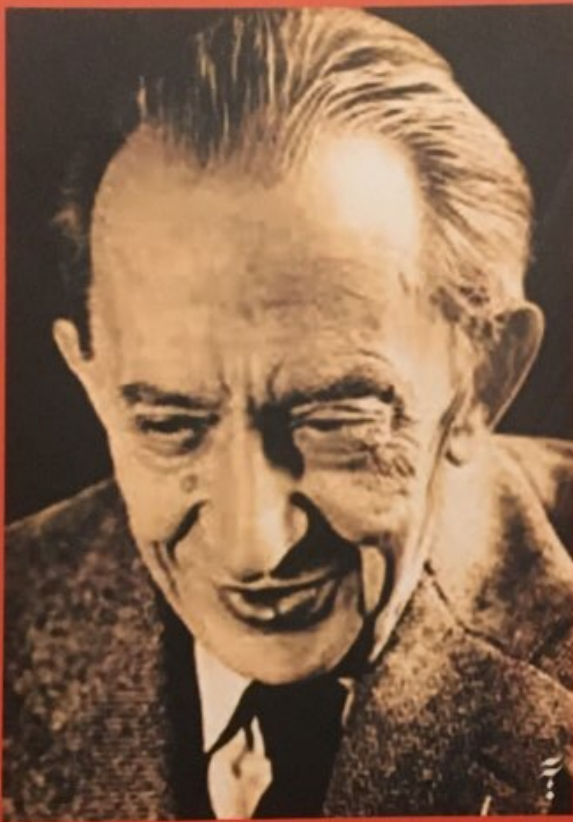

مطالعاتی دربارهٔ فاوست

گئورگ لوکاچ

ترجمهٔ امید مهرگان

گونهٔ بی‌همواره ادعا می‌کرد که ایدهٔ فاوست از همان پنجاه یا شصت سال پیش در ذهنش بوده است.

در خصوص صحت این ادعا مجادلات بزرگی بین مورخان ادبیات در گرفته است. ما این مجادله‌ها را بی‌مورد می‌دانیم. گونهٔ هم درست می‌گفت و هم نمی‌گفت بی‌چون و چرا او در همان جوانی‌اش دریافته بود که فاوست یک شعر جهانی است، و آنچه او را محبوب خود کرده بود دقیقاً امکانات نهفته در این افسانه بود.

مطالعاتی دربارهٔ فاوست

گنورگ لوکاچ
مطالعاتی دربارهٔ فاوست
ترجمه امید مهرگان
ناگ

فهرست

۹	یادداشت مترجم
۱۵	مطالعاتی دربارهٔ فاوست
۱۹	I. دربارهٔ تاریخ تکوین فاوست
۴۵	II. درام نوع بشر
۷۵	III. فاوست و مفیستوفلس
۱۰۹	IV. تراژدی گرچن
۱۳۵	V. مسایل سبک: پایان 'دورهٔ هنری'
۱۶۵	نمابه

یادداشت مترجم

گئورگ لوکاچ رسالهٔ آلمانی مطالعاتی دربارهٔ فاوست را در ۱۹۴۰ به پایان برد. این رساله، چند سال بعد، در کتاب *گونه و عصر او*^۱، به‌عنوان آخرین رسالهٔ آن، منتشر شد. کتاب فوق، دربرگیرندهٔ مجموعه‌ای از مقالات لوکاچ است که در دههٔ ۱۹۳۰ نوشته شده‌اند، و به‌واقع در حکم بررسی نظری و تاریخی گرایش‌های ادبی نیمهٔ اول قرن نوزدهم و برخی از چهره‌های برجستهٔ آن در آلمان، کسانی چون شیلر، هولدرلین و دیگران، است. البته یکی از چهره‌های کانونی این کتاب هگل و کل سنت ایدئالیسم آلمانی بعد از کانت است. درواقع کتاب، همان‌طور که از نام‌اش پیداست، می‌کوشد فرهنگ مدرن فلسفی و هنری آلمان را عمدتاً به میانجی چهره و آثار گونه بررسی کند، و درست به همین دلیل در بسیاری موارد، از خود گونه فراتر می‌رود و به بسط ایده‌هایی دربارهٔ کل سنت روشنفکری و ادبی آلمان قرن نوزدهم می‌پردازد. مطالعاتی دربارهٔ فاوست براساس اصل آلمانی در منبع فوق و نیز با مطابقت کامل با ترجمهٔ انگلیسی^۲ آن (توسط رابرت آنکور) ترجمه شده است.

1. Georg Lukács, *Goethe und seine Zeit*, Aufbau-Verlag, Berlin, 1954. ('Faust-Studien', s. 165-255.)

2. Georg Lukács, *Goethe and his Age*, trans. Robert Anchor, Merlin Press, London 1968, pp. 157-253.

پیش از هر چیز، توضیح دو مفهوم اصلی در این جا ضروری است (که مورد اول آن عیباً در یادداشت مترجم بر ترجمهٔ *رمان تاریخی لوکاج*، در همین مجموعه، نیز آمده است):

اصطلاح آلمانی *Gestaltung* و معادل انگلیسی *Portrayal* یا *depiction* به عنوان یکی از مفاهیم مرکزی این اثر، در فارسی، بنا به پس‌زمینه‌های مختلف، به بازسازی، تصویرکردن، و گاهی حتی توصیف ترجمه شده است. دلالت‌های گستردهٔ *Gestalt* و فعل *gestalten* در آلمانی، که مفهوم کاراکتر، کاراکترپردازی و فرم را نیز در بر می‌گیرد، در معادل انگلیسی آن نیز منتقل نمی‌شود. هر چند خود لوکاج بعضاً اصطلاحات دیگری را هم برای بیان همین مفهوم واحد به کار می‌گیرد. با وجود این، با توجه به معنای خود *Gestalt* (قالب، فرم) و شیوهٔ کاربرد آن در ادبیات آلمانی (بالاخص نزد لوکاج جوان در نظریهٔ *رمان*)، احتمالاً مناسب‌ترین معادل برای آن می‌تواند 'فرم‌پردازی' یا فرم‌بخشیدن و شکل‌دادن باشد. معادلی که در ترجمهٔ حاضر در موارد زیادی به کار رفته است.

اصطلاح برسامد دیگر *Dichtung* است. این مفهوم یکی از آن مفاهیم به اصطلاح نوعاً آلمانی‌ای است که معادل سرراستی برای آن در انگلیسی و فارسی وجود ندارد. این اصطلاح در اصل به معنای شعرسرودن است و لسی محدود به شعر نمی‌شود. اصولاً، هر نوع ادبیات یا نوشتار خلاقه را در بر می‌گیرد. هر چند در آلمانی به شاعر مشخصاً می‌گویند *Dichter* (مشتق از مصدر فوق)، اما *Dichter* ضمناً به هر آفرینندهٔ ادبی دیگری نیز می‌تواند اطلاق شود. در این معنا، نه فقط ربنکه یا سلان، بلکه توماس مان *رمان‌نویس* نیز یک *Dichter* است (*Dichtung* که *Gedicht*، به عنوان اسم مفعول آن، منحصرأ به معنای شعر است و نه مثلاً *رمان*) اشاره به هر نوع ادبیات به اصطلاح سطح بالا و غنی دارد. البته امروزه بیشتر ترجیح می‌دهند از کلمه

عام‌تر *Schriftsteller* به معنای نویسنده برای ارجاع به *رمان‌نویس* استفاده کنند. بابر توضیح فوق، لوکاج به جای این کلمه، بعضاً لغت یونانی‌تبار و فراگیرتر *Poesie* (یا همان *poetry* در انگلیسی) را نیز به کار می‌برد که البته دلالت مستقیم‌تری بر شعر دارد تا بر دیگر انواع ادبی: آن‌هم بالاخص در رسالهٔ حاضر که موضوع اصلی آن شعر یا منظومهٔ *فاوست* است. بر همین اساس، در ترجمهٔ حاضر، ناچار بوده‌ایم از معادل‌هایی چون 'شعر'، 'ادبیات خلاقه'، 'ادبیات شعری'، یا به سادگی 'ادبیات' استفاده کنیم.

تراژدی *فاوست* مهم‌ترین اثر منظوم یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر و ویسندهٔ آلمانی اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، است. (به لطف مفصیلات لوکاج، در این جا چندان نیازی به ارائهٔ گزارشی دربارهٔ مضامین و تاریخ تکوین این اثر نیست.) این اثر به واقع شامل دو بخش اصلی، موسوم به بخش اول و دوم، است که فاصلهٔ بین نگارش و چاپ جداگانهٔ آن‌ها به بیش از دو دهه می‌رسد. بخش اول عمدتاً فضایی قرون‌وسطایی و بعضاً رمانتیک دارد (با محوریت شرط‌بندی و پیمان *فاوست* با اهریمن، مفیوفلس، و عشق تراژیک او به گرچن)؛ و بخش دوم، برعکس، در فضای تمثیلی یونان باستان با انبوه چهره‌های اسطوره‌ای و قهرمانی آن می‌گذرد. ظاهراً دو ترجمهٔ فارسی از *فاوست* وجود دارد: اولی که مربوط به چندین دههٔ پیش است توسط اسدالله مشیری از متن آلمانی و دومی به قلم به آذین (محمود اعتمادزاده) از ترجمهٔ فرانسوی است. *فاوست* را در ایران عمدتاً به همین ترجمهٔ دوم می‌شناسند. با وجود این، در *مطالعاتی دربارهٔ فاوست*، مترجم همهٔ نقل‌قول‌ها از *فاوست* را از نو ترجمه کرده است و ترجمهٔ خود را، بلافاصله بعد از متن اصلی، در داخل گروه آورده است. شکی نیست که خواندن خود شعر، یا دست‌کم آشنایی با مضامین و به اصطلاح داستان اصلی *فاوست*، برای درک رسالهٔ حاضر مفید خواهد بود.

