۸

۱۹۳

«من و من» عنوان فصل شانزدهم کتاب است. در این فصل لوتمان از آگاهی انسان و ساختار «من» که می‌تواند ضمیری ساده یا بسیار فراتر از آن، اسمی خاص و منحصر به فرد باشد، سخن می‌گوید. زمانی که روسو در ابتدای *اعترافات* گفت: من تنها هستم^{۵۰}، من قلب خویش را می‌شناسم و من نوع بشر را می‌شناسم. من مانند هیچ‌یک از آنانی که دیده‌ام، ساخته نشده‌ام؛ من شجاعانه بر این باورم که مانند هیچ موجود زنده‌ای ساخته نشده‌ام. (روسو، ۱۸۲۴، ۳)^{۵۱}

از ضمیر «من» فاصله گرفت و به سمت اسم خاص «من» حرکت کرد. این تغییر یکی از قطب‌های بنیادین تفکر آدمی است. **فصل هفدهم** پدیده‌ای هنرمندانه است. «پدیده هنر» که از هنر و نگرش مکتب‌های فلسفی به هنر سخن می‌گوید: فلسفه اثبات‌گرای قرن نوزدهم، از یک سو و زیبایی‌شناسی هگلی از سوی دیگر، بر اندیشه هنر به‌مثابه انعکاس واقعیت تأکید کرده‌اند. همزمان، طیف متنوعی از اندیشه‌های نو-رمانتیک (نمادگرا و روبه‌زوال) به اشاعه گسترده دیدگاه هنر به‌مثابه نقطه مقابل زندگی انجامید. این تضاد در تقابل آزادی آفرینش و بردگی واقعیت، خلاصه شده بود. هیچ‌یک از این دو دیدگاه را نمی‌توان درست یا نادرست دانست. آن‌ها گرایش‌هایی را که در هنر راستین به شکلی جدایی‌ناپذیر در یکدیگر تنیده شده و در زندگی واقعی ناممکن‌اند، از یکدیگر جدا و برجسته می‌سازند. (لوتمان، ۱۳۹۷، ۳۰۲)

هنر، آزادی، آگاهی، منطق، واقعیت و از دیروز تا امروز، کلیدواژه‌های این فصل از کتاب فرهنگ و انفجارند.

کتاب پیش از آن که به پایان برسد، از «پایان» سخن می‌گوید و از میل انسان «به نسبت دادن مؤلفه معنا و هدف به کنش‌ها و رخدادها، به تقسیم واقعیت پیوسته به بخش‌های شرطی خاص» و این رازی است که با «مرگ» پیوند خورده است: آنچه که پایان ندارد، معنا ندارد. فهمیدن به تکه‌تکه کردن فضایی که نامجز است، پیوند خورده است. در این ارتباط، نسبت‌دادن ارزش به واقعیت، به‌ویژه در فرایند تعبیر هنرمندانه‌اش، ناگزیر شامل تکه‌تکه کردن است. آنچه که گفته شد، دو پیامد اساسی دارد. نخست این که سپهر واقعیت به نقش معنایی ویژه مرگ در زندگی انسان پیوند خورده است؛ دوم این که در عرصه هنر، تعیین نقش مهم

آغازها و پایان‌ها، به‌ویژه دومی، به خودشان واگذار شده است. (همان، ۳۲۱-۳۲۰)
فصل نوزدهم با عنوان «چشم‌اندازها» چگونگی ساختارهای اجتماعی سه‌تایی و نظام‌های دوتایی را توضیح می‌دهد:

گرایش به مطرح کردن اصول اخلاقی یا مذهبی به‌جای اصول حقوقی در نظام‌های دوتایی مشاهده می‌شود... گوگول بود که به‌ویژه در گزیده‌های منتخب خود، سنت در تقابل قرار دادن قوانین حکومت با اخلاقیات انسانی را آغاز کرد. اگرچه پند گوگول برای اصلاح رعیت است، با نصایحی از نوع: «آه، تو، تو لیون کثیف!»، به مذمتی فراگیر انجامید، اما حتی در میان اسلاو دوستان نیز ایده ساخت جامعه‌ای غیرحقوقی از این یا آن نوع، به اشکال گوناگون در سراسر نیمه دوم قرن نوزدهم ایستادگی کرد. در آثار تولستوی و داستایوسکی، وکیل همواره به‌مثابه چهره‌ای منفی به تصویر کشیده می‌شود. (همان، ۳۳۰)

و فصل پایانی کتاب نه نتیجه‌گیری که «به‌جای نتیجه‌گیری» است. در این فصل لوتمان از زادگاهش می‌نویسد، از روسیه، تاریخ روسیه، تحول روسیه و از آرمان روسیه:

تغییر بنیادین در روابط اروپای شرقی و اروپای غربی که در برابر دیدگان ما در حال رخ‌دادن است، شاید بتواند برای ما فرصت ورود به یک نظام فراگیر اروپایی سه‌تایی و چشم‌پوشی از آرمان ویران‌سازی کامل «جهان کهن و آن‌گاه» بناکردن جهانی نو بر ویرانه‌های آن را فراهم سازد. نادیده انگاشتن این امکان فاجعه‌ای تاریخی خواهد بود. (همان، ۳۴۳)

و تنها، کلام توروپ درباره فرهنگ و انفجار می‌تواند، حسن ختامی برای این مقاله باشد:

فرهنگ و انفجار تنها آخرین کتاب یک دانشمند نیست، بلکه نگاه اجمالی نویسنده آن به آینده که می‌توانست زمان حال او باشد، است و در این زمان حال، اگرچه لوتمان به لحاظ جسمی، ما را ترک کرده، اما به‌گفت‌وگویی فکورانه خود ادامه می‌دهد و همچنان نگران است که آن بخش از فرهنگ که شاید بیشترین مسئولیت را برای تداوم حراست، قابلیت پیشرفت و بهروزی فکورانه دارد، یعنی علم، بهتر بتواند پیشرفت جامعه را توصیف و از این رهگذر آن را ارزیابی کند. فرهنگ و انفجار کتابی است که خود به یک انفجار تبدیل شد... اگرچه، هم‌زمان، این کتاب پدیده‌ای است که از پس از انفجار سرچشمه می‌گیرد، زیرا انفجاری را که «آثار لوتمان» نامیده می‌شود، خلاصه می‌کند و برای خواننده مشتاق درک حرکت او به سمت این کتاب و نیز درک مسیری که لوتمان فرصت گام برداشتن در آن را نداشت، فراهم می‌سازد و این جاست که ما خوانندگان چشم به راهیم. چشم به راه بهره‌مند شدن از لحظه‌ای که پرتوی تازه بر گذشته می‌افکند و در مسیر آینده می‌درخشد. (توروپ، ۱۳۹۷: ۳۵)

Bergen; Oslo; Tromso.

34. See: Tolstoy, L. *Poln. sobr. soch.* Vol. 4, p. 222.
35. Swift
36. The Sister of Madam Europe
37. Barbier
38. le Barbier, Auguste. *La Curée (The Quarry)*, 1831. In Boime, Albert, Art in an age of counterrevolution 1815-1848, University of Chicago Press: Chicago (2004) (Trans. E. de Mirecourt, Horace Vermeert, Paris, 1855), p. 254.
39. Georges Sand
40. Durova
41. The Man Who Was Thursday
42. Chesterton
43. Edgar Allan Poe
44. Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès
45. B. Pašternak
46. Karamzin, N. *Poln. Sobr. stikhotvorenii (The Poet's Library. Large Series)*. Annotated by J. M. Lotman. Moskva/Leningrad, 1966, s. 195. (Translator's note: translation my own)
47. culture of dream
48. Shaman culture
49. P.Florensky

۵۰. در اصل:

“Moi seul” (*Rousseau, J. J. Oeuvres completes / Ed. Musset-Pathay, vol. 27. Paris, 1824, p. 3*).

51. *The confessions of J. J. Rousseau: with the reveries of the solitary walker*. Translated from the French, vol. 1. London: Printed for J. Bew, 1783, p. 1.

فصلنامه نقد کتاب

ادبیات و هنر

سال دوم، شماره ۶
تابستان ۱۳۹۸

۱۹۶

منابع

توروپ، پیتر (۱۳۸۷). «نشانه‌شناسی هنر و مسائل روش‌شناختی نشانه‌شناسی فرهنگ». در مقالات سومین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر. به کوشش فرهاد ساسانی. تهران: فرهنگستان هنر. صص. ۶۵-۵۵.

سجودی، فرزانه (۱۳۹۷). یادداشت در شبکه‌های مجازی.

سرفراز، حسین و همکاران (۱۳۹۶). «واکاوی نظریه فرهنگی «سپهر نشانه‌ای» یوری لوتمان». راهبرد فرهنگ. شماره ۳۹. صص. ۹۵-۷۳.

لوتمان، یوری و ... (۱۳۹۰). نشانه‌شناسی فرهنگی. ترجمه فرزانه سجودی و ... تهران: نشر علم.

لوتمان، یوری (۱۳۹۷). فرهنگ و انفجار. ترجمه نیلوفر آقابراهیمی. تهران: تمدن علمی.

Posner, Roland (2004). “Basic Tasks of Cultural Semiotics”. In Signs of Power-Power of Signs.

Gloria Withalm and Josef Wallmannsberger (eds.). PP. 56-89