با وجود این، اگر بخواهیم برای گرفتن ایده‌هایی درباره این تراژدی، به یک تفسیر مطمئن و جذاب رجوع کنیم، احتمالاً بهترین نمونه کتاب مشهور مارشال برمن، تجربه مدرنیته: هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به صورت مررود (ترجمه مراد فرهادپور) خواهد بود. برمن در فصل اول کتاب خود، شرح نظری‌بادی گیرا و پرشوری از تراژدی فوست به دست می‌دهد. با استناد از تحلیل مارکسی سرمایه‌داری، او می‌کوشد بخش اول این اثر را به‌عنوان بسط و انکشاف نوعی تراژدی رشد و توسعه بخواند. مضمونی که در کتاب لوکاج نیز کمابیش مرکزیت دارد. به‌واقع شباهت‌های زیادی بین تفسیر لوکاج و قرائت برمن در کار است. نا‌جایی که می‌توان رهیافت برمن را شدیداً متأثر از لوکاج دانست. هرچند برمن به‌نحوی زیرکانه این قرابت را می‌پوشاند و جز اشاراتی گذرا به شرح لوکاج بر فوست، تأکید چندانی بر این قرابت نمی‌گذارد. او در پانویسی (ص. ۵۸)، ضمن ستایش از این اثر، تلویحاً لوکاج را از این بابت که زمینه اقتصادی-اجتماعی فوست را 'به‌منزله یک پدیده کاپیتالیستی صرف' می‌خواند، سرزنش می‌کند. در نگاه نخست، این ظن ممکن است برای هر خواننده و منتقدی در مورد لوکاج پیش‌آید، بالاخص از آن‌جا که کتاب او محصول دوره به اصطلاح کمونیستی اوست که، طبیعتاً، به مذاق بسیاری از 'دوستان ادبیات' خوش نمی‌آید. اما باید تأکید کرد که از قضا این کتاب (دست‌کم این کتاب) به‌هیچ‌رو نمونه‌گویی از یک تحلیل راست‌گشانه رئالیسم‌سوسیالیستی نیست. لوکاج به‌هیچ‌رو دنباله‌ای از مفهوم‌های مارکسیستی ارنستو ردفین نمی‌کند. ژارگون 'زیربناسروینا، وجه تولید-مناسبات تولید، ایدئولوژی طبقه بالارونده طبقه مرتجع' را یک‌ریز تکرار نمی‌کند، و دست به هیچ نوع تقلیل‌گرایی یا دترمینیسم اقتصادی نمی‌زند. همچون دیگر آثار این دوره لوکاج، این اثر نیز عمیقاً ریشه در سنت هگلی-مارکسی با تمایه‌های پرنرنگی از گذشته نوکانتی او دارد. البته شکی نیست که او به‌عنوان یک منتقد ادبی مارکسیست، به‌منابه کسی که هوادار ماتریالیسم تاریخی و روش دیالکتیکی

است. به سراغ موضوع نقد خود می‌رود، و این نه‌تنها نقطه ضعف نیست، بلکه آنچه به‌راستی ایدئولوژیک و کاذب است، دعوی بی‌طرفی، عینیت، و خشی بودن آکادمیک است که امروزه رشته موسوم به مطالعات فرهنگی و نقد ادبی دانشگاهی را قبضه کرده است. اگر بخواهیم به زبان بنیامینی بگوییم، او در قرائت ماتریالیستی فوست، به تجلی یا بیان آن به اصطلاح زیربنا، یا همان روابط تولید سرمایه‌دارانه، در عرصه روح، در عرصه ادبیات و آگاهی، می‌پردازد، و نه به انعکاس یا بازتاب نظیر به نظیر این روابط. از سوی دیگر، این رساله از چارچوب نقد ادبی نیز فراتر می‌رود، و به‌واقع مطالعه‌ای است درباره فرهنگ مدرن در متن رشد و توسعه سرمایه‌دارانه در یکی از جذاب‌ترین و تراژیک‌ترین مکان‌های آن: آلمان.

ترجمه این کتاب در اواخر خردادماه و اوایل تیرماه این سال (۱۳۸۸) به پایان رسید. دوره‌ای که به‌منظر می‌رسد، به‌حق، هیچ مناسبتی با ترجمه چنین متنی نداشته باشد. به همین دلیل، ادامه‌دادن ترجمه در آن شرایط نیازمند توجه‌هایی بوده است غیر از آن‌هایی که فرهنگ را در هر شرایطی مهم‌تر، تأثیرگذارتر و ماندگارتر از سیاست و 'سیاست‌بازی' می‌دانند؛ و این دروغی است که گویی در همه اعصار و در همه سرزمین‌ها در گوش کارگران فرهنگ خوانده‌اند. در برابر این دروغ و دروغ‌های دیگر، مردم سیاست‌خودشان را به راه می‌اندازند، و به حقیقت خودشان، که حقیقت کل وضعیت است، فرامی‌خوانند. در این معنا و فقط در این معناست که می‌توان با سرافرازی و بی‌هیچ شرمی، از ادبیات مردمی، ترکیب محبوب لوکاج، حرف زد. مترجم امیدوار است اثر حاضر کسانی باشد که، حال به هر طریق، به کار مردم بیاید.

امید مهرگان

تیرماه ۱۳۸۸

مطالعاتی درباره فاوست

پوشکین، فاوست را ایلید زندگی مدرن می‌نامد. این توصیفی درخشان است، و فقط لازم است برای انضمامی ساختن درست آن بر کلمه «مدرن» تأکید کنیم. زیرا در زندگی معاصر، برخلاف عصر باستان، دیگر امکان آن وجود ندارد که همه تعینات تفکر و فرم‌پردازی ادبی را مستقیماً با عزیمت از [مفهوم] انسان بسط دهیم. در این جا دیگر عمق فکری، تمامیت مقولات اجتماعی-انسانی، و کمال هنری در قالب بداهتی خام و ساده‌دلانه وحدت نیافته‌اند، بلکه از آن بیش، سرسختانه در حال پیکار با یکدیگراند. از دل وحدت‌بخشیدن گوت‌ای به این گرایش‌های متضاد، فرآورده‌ای در حقیقی‌ترین معنای کلمه یکتا برخاسته است. خود گوت‌ای آن را یک 'محصول قیاس‌ناپذیر' می‌خواند.

آنچه ترسیم می‌شود، سرنوشت یک انسان است، و با وجود این، محتوای شعر تقدیر کل نوع بشر است. مهم‌ترین مسایل فلسفی یک عصر بزرگ گذار پیش روی‌مان نهاده شده است، آن‌هم نه فقط در سطح مفهومی، بلکه به شیوه‌ای انحلال‌ناپذیر وحدت‌یافته با بازنمایی‌های فریبنده و ملموس (یا دست‌کم به طرز درخشان دکوراتیو) از روابط انسانی غایی؛ و اکنون این روابط به نحوی روزافزون مسئله‌دار شده‌اند. فقط در بخش اول است که نوعی

وحدت روحی-حسی درهم‌نشکسته می‌تواند غلبه یابد. محتوای فکری، کشف پیوندهای اجتماعی-تاریخی و فلسفه-طبیعی، وحدت محسوس فرم‌ها و کاراکترها را با نیروی هرچه قوی‌تر مخدوش، و چه‌بسا منفجر می‌کند. این همان فرآیند عام رشد و تحول ادبیات در قرن نوزدهم است که فروبنگر و زیبایی جهان فرم‌ها را از بین می‌برد، آن را قربانی سرسختی رئالیسم بزرگ و جدید می‌کند و بدین ترتیب 'پایان دوره هنری' را فرامی‌آورد.

تصادفی نیست که تکمیل بخش دوم فاست کمابیش با انتشار حجم شاعری بالزاک هم‌زمان می‌شود: آن رئالیسمی که 'دوره هنری' را خاتمه می‌دهد، در این‌جا همچنان در قالب فرم‌های فانتاستیک-سرمانتیک سربرمی‌آورد. حال آن‌که در فاست، رئالیسم بزرگ 'دوره هنری' در قالب فرم‌های فانتاستیک-الگوریک [تمثیلی] وداع می‌گوید. نزد بالزاک پیش‌بردهای فانتاستیک برای رمان مدرن که در آن، سوپه واقعی-شیخ گونه زندگی سرمایه‌دارانه به بیان درمی‌آید؛ نزد گوته: آکوردهای پایانی آخرین دوره کمال فرم در ادبیات بورژوازی. بالزاک و گوته، هر دو، به یکسان این سرریز کردن زندگی جدید، و درهم‌شکسته شدن سدهای فرم‌های قدیمی به دست این طوفان را تجربه می‌کنند. اما بالزاک قصد دارد خطوط نیروی درونی این سرریز کردن را عمق‌یابی کند تا به واسطه شناخت‌شان فرم اپیک با حماسی جدیدی به وجود آورد؛ گوته می‌کوشد طوفان را به یاری فرم‌های قدیمی از نوساخته مهار کند.

مع الوصف چنین تلاشی را نمی‌توان به نحوی بسنده تحقق بخشید هر قدر هم که متناقض بنماید اما واقعیت این است که راه‌حل نهایی بالزاک به سنت‌های بزرگ - مدرن - اپیک نزدیک‌تر است تا فاست به هر نوع فرم‌دهی سنتی. حتی همان بخش اول نیز از چارچوب اپیک با دراماتیک فراتر می‌رود، و بخش دوم از آن هم بیش‌تر: فاست نه دراماتیک است و نه اپیک؛ حتی برخلاف آنچه در اواخر قرن نوزدهم و از قضا در پیوند با

فاست خلق می‌شد (لناتو^۱)، مجموعه‌ای از تصاویر احساسی و امپرسیونیستی غنایی هم نیست، این اثر یک 'محصول قیاس‌ناپذیر' است.

۱. 'Ende der Kunstperiode'
۳. Dramatik

2. La peau de Chagrin

I

درباره تاریخ تکوین فاوست

اما چنین توصیفی — محصول قیاس‌ناپذیر — برای تاریخ ادبیات، نه یک تعریف، بلکه یک مسئله است. امر 'قیاس‌ناپذیر' فقط زمانی یک کنجکاوی صرف، یک فاکت بیوگرافیک، نیست که در قالب آن، یک فرآیند تاریخی مهم همچون الگویی پایدار بازتاب یابد؛ زمانی که این امر دیگر یک برون‌رفتن فردی مأیوسانه از مسایل شخصی دشوار یا حتی حل‌ناپذیر نباشد، بلکه دقیقاً در عین یکتایی‌اش، در فراتررفتن‌اش از هنجارها، امری ضروری جلوه کند.

از این‌رو — و نه به دلایل سراپا فلسفی — دقیقاً در این‌جا تاریخ تکوین است که اهمیت دارد. گوته پیر همواره ادعا می‌کرد که ایده فاوست از همان پنجاه یا شصت سال پیش در ذهن‌اش بوده است. در خصوص صحت این ادعا مجادلات بزرگی بین مورخان ادبیات در گرفته است. ما این مجادله‌ها را می‌مورد می‌دانیم؛ گوته هم درست می‌گفت و هم نمی‌گفت. بی‌چون و چپرا او در همان جوانی‌اش دریافته بود که فاوست یک شعر جهانی است، و آنچه او را مجذوب خود کرده بود دقیقاً امکانات نهفته در این افسانه بود. اما از این بابت نیز شکی نیست که او دقیقاً همان شعری را که در جوانی در نظر داشت،

نوشته است. رشد فاوست همپای زندگی و تجارب گوتته صرفاً نوعی رسیدگی نوعی انکشاف بذر اولیه نیست، بلکه در عین حال در حکم دگرگونی‌ای ریشه‌ای است. از این رو پیوستگی کار روی فاوست ناقض این واقعیت نیست که گوتته آن را متناوباً برای دهه‌ها کنار گذاشته و کار را مدت زمانی دراز به دیده قطعه یا اثری ضرورتاً ناتمام می‌نگریسته است؛ و حتی وقتی یادداشت‌های هم‌زمان گوتته بر این امر گواهی می‌دهند که در اصل هیچ طرح و نقشه واحدی برای فاوست در کار نبوده است، بلکه فقط صحنه‌هایی مجزا پرداخت و کنار هم ردیف شده‌اند نیز چنین است. (در موارد منفرد حتی توالی درست نیز غیرقطعی است. صحنه 'بیشه و غار' نخست در قطعه ۱۷۹۰ ظاهر می‌شود، اما در ۱۸۰۸ جای درست خود را می‌یابد.) تفسیرات حذفی [نیز] مدت‌ها بعد به وجود می‌آیند. آن‌هم بالاخص در ارتباط با ظهور هلنا در بخش دوم، که توجیه دراماتیک آن به خلق 'شب والهورگیس کلاسیک' راه برده است. هیچ‌یک از این‌ها نافی وجود یک ایده بنیادین ثابت نیست. حتی اگر این ایده دگرگونی‌هایی را از سر گذرانده باشد. وانگهی، ایده را در این‌جا باید نه به معنای صورت‌بندی‌ای مفهومی، بلکه به منزله تعینی انضمامی، به منزله افق، و به مثابه چشم‌انداز بسط و تحول کاراکتری معین فهمید. با حفظ خطوط کاملاً کلی سرنوشت این کاراکتر، دگرگونی‌های 'زیرزمینی' مسایل و چه‌بسا تبدل تدریجی آن‌ها به عکس خود، امکان‌پذیر شدند. بی‌آن‌که وحدت چهره فاوست را از بین ببرند.

افسانه [ی فاوست] به عنوان شالوده این قسم تاریخ تکوین را تسهیل می‌کند. گورکی در این باور خویش کاملاً برحق است که "افسانه‌هایی نظیر فاوست 'ثمرات فانتزی [یا تخیل]' نیستند، بلکه اغراق‌هایی کاملاً قانون‌مند و ضروری از فاکت‌های واقعی‌اند." آن‌ها گرایش‌های تاریخی بزرگ و واقعی زندگی‌اند که کار ادبی و خلاقانه مردم آن‌ها را در قالب ذات بیان کرده و در این سطح، در هیئت کاراکترها، فشرده و متراکم ساخته است. در هیئت

کاراکترها می‌یافت. بنابراین یکی گرفتن سرنوشت خویش با افسانه و دگرگونی تدریجی افسانه، که محصول این یکی گرفتن است، در حکم هیچ نوع 'درون‌فکنی'، هیچ نوع ادغام ناموجه ذهنیت یا سوبژکتیوینت خویش در دستمایه‌ای بیگانه نیست، بلکه همانا بازپرداخت یکه و مستقل خودآگاهی حیات ملی، و چه‌بسا حیات نوع بشر در کل، است. عصر گوتته، بالاخص گوتته جوان، هنوز واجد این توانایی برای طرح‌ریزی دوباره و ارگانیک سنت‌های فولکلوری اسطوره‌پردازی بود. به‌طور خاص، گوتته جوان از این جهت از اکثر هم‌عصران و هم‌سایه‌های خود تمایز می‌یابد که مضامین محبوب‌اش همین قبیل اسطوره‌های مردمی (فاوست، یهودی جاودان، پرومتهوس) یا چهره‌های تاریخی‌ای‌اند که سنت مردمی در شکل‌گیری‌شان سهم داشته است (محمد، سزار، گوتس فون برلینگن)، و چهره یا دست‌کم دوره‌شان واجد چنین هاله‌ای از سنت مردمی بوده است. بدین ترتیب او در تضادی روشن با حکایات تاریخی‌ای که از نظر مضمونی به نحوی تصادفی دراماتیزه شده‌اند، یا فاکت‌های تک‌افتاده و مجزای زندگی در تولیدات جریان طوفان و شور قرار دارد.

این قسم هاله سنت مردمی برای مضمونی تا بدین پایه بزرگ، به غایت مناسب است. این هاله، اجازه می‌دهد پیوند افسانه با زمان حال به شیوه‌ای زنده رشد کند، بی‌آن‌که بافت و زمینه ارگانیک افسانه را از بین ببرد، چراکه تأثیرگذاری دگرگون‌سازنده فولکور بر مضامین بزرگ بی‌وقفه در کار است، و کثر و دخالت یک نویسنده برجسته می‌تواند در حکم تداوم مشروع کار پوشیک‌فکری مردم باشد؛ و بدین طریق، برداشت جدید از نویسنده منفرد،

به شیوه‌ای نه به هیچ‌رو تصادفی، از دل این هر دو استثنا، که نه اروپایی در معنای عام کلمه، بلکه مشخصاً آلمانی‌اند. آثار تمام‌شده بزرگ سربرمی‌آورند: گوتس و فاست (در شعر و حقیقت)، گوته خود خاستگاه هم‌زمان و هم‌سان این قسم‌گزینش دستمایه را تصدیق می‌کند. اتکا به افسانه و به گذشته‌ای نیمه‌افسانه‌ای، گواهی است بر غریزه عمیق گوته جوان برای درک فعلیت در نیمه‌افسانه‌ای خوب شور و شوق او در اشتراک‌سورگ به امر 'گوتیک'، هیچ ربطی به فزون‌وسط ندارد. [از سوی] گویای استقبال از رمانتیسم هم نیست. گوته در این هر دو طرح عظیم جوانی‌اش، که عملاً آن‌ها را به اجرا درآورد، بیشتر به نخستین (و واپسین) پیکارهای بزرگی رجوع می‌کند که در قالب آن‌ها آلمان می‌کوشد از پیلهٔ قرون‌وسطا سربرآورد: اصلاح دینی، یا همان رنسانس آلمانی، و پیکار میان خرده‌شاهزادگان و اشرافیت، یعنی همان جنگ دهقانان. (شعر رسالت شعری هانس زاکسن^۲، ۱۷۷۶، پژواکی از این کوشش‌هاست.)

حتی در همان گزینش این قبیل مضامین نیز نوع گوته جوان جلوه‌گر است. موضوعات حاشیه‌ای و دوره‌ای نیستند و خصلتی صرفاً خصوصی ندارند، بلکه مستقیماً برخاسته از تجربه شخصی، با مهم‌ترین گرایش‌های ملی در تطابق‌اند. بیداری روحی آلمان بورژوازی - پاسگاه پرت‌افتاده بیداری سیاسی آن - به میانجی این ادبیات^۳ به خاستگاه‌هایش رجعت داده می‌شود: به عصری که در آن، مدت‌ها پیش رشته رشد و توسعه ارگانیک گسیخته شد. زنده‌کردن ادبی و خلافت این عصر بناست به لحاظ ایدئولوژیکی بدان‌سو رود که رشته تاریخ دوباره تنیده شود. رجعت به این گذشته درواقع عزیمتی ضروری به‌سوی امر نو است، نوعی تأمل-درنفس و ارزیابی میراث تاریخی.

هیچ ملتی [Volk مردم] نمی‌تواند خود را بدون این شرط احیا کند. مع‌الوصف برای نحوه احیا و نوسازی مردم قطعاً مهم است که آن‌ها چگونه و به کدام نقطه در گذشته پیوند می‌خورند، و چه چیزی را میراث خویش

در مقام تداوم‌دهنده ارگانیک سنت مردمی، نیز حاوی امکان درونی رشدیافتن و دگرگون‌ساختن خویش، و لاجرم تغییر دادن رئوس بشری کاراگر اصلی، بدون از بین بردن او، است.

با وجود این، مسلماً - بسته به هر عصر تاریخی - افسانه‌ها به یک اندازه افسانه نیستند. هر یک واجد درجه متفاوتی از سرزندگی و ریشه‌داری در زمان حال و، از این‌رو، واجد امکان‌های متفاوتی برای بازپرداخت درونی است. افسانه‌هایی که گوته جوان به آن‌ها تکیه می‌کند - به‌جز دو استثنای تعیین‌کننده گوتس و فاست - یا دینی-کتاب مقدس^۱ در وسیع‌ترین معنای کلمه‌اند، یا کلاسیک و باستانی. از این‌رو، آن‌ها برخاسته از آن انبوه تصورات دستخوش تغییری‌اند که اولی [گوتس] بر انقلاب‌های قرون وسطی، و عصر جدید نوظهور تا دوران کرامول^۲، حاکم بوده است، ولی در آلمان گوته جوان - به‌رغم موفقیت اولیه بزرگ مسیحی کلوشتوک^۳ - رفته‌رفته محو شد، و دومی [فاوست] از رنسانس به بعد در حکم بیرق رنسانس فکری و روحی اروپا بود و در انقلاب فرانسه و زیر لوای ناپلئون به شالوده واپسین^۴ توهم تاریخی^۵ در اروپای غربی بدل شد.

عجیب نیست که آلمان، که در این عصر برای نخستین‌بار از دوره اصلاح دینی و جنگ دهقانان بدین‌سو، به بیداری در قالب حیاتی روحی رسید، همه عناصر ایدئولوژیک انقلاب بورژوازی - اغلب بی‌آن‌که به‌این‌عنوان تصدیق شوند - به اصطلاح در هوا شناور بودند و به‌کار خلافت گوته جوان غنا بخشیدند. اما ناپختگی واقعی انقلاب بورژوازی، بعیدبودن آن در آینده، بر سرزندگی مضامین افسانه‌ای کهن اثر می‌گذاشت، و رنگ‌وسو را از کاراگرهای‌شان می‌گرفت. بدین‌سان برای گوته جوان از دل این مجموعه مضامین، صرفاً تکه‌پاره‌های غنایی درمی‌آمد: احساسات و ایده‌هایی صرفاً و این ایده‌های به احساس درآمده، سرشتی سرزنده‌تر از انسان‌های کشگر می‌یابند.

1. *Dichtung und Wahrheit*
3. geistige

2. 'Hans Sachsens poetische Sendung'
4. Poesie

1. Biblich
3. Klopstock, *Messia*

2. Cromwell

می‌دانند. بازگشت به قرون وسطا در رمانتیسیم، از یکسو نشانه‌ای از گرایش‌های ارتجاعی در فرآیند نوسازی ملی است و از سوی دیگر، به توسعه ایدئولوژیکی آلمانی متأخرتر^۱ سخت آسیب می‌رساند و آن را گمراه می‌کند فریدریش هبل^۲، هر چند همواره به دور از هر نوع تفکر رادیکال دموکراتیک بود، اما این قسم بازگشت به قرون وسطا را با شور و حرارت رد می‌کند و عظمت شکسپیر را در این می‌بیند که او نه به سویه‌ها یا دقایق منسوخ تاریخ انگلیس قدیم، بلکه به جنگ رزها، که پیامدهایش هنوز به نحوی زنده در عصر او محسوس بوده است، رجعت می‌کند. هبل همین توقع را از رابطه نویسنده آلمانی با تاریخ آلمان دارد: «پس آیا خیلی دشوار است تشخیص این که ملت آلمان تاکنون همه جا نه تاریخ زندگی، بلکه فقط نوعی تاریخ بیماری را نشان داده است، یا این که بناست با حدیث تمام به این باور برسیم که این بیماری را می‌توان با نگاه داشتن کرم کدوی هوهنشتاؤفنی^۳ در الکل درمان کرد، کرمی که همه امعا و احشای آن را خورده است؛ گوته پیر هنگام خواندن آثار والتر اسکات^۴ به نتایج مشابهی رسید. او نه تنها توانایی‌های ادبی اسکات، بلکه پیش از هر چیز غنای خود تاریخ انگلستان را ستایش می‌کند؛ و فقر تاریخ آلمان را در برابر آن قرار می‌دهد، و این خود دلیلی است بر این که چرا کمابیش بلافاصله بعد از گوتس فون برلینگن، به سبب نقصان مضامین تاریخی آلمان، چرخشی به امر خصوصی صورت می‌گیرد.

بنابر برداشت گوته جوان از تاریخ، گوتس و فوست، در مقام مردان خودایستا^۱ [یا خویشکار] در یک عصر وحشی آنارشیک و پر آشوب، چه از نظر عینی و چه ذهنی، تاریخاً به یکدیگر تعلق دارند: هر دو متعلق به عصر اصلاح‌دینی‌اند؛ هر دو، در عین حال از نظر تاریخی شکل‌های ملموس بیان با تجلی اشتیاق ملی، سیاسی، و جهان‌بینانه گوته جوان برای آزادی‌اند اشتیاقی که در چندسویگی و عمق‌اش، در شورمندی و محدودیت‌اش، نماد میل به

این وضعیت خاص در آلمان، در مقام پیامد خاص رشد تأخیردار سرمایه‌داری، گرایش‌های بورژوازی دموکراتیک را تضعیف می‌کند. در آلمان گوته جوان، آن توده‌های تهیدستی که در انگلستان، در میان پیوریتن‌ها، و در فرانسه، در میان ژاکوبین‌ها، انقلاب دموکراتیک را علیه بورژوازی به راه انداختند، حتی به شکل نطفه نیز حضور نداشتند. از همین رو ایدئولوژی حتی پیشرفته‌ترین پیشگامان نیز نتوانست واجد آن جسارتی باشد که تا این حد مشخصه عصر زمینه‌سازی انقلاب در فرانسه و انگلستان است. جسارت انقلابی صرفاً نزد بیرون‌ایستادگان [یا بیگانه‌های] منفرد، منزوی، و فاقد تأثیر سرمزند، برنامه‌ای واقعی برای دگرگون ساختن انقلابی دموکراتیک آلمان را

1. Friedrich Hebel
3. Sir Walter Scott

2. Hohenstaufen
4. Selbsthelfer

1. Herder, Justus Möser

جنگ دهقانان، به ذینفعان جنبش اصلاح دینی، به شاهزادگان، به سیاست، اخلاق، فرهنگ، و تمدن حاکم بر دربارهای آلمانی معطوف می‌شود. این‌که این نقد از پایین‌تزد گونه به دفاعی از دموکراسی اشرافی گوتس، زیکنینگ، و غیره بدل می‌گردد، چشم‌اندازها را تیره‌وتار و مشوش می‌کند، و قهرمان مرتجع جوانی‌اش را آرمانی می‌سازد، کسی که مارکس او را 'موجودی مفلوک' نامید. اما از دل این نفرت عوامانه-روسویی، تصویری به‌نحوی سازش‌ناپذیر حقیقی از جهان بالایی، جهان دربارهای کوچک، به‌وجود می‌آید: توخالی بودن و فسادشان، خودپرستی حقیرانه‌شان، و تلاش‌شان برای نابودی بهترین قوای آلمان؛ و وقتی ضدتصویر [تصویر متقابل] ایجابی، یا همان جهان پایینی سلیم و نیک، به‌شيوه‌ای از نظر سیاسی غلط در قالب خرده‌اشرافیت بازنمایی می‌شود، آن‌گاه بیش‌تر مشخصه‌های زیبا و اصیل این ضدتصویر، همانا بی‌پیرایی و صداقت بورژوازی-عوامانه، و طغیان علیه شبه‌فرهنگ دربارهاست. از این جهت، گوتس در حکم نوعی میانجی بین امیلیا گالوتی، لسینگ و دسیه و عشق شیلر است، لیکن گونه جوان بسی به‌دور از شور و شوق خصمانه و سرزنش‌گر این هر دو است.

سلحشوری راهزنانه گوتس برای گونه جوان صرفاً یک نماد است، بیانی است برای نیاز رام‌نشده و بی‌حدوحصر انسان جدید به آزادی. همان پیشگام متأمل-درنفس و ایدئولوژیک جامعه بورژوازی در آلمان، توسعه‌نیافتگی روند افتراق اجتماعی و سیاسی - مارکس می‌گوید: 'آدمی نه می‌تواند از قشرها' حرف بزند و نه هنوز از طبقات، بلکه حداکثر [می‌تواند] از قشرهای قبلاً موجود و طبقات زاده‌نشده [سخن گوید] - جدافتادگی و به‌خودوابسته‌بودن ایدئولوگ‌ها را در پی داشت. در فنودالیسم درباری، دشمنان به‌روشنی در برابر ایشان صف کشیده‌اند. آن‌ها در مقام انقلابیون بورژوا می‌خواهند بی‌فرهنگی و بی‌ذوقی طبقه بورژوازی نوظهور را بزدایند. اما توده روشنفکران، بخشی آلوده

صرفاً رهبران نظری پروتاریای آلمانی توانستند پیش‌نهند. در مانعیت کمونیسم، در توبه راینه تسایوگ.

از این‌رو بیوند مجدد با انقلاب‌های متقدم‌تر نخست در این‌جا، در جنگ دهقانان انگلس، توانست بیانی منسجم و به لحاظ تاریخی درست بیاید (مسلماً او چندنایی پیشگام در جنبش دموکراتیک دهه جهل دارد. نظیر زیرمرمان^۱). برای گونه جوان، درک جنگ دهقانان به‌عنوان انقلاب دموکراتیک و، در پیوند با آن، درک انقلاب دموکراتیک به‌عنوان شالوده یک آلمان آزادشده و وحدت‌یافته، ناممکن است. گونه از آغاز تا پایان، همچون اکثر روشنگران برجسته، رویکردی منفی به انقلاب در کل، و انقلاب دموکراتیک به‌طور خاص، دارد. او، همچون روشنگران برجسته، همدلی عظیم و گرمی با مردم ستمدیده دارد؛ همچون ایشان، او نیز ستیزگران را به‌تندی نقد می‌کند، و واجد درکی واقعی از رنج‌های قهرمانانه و حشر طغیان قهرمانانه برخی چهره‌های منفرد است. اما دگرگونی انقلابی حسی بدترین نظم اجتماعی از پایین برخلاف مثنی اوست. همچون هابز در زمان خودش، او نیز مردم شورشی را به دیده 'puer robustus sed malitiosus'، کودکی نیرومند اما بدطینت، می‌نگرد.

به‌رغم این مانع عبورناپذیر، روشنگری آلمانی - که با تأخیر ظهور کرده و با سرعت بسط‌یافته است - به‌زودی تحت تأثیر نقد عوامانه پیشرفت در تمدن سرمایه‌دارانه قرار می‌گیرد. لسینگ همچنان اساساً رویکردی انتقادی-منفی به روسو دارد. هر دو و گونه (همچون کانت جوان)، ایده‌های سرنوشت‌سازی را وام‌دار اویند. طبیعتاً نمی‌توان گونه جوان را بی‌چون و چرا شاگرد روسو دانست؛ اما میهن‌پرستی آلمانی او، تلخ‌کامی او به‌خاطر ازهم‌گسیختگی سرزمین پدری، غالباً با لحنی روسویی، به فاتحان

۱. Neue Rheinische Zeitung: روزنامه جدید راین؛ که در پروس چاپ می‌شد و مارکس

۲. Bauernkrieg
۴. Plebeian

مدتی سردبیر و مقاله‌نویس آن بود. (مترجم)
۳. Zimmermann

۱. Sickingen
۳. Kabale und Liebe
۵. Klassen

۲. Emilia Galotti
۴. Stände
۶. Spießbürtum

نشان می‌دهند که هر نوع جهان‌شمول‌گرایی در بازنمایی قرن شانزدهم آلمان، یعنی همان عصر دردهای زایش و سقط جنین یک آلمان جدید، در آن زمان فقط می‌توانست به نوعی تکثیر گسترده پرسزمینه گوتس بیانجامد. فاست نسخه ناتمام اول، در این جهان همان‌قدر محکوم به شکست بود که گوتس و ورتر؛ همان‌هایی که در آلمان برخاسته از دل این آشوب از بین رفتند.

البته این دلیلی کافی نیست در توضیح این‌که فاست گوتس جوان، ضرورتاً باید قطعه‌ای ناتمام باقی می‌ماند. هیچ مدرک مستندی وجود ندارد که نشان دهد برداشت اولیه از فاست تراژیک نبود، و مسلماً برای اثبات عکس آن نیز مدرکی در کار نیست. مشترک بودن پرسزمینه تاریخی میان گوتس و فاست، صرفاً هرازگاهی در قالب پیامدهای مضمونی بی‌واسطه آشکار می‌گردد، لیکن در شکل‌گیری جو تراژیک مشترک برای این هر دو اثر دوره جوانی، مؤثر است. با وجود این، در فاست، مسایلی با گستره و عمق کاملاً متفاوتی طرح شده‌اند، و حل‌ناپذیری (یا به عبارت دیگر حل‌پذیری صرفاً تراژیک) پرش‌های اجتماعی-تاریخی مشترک، هنوز قادر نیستند آن مشکلات و همتافته‌هایی را فیصله دهند که گوتس به شیوه‌ای رادیکال از نو در آن‌ها تعمق کرده بود تا به هسته حقیقی فاست دست یابد.

پرش رابطه معرفتی با طبیعت، پرش شناخت در کل، پرش نسبت شناخت با عمل (هر سه نهایتاً پرشی واحد را تشکیل می‌دهند) در این‌جا در پیش‌زمینه قرار دارد. خود افسانه نیز همه این مسایل را پیش کشیده است، هرچند به شکلی مخدوش. این تضاد نیست، زیرا همه سنت‌های افسانه فاست از 'سرزمین دشمن' می‌آیند: دشمن لوتری‌هایند، هواداران پرشور اصلاح دینی، همان کسانی که به افسانه رنسانس — ستیزهای تراژیک ناشی از درخواست‌های نامحدود انسان، رهاگشته از قرون وسطا، برای دانش مطلق، برای عمل بی‌قیدوبند، برای حفظ بی‌انتها از زندگی — از منظر معصیت‌بار بودن دینی

به دربار شده‌اند و بخشی دیگر، غرق در تقلیدگرایی میان‌مایه و بس‌ریشه از روشنگری‌ای آبکی و سطحی (که خود شکلی از انطباق‌یافتن با بس‌فرهنگی است). بدین‌سان آرمان 'انسان خودایستا' به وجود می‌آید؛ و نبوغ شعری گوتس جوان از این طریق عیان می‌گردد و 'بیروزی رنالیسم' خویش را در قالب این واقعیت تحقق می‌بخشد که به‌رغم این جانب‌داری غنایی از قهرمان‌اش، به‌رغم آرمانی‌ساختن چهره‌اش، نه فقط شکست گوتس، بلکه همچنین ضرورت این شکست را به وضوح می‌بیند، و — در تضاد با جانب‌داری‌اش — تعینات اجتماعی-تاریخی آن را به لحاظ ادبی آشکار می‌سازد. هر قدر هم ارزیابی او از طغیان گوتس و عاقبت آن ذهنی و سوژکتیو باشد، بازنمایی آن وفادار به زندگی و تاریخاً اصیل است. از همین‌رو بود که مارکس توانست، به‌رغم مخالفت تند خود با چهره گوتس، به شیوه‌ای تأییدگرانه با اثر گوتس برخورد کند. در فاست، ایده 'انسان خودایستا' به نحوی از این هم فراگیر و عمیق‌تر گنجانده شده است. خود افسانه، از قبل گوتس را با این ضرورت روبه‌رو می‌سازد که مسئله را در عین جهان‌شمولیت یا کلیت‌اش پیش کشد. از این حیث، آنچه گوتس بعدها به‌یاد می‌آورد درست است که: بازنمایی هم جهان 'بزرگ' و هم 'کوچک'، بازنمایی هم حیات عمومی و هم خصوصی، از همان بدو امر در نظر گرفته شده بود؛ و همان‌طور که روند بعدی کار (پرده 1 و 2 از بخش دوم) نشان می‌دهد، 'جهان بزرگ' در فاست نمی‌توانست چیز دیگری باشد مگر همانی که در قالب زندگی درباری در گوتس تصویر شده بود. طرد این جهان، حتی پنجاه تا شصت سال بعدتر، نیز هنوز همان‌قدر تعیین‌کننده است، و فقط توهّمات درباره 'انسان خودایستا'ی سلحشور، بی‌هیچ ردی محو شده‌اند: در این‌جا سلحشوران در هیئت نوعی پدیدار انحلال ظاهر می‌شوند، درست همانند دربارها، کلیسا و غیره.

لیکن این بصیرت محصول رشد و تحولی طولانی است. اشارات به 'جهان بزرگ' در فاست اولیه و در قطعه یهودی ابدی [یا یهودی سرگردان]

چنین تلاش‌هایی پرداختند، و از قهرمان تراژیک رنسانس الگویی خوفناک ساختند.

طبیعتاً عظمت و عمق آغازین افسانه رنسانس حتی از درون چنین تحریف‌هایی نیز همچنان می‌درخشد؛ طبیعتاً شاعر بزرگی چون مارلو^۱ خیلی زود در همان بدو امر کوشید روح خاستگاه حقیقی را زنده کند. مع‌الوصف این تلاش برای اعاده عمق آغازین افسانه به لحاظ شعری و فکری به‌قدر کافی قدرت‌مند نبود؛ این تلاش غالباً از ویژگی‌های سحرآمیز، شارلاتانی، گراف‌گویانه، جادویی-بزازآمیز کار فراتر نمی‌رود، طوری که تأثیر متقابل آن نتوانست نافذ و بادوام باشد.

روشنگران بزرگ آلمانی، لنینگ و گوته، مارلو را اصلاً نمی‌شناختند و متغلاً به سراغ افسانه فاوست رفتند تا درون‌مایه اصل‌اش را با اتکا به روح روشنگری نجات دهند. این نوع احیا، سراپا ارگانیک و موجه بود، زیرا روشنگری به‌واقع میراث مشروع رنسانس است. اما این تلاش می‌بایست هم‌زمان نوعی دگرگونی رادیکال در برداشت بنیادین را به‌همراه می‌آورد، زیرا در اثنای بیش از دو قرن رشد و تحول، همه مسایل افسانه فاوست (مسایل فردیت خلاق، مسایل خیر و شر، معرفت و زندگی، و غیره) به شیوه‌ای یکسر متفاوت طرح‌شده بودند.

طرح لنینگ، دلالت بر تغییری رادیکال در افسانه برحسب دوره شکوفایی روشنگری دارد: وسوسه شر، تا حد نمود صرف تنزل می‌یابد؛ ماجراجویی فاوست با اهریمن و پیمان‌اش با او، رؤیایی صرف است؛ رابطه معرفت با زندگی نهایتاً غیرمسئله‌دار است.

گونه جوان به‌طرزی بسیار بی‌واسطه‌تر به افسانه می‌چسبد اما در عین حال که او در این جا، با توجه به روح روشنگری، رویکردی غیرانتقادی از لنینگ دارد، اما - البته فقط در نطفه - واجد رابطه‌ای متفاوت و عمیقتر با شر و نقش متناقض‌اش در تاریخ نوع بشر است. در قالب این دوبارگی، رشد

و توسعه روشنگری آلمانی بازتاب می‌یابد. نزد گوته و هردر، از دل برخی گرایش‌های فروپاشی روشنگری، تحت شرایط خاص آلمان، اولین گذارها به سوی دیالکتیک ایدئالیستی سربرمی‌آورند. این حرکت روبه‌پیش تفکر بورژوازی تا نقطه اوج غایی خویش گاهی اوقات خود را تحت شرایطی می‌اندازد عقب‌مانده (شرایطی اغلب دوباره که فقط در ظاهر عقب‌افتاده‌اند) میان می‌سازد. شناخت هر دم فزاینده تناقض به‌منابه شالوده زندگی و معرفت، در کانون این حرکت قرار دارد. در این‌جا فرصت آن نیست که تاریخ این سرآغازهای دیالکتیک را در آلمان، ولو به اجمال، تحلیل کنیم؛ بنابراین صرفاً به اشاراتی چند بسنده می‌کنیم. پیش از هرچیز، به احیای وحدت نافرمانی^۲ به‌دست هامان^۳ برمی‌خوریم، اصلی که هامان و گوته جوان معتقدانه آن را از جوردانو برونو^۴ برگرفته‌اند؛ سپس به تأثیر زیرزمینی ویکو^۵ که گوته با اولین قرائت آثار او در ایتالیا به یاد هامان می‌افتد، هرچند هامان از هر جهت صرفاً پژواکی ضعیف از این ایتالیایی بزرگ است؛ همچنین دیالکتیک خود روشنگران بزرگ - که البته خودشان آن را آگاهانه دیالکتیک نخوانده‌اند - بالاخص روسو^۶، [در نهایت،] تأثیر اسپینوزا، که او نیز در راستای دیالکتیک کار می‌کند. همه این جریان‌های فکری، عمیقاً بر جهان‌بینی^۷ گوته جوان تأثیر می‌گذارند.

بدین ترتیب روشنگری آلمانی با هامان، هردر و، پیش از همه، با گوته قدم به یک مرحله جدید، پرتناقض، و بالاتر رشد و تحول می‌گذارد. این کشف که تناقض همانا کانون زندگی و معرفت است، به‌نحوی جدایی‌ناپذیر با تاریخ کردن کل فرآیند زندگی مرتبط است. رشد و تحول در طبیعت و جامعه بدل به مسئله مرکزی می‌گردد، و همپای آن، آلمانی‌ها سهم تعیین‌کننده‌ای در آن شکلی از دگرگون‌ساختن فلسفه برعهده می‌گیرند که در هگل به اوج می‌رسد، سهمی در ایجاد نوعی علم تاریخ^۸ جدید. این علم، بخشی،

1. Coincidentia oppositorum
3. Giordano Bruno
5. Weltanschauung

2. Hamann
4. Vico
6. Geschichtswissenschaft

۱. Marlowe

دیگر گوئی، نقش سرنوشت‌ساز در تحقق گذار برعهده رشد و تحول فلسفی گوته است.

ما مجبور خواهیم بود نتایج این دستاورد مادام‌العمر گوته را با توجه به مهم‌ترین همتافته‌ها [یا مجموعه مسایل]، کاراکترها، و غیره بررسی کنیم. در این‌جا صرفاً به بشیوه‌ای پیش‌گویانه و همراه با یک‌سونگری آگاهانه — آن سوبه‌های منفردی را برجسته می‌کنیم که مناسب روشن‌ساختن مهم‌ترین نقاط عطف در رشد این اثرند.

پیش از هرچیز مسئله معرفت مطرح است: صحنه روح زمین^۱، که محتوای فلسفی اصلی فاست اولیه^۲ را رقم می‌زند. جدوجهد نوظهور به‌سوی تفکر دیالکتیکی در این‌جا فعلاً به‌شیوه‌ای خام و بی‌واسطه با طرز فکر منافی‌یکی تصادم می‌کند. بیداری احساسی این روش جدید تفکر نزد گوته جوان راه به طرد بی‌قیدوشرط هر نوع تفکر دانشگاهی، مدرسی-مستافیزیکی می‌برد. به میانه‌ی این تقابل، گوته جوان تاحدزیادی به نفی نخستین فیلسوفان طبیعی عصر رنسانس از تفکر دانشگاهی عصر خودشان نزدیک می‌شود. بنابراین او قادر می‌شود عمیق‌ترین کشمکش‌های رشد و تحول فکری خودش را بی‌هیچ تحریف تاریخی در دهان قهرمانان رنسانس خویش بگذارد. گوته در این زمان هنوز از گره‌زدن درونی متأخرتر فهم^۳ و عقل^۴، از گنجاندن شناخت شهودی ذیل فرآیند کلی معرفت، از درک درست ضرورت فسخ‌ناپذیر تأمل بازتابی و مقولات آن در عین اجتناب‌ناپذیری هم‌زمان چیرگی بر آن‌ها، فاصله زیادی دارد. از این‌رو گوته جوان — همچون هامان، یا کوبی^۵، لافاتر^۶، و دیگر هم‌قطاران دوره جوانی — شناخت شهودی و تأمل تجزیه‌گر [یا تحلیلی] را در تقابلی منحصرکننده و صریح با یکدیگر قرار می‌دهد. از منظر رویکرد او، که هنوز عمدتاً احساسی و عاطفی است، ظن پیش‌رس نسبت به دیالکتیک بدین معناست: دریافتی شهودی از وحدت حرکت‌بخش و متحرک جهان در

در حکم تداوم و بسط بیشتر گرایش‌های روشنگری است (مونتسکیو، گیبون^۱، و غیره)، بخشی، اما، تاریخی‌گری را در قالب نوعی جهان‌بینی کلی شکل می‌دهد. از این جهت، این جنبش از روشنگری فراتر می‌رود. از دستاوردهای انقلاب بین‌المللی روبه‌رشد در علوم طبیعی استفاده می‌کند، و از پیدایش آموزه تکامل [تحول] در زیست‌شناسی سود می‌جوید، و الی آخر.

البته در حال حاضر همه این گرایش‌ها صرفاً به‌طرزی شهودی-مغشوش در گوته جوان وجود دارند. تمامیت آن‌ها، که به‌شیوه‌ای احساسی یا عاطفی درک شده‌اند، موضع گوته نسبت به افسانه فاست را تعیین می‌کنند. آن‌ها عمق و ارتفاع کاملاً متفاوتی از آنچه در گوتس ممکن بود، به مضمون فاست می‌بخشند. لیکن این مضمون را به‌طرزی همان‌قدر نیرومند با عصر تاریخی پیوند می‌زنند: هم عصر افسانه و هم عصر گوته. دل‌مشغولی گوته جوان با تاریخ بدعت‌گذاری‌های گوتفرد آرنولد^۲، یا پاراسلوس^۳، هلمونت^۴، و غیره همان گونه در حکم عزیمت گاهی فکری برای پرداختن به مضمون فاست است که زندگی‌نامه خودنوشت گوتس فون برلینشتینگن نقطه شروع درام گوتس بوده است.

بنابراین گوته جوان به‌مراتب به افسانه آغازین نزدیک‌تر است تا لنینگ، هرچند نه فقط از حیث اتکالی به لحاظ ادبی^۱ درونی‌تر به سوبه‌های آکسیون یا ماجرای این افسانه، بلکه پیش از هرچیز در احیای روح رنسانس، در احیای درون‌مایه فکری آن که به‌دست تجدیدنظرها لوتزی به محاق رفته‌اند. اما این احیا، به میانه‌ی روح روشنگری آلمانی تحقق می‌یابد به میانه‌ی تلاش‌های عصر گذار به تفکر دیالکتیکی که درباره‌اش صحبت کردیم. شکل‌گیری آگاهانه این جهان‌بینی نو، همانا شالوده کار مادام‌العمر گوته روی فاست است؛ مراحل آن تعیین‌کننده محتوا و فرم فازهای مختلف رشد و تحول این شعرند. جنبه بارز در این‌جا آن است که در این فرآیند

1. Erdgeist
3. Verstand
5. Jacobi

2. Urfaust
4. Vernunft
6. Lavater

1. Gibbon
3. Gœtffred Arnold
5. Helmont

2. Heresy
4. Paracelsus

عین طرد نامشروط تعینات جداکننده فهم و در تقابل قطعی با آن‌ها. ولس در حالی که هامان و، به همراه او، اکثر هم‌عصران گونه جوان وادار شدند از دل این آموزه شهود، که اجازه دادند در همین مرحله منجمد شود، به استنتاج‌های ارتجاعی برسند. گونه در جست‌وجوی راهی به‌سوی شناختی واقعی از متناقض‌بودگی متحرک و فعال زندگی است. در شعر و حقیقت می‌توان دید که این جست‌وجو و طرد علم معاصر، که ضرورتاً به چنین جست‌وجویی گره خورده است، مهم‌ترین نقطه اتصال به افسانه فاوست را شکل می‌دهد.

با وجود این، در این مرحله اولیه می‌توان ملاحظه‌کاری انتقادی گونه جوان را مشاهده کرد. فاوست او، این راه را به‌شيوه‌ای بسیار رادیکال‌تر تا آخر می‌رود تا خود گونه. از دل این رادیکالیسم، سوبه تراژیک صحنه روح زمین سربرمی‌آورد. اشتیاق فاوست همان اشتیاق گونه جوان است: نوعی فلسفه طبیعت که به همزیستی‌ای تمام‌عیار با تحرک طبیعت می‌انجامد. فلسفه‌ای که از امر صرفاً نظرورزانه و عینیت مرده، از عدم یگانگی میان شناخت طبیعت و پراکسیس یا کش بشری، فراتر می‌رود. از این‌رو، فاوست براساس شناخت یا بصیرت سرمست‌کننده نسبت به پیوندهای جهان اکبر در معنای مورد نظر فلسفه طبیعی رنسانس، سرشار از یاسی عمیق، می‌گوید:

Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!
Wo fass ich dich, unendliche Natur?

[چه نمایش! اما افسوس! یک نمایش فقط!
کجا دریابم‌ات، طبیعت بی‌پایان؟]

در اشتیاق‌اش برای دست‌یافتن به این معرفت، فاوست روح زمین را احضار می‌کند. اما در این‌جا مفاک تراژیک گشوده می‌شود. فاوست به عبث احساس می‌کند روح زمین‌ای که احضار کرده است، بی‌نهایت به او نزدیک است؛ روح با این کلمات خردش می‌کند:

Du gleichst dem Geist, den du begreifst,
Nicht mir!

[تو همانند روحی هستی که در کاش می‌کشی،
نه [من‌ای] من!]

بدین‌سان روحی تراژیک در فاوست اولیه جاری است و همچنین در کونس همان‌طور که بعدتر مفصلاً درباره‌اش حرف خواهیم زد، تصادفی نیست که بازنمایی نزاع تراژیک بین مرد و زن در این‌جا ناهمخوان‌ترین و دوباره‌ترین شکل را در تراژدی گرچن^۱ به خود می‌گیرد. این تراژدی بر اولین نسخه این قطعه، فاوست اولیه، سیطره دارد؛ و بازنمایی آن، اگر تراژدی عشق را به‌طور بی‌واسطه و فی‌نفسه بنگریم، در فاوست اولیه پیشاپیش کامل است. آنچه بعدها اضافه شد، صرفاً این تراژدی را در درون پیوندها و زمینه‌های فلسفه-تاریخی بزرگ جهان‌بینی گونه جاقفاده گنجاند. اما بدون این پیوندها، این تراژدی فقط حال‌وهوایی مفوم-تراژیک می‌داشت. در ادامه همین منطق است که در فاوست اولیه، در پایان، فقط کلمات مفیستوفلس^۲ درباره گرچن به گوش می‌رسد: 'او داوری شده است!؛ پاسخ از بالا، 'او نجات‌یافته است'. صرفاً در نسخه نهایی ۱۸۰۸ ظاهر می‌شود.

بین فاوست اولیه و ازسرگیری کار روی فاوست، که به قطعه ۱۷۹۰ می‌انجامد، تصدی وزارت وایمار توسط گونه و فرارش به ایتالیاست. تلاش گونه برای بدل‌ساختن جهان‌بینی‌اش به کنش سیاسی شکست خورد و به سرخوردگی عمیقی منجر شد. البته، چنان‌که نزد گونه امری مسلم است، این شکست در عین‌حال راه به گسترش عظیم تجربه‌ها و افق تاریخی-اجتماعی‌اش بُرد که پیامدهای آگاهانه آن تازه مدتها بعد آشکار می‌شوند. اما دوره وایمار هم‌زمان دوره چرخش او به درگیری نظام‌مند با علوم طبیعی، و چیرگی بر شهودگرایی احساسی دوره جوانی است. این درگیری، فعلاً بنا را بر نیازهای عملی می‌گذارد، مع‌الوصف پیش‌تر در همان وایمار و ایتالیا نیز به کشف‌های مهم در حیطة آموزه جدید طبیعت، به تلقی طبیعت به‌منزله

2. Mephistopheles

1. Gretchen

فرآیند یکپارچه رشد و تحول، می‌انجامد (کشف استخوان تشکیل‌دهندهٔ بخش فوقانی فک^۱ در انسان، گیاهان بدوی و غیره).

هرچند این سرآغازهای باشکوه جهان‌بینی نهایی او رفته‌رفته در همان دورهٔ وایمار شکل گرفتند، اقامت در ایتالیا برای گوته پیش از هر چیز نوعی اعاده، نوعی تحکیم شخصیت خودش بود، نوعی تجدیدحیات در مقام شاعر، و از سرگیری تولید خلاقانه‌ای که متناوباً دچار وقفه می‌شد. بنابراین به هیچ‌رو تصادفی نیست که در ایتالیا تأکید عمده نه بر آفرینشی جدید، بلکه بر کامل کردن آثار ناتمام قدیمی‌ای قرار می‌گیرد که در دورهٔ وایمار و حتی پیش از آن آغاز شده بودند: اِیگیس^۲، اِگمونت^۳، تاسو^۴، فاوست.

از میان همهٔ این آثار، فقط فاوست تا به انتها بی‌گرفته نشد. کار روی اثر ناتمام جوانی نشانگر چرخش رادیکال در جهان‌بینی است، هرچند نه نشانگر توانایی برای به سرانجام رساندن واقعی این چرخش. صحنهٔ 'بیشه و غار'^۵ و همچنین اولین نسخهٔ دیالوگ میان فاوست و مفیستوفلس پیشاپیش جهتی را به وضوح عیان می‌سازند که این چرخش بدان می‌رود: شعر جهانی^۶ بعدی رفته‌رفته خطوط کلی‌اش را به دست می‌آورد، پیش‌طرح فاوست رفته‌رفته به ورای تراژدی محض فاوست اولیه رشد می‌کند. همان‌طور که جلوتر خواهیم دید، این به معنای انکار سطحی تراژدی‌پردازی^۷ نیست. دستاورد عمر گوته دست‌کم همان‌قدر حاوی تراژدی‌های بسیار و عمیق است که آثار دیگر شاعران بزرگ. (اِگمونت و تاسو از قضا در این دوره شکل نهایی خود را می‌یابند.) اما امر تراژیک برای گوته دیگر در حکم یک اصل غایی نیست؛ او رشد و تحولی جهانی را درک می‌کند که پیروزمندانه از خلال تراژدی‌های منفرد به پیش می‌رود.

این چرخش به روشن‌ترین وجهی در صحنهٔ جدید 'بیشه و غار' جلوه‌گر می‌شود. (از این حیث، مشخهٔ اصلی وضعیت‌گذاری که گوته آن زمان در آن

1. Intermaxillary
3. Egmont
5. Weltgedicht

2. Iphigenie
4. Tasso
6. Tragik

قرار دارد، این است که این صحنهٔ سرنوشت‌ساز تراژدی گرجن در نسخهٔ ۱۷۹۰ همچنان حاوی جایگاهی سراپا تصادفی است که مخل جریان روان‌شناختی تراژدی است؛ نخست در ۱۸۰۸ است که این صحنه، بدون تغییر، ولی در جای درست‌اش، به منزلهٔ نقطهٔ عطف جهان‌بینانه و انسانی-دراماتیک ظاهر می‌شود.) در این‌جا فقط وجهٔ جهان‌بینانهٔ محض است که باید مورد توجه‌مان باشد. فاوست به طبیعت می‌گریزد و اکنون پاسخی یکسر متفاوت به پرسش‌اش از روح زمین می‌یابد. کلمات فاوست بازتاب‌دهندهٔ برداشت جدید گوته از طبیعت‌اند که او در وایمار به آن رسید و در ایتالیا بسط بیش‌تری به آن داد و تعمیق‌اش کرد. این کلمات مستقیماً خطاب به روح زمین‌اند، و درحکم تداوم و چیرگی فلسفی و شعری بی‌واسطه بر مواجههٔ تراژیک اول در فاوست اولیه:

“Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Worum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönntest mir, in ihre tiefe Brust,
Wie in den Busen eines Freundes, zu schauen.”

[“روح والا، تو دادی مرا، دادی مرا هر آنچه،

که من خواستم، تو مرا نه بی‌جهت

سیمایت در آتش نمایانیدی.

دادی مرا طبیعت باشکوه چونان قلمرو پادشاهی،

نیرو تا آن را احساس کنم، از آن حظ برم. نه

دیداری سرد و بهت‌زده پیشکش می‌کنی فقط،

بلکه رخصت می‌دهی تا در آغوش ژرف‌اش،

همچون در آغوش یک دوست، نگرستن.”]

بدین‌سان اولین گام در جهت بدل‌ساختن فاوست به همان شعر جهانی‌ای که اکنون پیش روی ماست برداشته می‌شود. اما در ایتالیا و در دورهٔ وایمار

رسوایی گردنبد (۱۷۸۵)^۱ بود. ماجرای که فساد عمیق فشر بالای حاکم بر فرانسه و عجز کل رژیم را بر گوته آشکار کرد. عموماً مشهور است که گوته با گرایش‌های نهیدستانه و عوامانه در انقلاب فرانسه برخوردی منفی داشت. اما این نیز به همان اندازه مشهور است که او پیش‌تر در همان جریان به‌توب‌بستن والی (۱۷۹۳)^۲ به‌روشنی دریافت که عصری جدید در تاریخ جهانی آغاز شده است؛ و چند سال بعدتر رفته‌رفته جامعه بورژوازی جدید برخاسته از انقلاب فرانسه و دولت آن را با همدلی‌ای فزاینده نگریست که در ستایش از ناپلئون، در جانب‌داری از او و، علیه آلمان عصر خودش، به اوج رسید. بنابراین رویکرد منفی گوته صرفاً به روش‌های عوامانه در به انجام‌رساندن انقلاب، و برخی مطالبات عوامانه، برمی‌گردد؛ لیکن محتوای اجتماعی ذاتی انقلاب فرانسه را در مقیاس روزافزون تأیید می‌کند. آنچه گوته از زبان مفیستوفلس (در تکه‌ای که بعدها حذف شد) می‌گوید، سرشت‌نماست:

“Bestünde nur die Weisheit mit der Jugend
Und Republiken ohne Tugend,
So wär die Welt dem höchsten Ziele nah.”

“اگر فقط فرزاتگی با جوانی می‌باید

و جمهوری‌ها بدون فضیلت،

جهان به غایت اعلایش نزدیک می‌بود.”

۱ با ماجرای گردنبد الماس، واقعه‌ای رازآمیز در دهه ۱۷۸۰ در دربار لویی شانزدهم، شاه فرانسه، بیرمون همسرش ملکه ماری آنتوانت، ملکه که همان موقع نیز رفته‌رفته بدنام شده بود، مظنون شد به این‌که در توطئه‌ای دست داشته است که هدف از آن فریب‌دادن جواهرسازان درباره‌ی یک گردنبد الماس به‌غایت گران‌قیمت بود. نام چند شخص در این ماجرا دخیل است. از جمله کاردینال روان، معشوقه‌ی ماری آنتوانت، و ژان دو سن‌رمی دو وولوا. بسیاری، این ماجرا را که در آن زمان سروصدای زیادی به پا کرد و شایعات بسیاری را بر سر زبان‌ها انداخت، یکی از وقایعی می‌دانند که به سرخوردگی فرانسویان از سلطنت و، در کنار دیگر علل، نهایتاً به انقلاب فرانسه انجامید. از طرف دیگر، رسوایی گردنبد را با ماجرای مشهور دریفوس در اواخر قرن نوزدهم نیز مقایسه کرده‌اند. (مترجم)

۲ در والسی، از پیشروی ارتش پروسی متحدان به سوی پاریس جلوگیری شد و بدین‌ترتیب فرانسه جمهوری‌خواه نجات یافت (م. ا.)

بلافاصله بعد از آن، گوته هنوز قادر نبود همه نتایج را از درک جدیدش نسبت به جهان بیرون کشد، و آن‌ها را به شیوه‌ای یوتیک و فلسفی در مورد همه نمودهای طبیعت و زندگی بشری به‌کار بندد. به‌علاوه از یکسو، تجربه کردن دگرگونی سیاسی در اروپا، از فوران انقلاب فرانسه تا سقوط ناپلئون، و از سوی دیگر، بیوندیافتن آگاهانه با فلسفه دیالکتیکی نوظهور در آلمان ضروری بود.

بعد از بازگشت از ایتالیا، گوته چه از نظر سیاسی و چه فلسفی ظاهراً به‌راه متضادی می‌رود. او به‌خاطر انقلاب فرانسه، وحشت‌زده و، به معنای واقعی کلمه، از خود بیخود است؛ او اغلب بر خصلت تجربی محض تحقیقات طبیعی‌اش تأکید می‌کند، چه‌بسا تأکیدی بیش از حد، و می‌خواهد از هر نوع تأثیر تعمیم‌بخشی فلسفی برکنار بماند. قابل‌فهم است که شعر جهانی فاست نمی‌توانست در این مرحله گذار به‌اتمام رسد: نسخه ناتمام ۱۷۹۰ در معنایی معین هنوز ناتمام‌تر از فاست اولیه است. این نسخه، همان‌طور که نشان داده شد، حاوی برخی صحنه‌های مهم است که به سمت‌وسوی رشد و تحول بعدی اشاره دارند، بی‌آن‌که گوته موفق شده باشد اهمیت فلسفی و شعری این سویه‌های جدید را در قالب پیامدهای‌شان نشان دهد. از سوی دیگر او، در حال‌وهوای آغاز به‌چیرگی بر جنبه تراژیک محض فاست اولیه، صحنه‌های پایانی تراژدی گرچن را حذف می‌کند؛ اثر در میانه تراژدی گرچن پایان می‌گیرد، بی‌آن‌که خاتمه‌ای شاعرانه‌سارگانیک به آن دهد.

واقعیت خیلی زود نشان داد که علائم سطحی‌ای که مراحل جدید رشد و تحول گوته در قالب آن‌ها تجلی می‌یابند، صرفاً معرف نوعی نموداند و به‌واقع جریان‌های تعیین‌کننده و فعلاً زیرزمینی را پنهان می‌کنند. در این‌جا نمی‌توانیم به تفصیل درباره تغییر موضع گوته نسبت به انقلاب فرانسه حرف بزنیم؛ باز هم باید خود را به برجسته‌ساختن برخی سویه‌های تعیین‌کننده آن محدود کنیم. از این حیث آنچه پیش از هر چیز مهم است، این است که نخستین تکانه عظیم گوته نه محصول خود انقلاب فرانسه، بلکه ناشی از

(این که در این جا منظور از 'فضیلت' همان فاز روبه‌پیری انقلاب است نیاز به توضیح ندارد.)
 گرایش‌های ضد فلسفی گونه پس از سفر ایتالیا هنوز چیزی بیش از نوعی نمود یا ظاهر نیستند. به‌زودی، در دوستی‌اش با شیلر، دوره‌ای برای گونه آغاز می‌شود که او در آن تلاشی فشرده و شدید برای دست‌وپنجه نرم کردن با فلسفه کلاسیک آلمانی در دورهٔ سرنوشت‌ساز رشد و تحول‌اش به خرج می‌دهد: دورهٔ به‌صحنه آمدن فیثته و شلینگ^۱ جوان. دورهٔ شکل‌گیری نوشته‌های زیباشناختی شیلر؛ دورهٔ آغاز گذار فلسفهٔ آلمانی از ایدئالیسم ذهنی کانت و فیثته به ایدئالیسم عینی شلینگ و هگل؛ عصر از کار درآمدن دیالکتیک ایدئالیستی. گونه هیچ‌گاه تماماً به یکی از جریان‌های این فلسفه نمی‌پیوندد، اما همدلی عمیقی با تلاش‌های فلسفه‌طبعی شلینگ جوان دارد و بعدها در تفکر خویش همسویی‌های وسیعی را با دیالکتیک عینی هگل نشان می‌دهد.

این را که گرایش‌های فلسفی دورهٔ بلافاصله بعد از سفر ایتالیا تاجه‌اندازه تجلیات سطحی و نمود صرف بوده‌اند، تأثیر ادبی قطعهٔ ناتمام فاوست ۱۷۹۰ به‌روشن‌ترین وجهی نشان می‌دهد. این اثر در محافل ادبی کمابیش با سردی پذیرفته شد: فیلولوگ برجسته، هاینه^۲، ویلاند^۳، دوست دوران جوانی شیلر^۴ و حتی خود شیلر در دورهٔ ماقبل فلسفی‌اش موضعی انتقادی و خوددارانه گرفتند در مقابل همهٔ نمایندگان مهم فلسفهٔ کلاسیک آلمانی. فیثته، شلینگ و هگل با شور و شوق از این اثر استقبال کردند و اهمیت‌اش را به‌عنوان شعر جهانی فوراً تشخیص دادند. این تأثیر، به‌هیچ‌رو به قله‌های برجستهٔ انقلاب فلسفی محدود نماند، بلکه به میان همهٔ هوادارن جوان این جنبش رخنه کرد. لودن^۵ مورخ در گفت‌وگویی به‌سال ۱۸۰۶ با گونه، رویکرد نسل فلسفی جوان‌تر در دورهٔ دانشجویی‌اش به نسخهٔ ناتمام فاوست را

1. Fichte, Schelling
 2. Heyne
 3. Wieland
 4. Huber
 5. Luden

برای او تعریف کرد. شاگردان فیثته و شلینگ گویا چنین می‌گفته‌اند:
 در این تراژدی، اگر روزی به‌صورت کامل منتشر شود، روح کل تاریخ جهانی بازنمایی خواهد شد؛ این تراژدی تصویری راستین از حیات نوع بشر خواهد بود، دربرگیرندهٔ گذشته، حال و آینده در فاوست. نوع بشر آرمان‌پردازی می‌گردد؛ او نمایندهٔ نوع بشر است.

آنان فاوست ناتمام را، با تلمیح به دانته، یک 'تراژدی الاهی' می‌خواندند. در قالب این بازتاب تراژدی فاوست در میان نمایندگان جنبش فلسفی، تلاقی این جنبش با رشد و تحول خود گونه، آن‌طور که هم‌اینک طرح کل‌اش را ریختیم، آشکارا مشهود است. اگر گونه از این پس آگاهانه به فلسفه رومی آورد، لاجرم باید تکرار کرد که او به هیچ‌نظام نوظهوری به‌طور نامشروط نمی‌پیوندد، بلکه به‌واقع از فرآیند کلی دیالکتیک عینی نوین خوراک می‌گیرد. تصادفی نیست که این گذار در عین حال دربرگیرندهٔ گسست قطعی از گرایش‌های دورهٔ جوانی او و نمایندگان فکری و ادبی این گرایش‌ها، پیش از همه هردر، است. اما این گسست صرفاً به برخی گرایش‌های معین فاز متأخر روشنگری آلمانی مربوط می‌شود. گونه هرگز از ایدئولوژی خود روشنگران نبرید. فلسفهٔ او در حکم فائق آمدن بر تفکر روشنگرانه در سمت‌وسوی دیالکتیک است؛ فائق آمدنی که حاوی میراثی از روشنگری است که به‌شیوه‌ای دست‌نخورده‌تر از آنچه حتی در هگل می‌توان یافت، محفوظ مانده است: گسستی رادیکال، آن‌طور که در شلینگ به‌چشم می‌خورد، یکسر بیگانه با گونه است.

بدین ترتیب او پلی زنده است، ابزار نوعی فرابردن شخصی ایدئولوژی قرن هجدهم به ایدئولوژی قرن نوزدهم. یکتایی موضع جهان‌بینانهٔ او در همین جا نهفته است: سنت مونتسکیو و ولتر، دیدرو و روسو هرگز در او نمی‌میرد (ازجمله گرایش به ماتریالیسم)، اما تحول نهایی او تا حد هگل و بالزاک

1. divina tragoedia

فطمی روشن سازد. پایان کل اثر مدت‌ها پیش به وضوح در ذهن او حاضر بود و اساساً در همان بدو امر کامل شده بود — همچنین راه انحرافی فاوست از حلال احیای عهد باستان.

گونه پیر معنای آکسیون یا ماجرای بخش دوم را 'لذت عمل و لذت آفرینش' در تضاد با 'لذت زندگی' بخش اول صورت‌بندی می‌کند. لیکن برای درک روشن این دو لذت به شیوه‌ای فکری و شعری، وجود بصیرتی قطعی در مورد کل دوره تاریخی انقلاب فرانسه تا عصر اعاده سلطنت، وجود چشم‌اندازی از پیامدهای رشد و توسعه سرمایه‌دارانه، ضروری بود، زیرا فقط بر این اساس امکان چیرگی قطعی بر تلقی دوره جوانی از تاریخ، که بیان شعری خود را در گوتس فون بریشینگن یافت، به وجود می‌آمد. عناصر سیاسی اجتماعی بخش دوم فاوست، همان‌طور که به کرات گفته شد، دقیقاً همان جهانی را بازنمایی می‌کنند که اثر دوره جوانی، برداشت و چشم‌انداز تاریخی به تمامی تغییر کرده‌اند؛ و بر همین قیاس، بازنمایی تصویر تاریخی به وری چارچوب تنگ مشخصاً آلمانی می‌رود، هر چند بی‌آن که خصلت مشخصاً آلمانی‌اش را رفع کند: گوته در این‌جا دیگر فقط تجلیات خاص زوال فئودالیسم آلمانی را نقد نمی‌کند، بلکه تصویری عمیق و جامع از زوال فئودالیسم، از گنبدین‌اش در هیئت زندگی درباری، به دست می‌دهد، آن هم، در عین حال، با نشان دادن آن نیروهایی که فئودالیسم را واقعاً منهدم می‌کنند: با رشد نیروهای مولد از طریق سرمایه‌داری. از همین روست که گوته به حق به اکرمان^۱ می‌گوید که تلقی بنیادین نهفته در بخش دوم نیز بسیار قدیمی است؛ و اضافه می‌کند: "اما این واقعیت که آن را اکنون (۱۸۲۹) می‌نویسم، یعنی بعد از آن که درباره امور جهانی بسی بیش‌تر آگاهی و وضوح یافته‌ام، ممکن است به سود موضوع باشد."^۲

پیش می‌رود و بعضاً حتی به دایره افکار یوتوپیست‌ها [آرمان‌گرایان] نیز نزدیک می‌شود.

آگاهی از این انقلاب فلسفی شالوده‌آیدنولوژیک برای کامل کردن بخش اول فاوست را فراهم می‌کند (۱۸۰۶، انتشار در ۱۸۰۸). آنچه در اثر ناتمام قبلی صرفاً به آن اشاره شده بود، در این‌جا به واقعیت بازنمایی شده و صریح بدل می‌گردد. گوته اولین گفت‌وگوی بزرگ میان فاوست و مفیستوفلس را به اتمام می‌رساند و بدین ترتیب، تازه اکنون است که نقش مفیستوفلس در تراژدی گروچن در پرتوی درست قرار می‌گیرد: تراژدی گروچن دیگر در کانون نیست، بلکه به مرحله تراژیک تعیین‌کننده‌ای در مسیر زندگی فاوست، در مسیر رشد و تحول نوع بشر، بدل می‌شود. 'پیش‌گفتار در آسمان' نیز، که در آن پیکار عظیم میان خیر و شر بر فراز سرنوشت یک انسان منفرد شناور می‌شود، تازه در همین دوره شکل می‌گیرد. تازه اکنون است که فاوست صریحاً به شعر جهانی بدل می‌شود؛ ضرورت بی‌چون‌وچرای یک بخش دوم خاتمه‌دهنده، چه از نظر جهان‌بینانه محتوایی و چه هنری، نخست از دل این تلقی و پرداخت بخش اول سربرمی‌آورد.

کار روی بخش دوم عملاً در همین زمان آغاز شد (گوته عمدتاً روی ایزود هلنا کار می‌کرد، اما احتمالاً بخش‌های بسیار دیگری نیز در این دوره به وجود آمدند) با وجود این، قبل از تکمیل بخش دوم، بار دیگر وقعاتی بزرگ پیش می‌آید. نخست در حدود ۱۸۱۶ است که کار جدی جدید روی ترکیب‌بندی و اجرای مفصل و دقیق آن شروع می‌شود، کاری که فقط در همان آخرین سال‌های عمر گوته به سرانجام می‌رسد. پس به هیچ‌رو تصانیف نیست که آن بخش‌هایی از شعر که به لحاظ سیاسی، اجتماعی و تاریخی با جهان گوتس مرتبط‌اند (پرده اول و دوم از بخش دوم)، از همه دیرتر شکل نهایی و قطعی خود را پیدا می‌کنند. گوته در این‌جا می‌بایست دشوارترین پیکارهای درونی را از سر می‌گذراند تا دیدگاه‌هایش درباره تاریخ را به شیوه‌ای

^۱ Prolog im Himmel

II

درام نوع بشر

نظمه ۱۷۹۰ حاوی دیالوگی بین فاوست و مفیستوفلس است که با این کلمات فاوست، که معرف برنامه نسخه جدید کل اثراند، آغاز می‌شود:

“Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich in meinem innern Selbst genießen,
Mit meinem Geist das Höchste und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.”

[“و آنچه را به کل نوع بشر تخصیص یافته،
می‌خواهم من در نفس درون‌ام بچشم،
با روح‌ام والاترین و عمیق‌ترین را دریابم،
سعادت و اندوه‌اش را بر سینه‌ام بیابانم،
و بدین‌سان نفس خودم را به نفس او بگسترانم،
و، همچون خود او، در آخر من نیز به محنت افتم.”]

در این جا طرح مسئله خاصی که فاوست به واسطه آن به یک شعر جهانی بکه بدل شد، به وضوح بیان شده است: در مرکز، یک فرد قرار دارد که در عین حال بناست تجربه، سرنوشت و رشد و تحول‌اش، بازنمای پیشروی و تقدیر کل نوع یا گونه باشد.

از طرح مسئله همپوشانی نیازمند آن است که به شیوه‌ای متمایز از اجزای گروه، زیرا هر چهار اسامی در ادبیات که به شیوه‌ای صفاً هم‌معنی با نوعی فرم‌پردازی شده باشد، تا حد مستقیمی متوسط به کل نوع شعر گذشته می‌یابند. اما ادبیات این کار را به اصطلاح فقط از طریق یک وجه از ذات، فقط به عنوان لطیف‌ترین شکل بسط ادبی آن، فقط به عنوان تعمیم‌بخشی افقی کل اثر، انجام می‌دهد. هر چه در ادبی سرای آن که استی و افکار فرم‌پردازی شده باشد، باید از قضا حواس و حواس باشد و کیفیت یا چهاردهمین را صرفاً حرفه‌وار از درون خود بیان کند از سوی دیگر، هر نوع تلاش متکلفانه دانش‌نامه‌ای برای بازنگاری کل جهان که فرآیند جهانی سرزندگی و تولید کاراکترها و وضعیت‌ها را از بین می‌برد حتی در سایر بزرگی چون میلتون^۲، و مسلماً در شکل تمام‌عیارش در کلوپشتوک^۳ نیز چنین اتفاقی می‌افتد. در مقابل، دانه وحدت فرآیند و سلسله‌مراتب واقعیت همی را فقط در قالب حالات و بازتاب‌های ذهنی کاراکتر من و راهبران آن، ویزیل و مائوتیس^۴ توصیف می‌کند. غای زندگی، حرکت بشری و درام درونی جهان بازنمایی شده، در صحنه کاراکتر منفرد انضمامی تجلی می‌یابد که از برابر دانه می‌گذرند.

با توجه به طرح ترازدهی‌ای چون فاوست - به رغم همه تقابلهای متر بر شرایط سکولار - 'کمدی الاهی' و 'کمدی انسانی' به هم می‌گریند. به عبارت دیگر، ادبیة [سفر پرماجر] فاوست از فلاکت به نجات بناست. آن گونه که هست، تلخیص یا اختصاری از رشد و تحول خود بشریت باشد، بر آن که از این طریق فردیت، و انضمامیت تاریخی و انسانی فهمان فرم گردد. بر آن که مراحل منفرد مسیر او در قالب کلی‌بافی‌های فکری ترازی تجزیه شود.

این تلقی فاوست را از تراز سایر شاهکارهای بزرگ اپیک و دراماتیک

به درمی‌آورد و آن را به یک 'محصول قیاس‌ناپذیر' بدل می‌سازد. اما - به شیوه‌ای ظاهراً مناقض ولی عملاً بسیار طبیعی - نخست در همین جاست که موفق به درک پیوندهای پنهان ترکیب‌بندی آن می‌شویم و، [همچنین] نخست در همین جاست که می‌توانیم ریشه‌های تاریخی این شعر را کشف کنیم. فاوست گونه و پدیدارشناسی روح 'هگل به منزله بزرگ‌ترین دستاوردهای هنری و فکری دوره کلاسیک در آلمان به تراز واحد تعلق دارند. (ذکر این نکته جذاب است که پدیدارشناسی روح کمایش هم‌زمان، ۱۸۰۷، با بخش اول فاوست تکمیل شد.) انگلس جنبه روش‌شناختی اثر هگل را، که در این جا برای ما اساسی است، به‌مثابه نوعی 'ناظر میان‌جینشناسی و دیرینه‌شناسی روح' توصیف می‌کند، به‌منزله 'رشد و تحول آگاهی فرد از خلال مراحل مختلفش. آن هم در مقام بازتولید تلخیص‌شده مراحل که آگاهی انسان، تاریخاً پشت‌سر گذاشته است.'

اما پدیدارشناسی هگل صرفاً پربارترین محصولی است که همه گرایش‌های زمانه را ترکیب کرده است و آن‌ها را تا بالاترین تراز قابل دستیابی در آن زمان ارتقا داده است. جریان‌هایی که به این اثر می‌انجامند، خود از مدت‌ها پیش مشهود بوده‌اند. ایده‌های درباره فلسفه تاریخ بشریت^۱ هر در، از قبل در حکم اولین آغازگاه در این راستا بود، فقط این که هر در به سبب فقدان درک‌اش از مسایل دیالکتیکی، ناکام ماند. این ایده که تاریخ به‌نوعی تلخیص‌شده در فرد تجلی می‌یابد، نیز پیشاپیش به شکل نطفه نزد کانت و فیخته در قالب دیالکتیک ایدئالیستی ظاهر می‌شود، و شلینگ قبلاً فرآیند تاریخی دست‌اندرکار در طبیعت و جامعه را به‌منزله نوعی 'ادبیة روح' درمی‌یابد، به‌منزله بازگشت روح به خویش؛ و مراحل منفردی را که تفکر فلسفی از ادراک حسی تا معرفت‌بنسده از جهان می‌پیماید، به‌منزله اعصار^۲ می‌نگرد.

1. Phänomenologie des Geistes
2. Ideen Zur Geschichtsphilosophie der Menschheit
3. Epochen

1. Dichtung
2. typisch
3. Milton
4. Klopstock
5. (در کمدی الاهی) Virgil, Beaunes

ایده و واحد مشخصات فردی، تجسم می‌یابد. اما اگر بناست سرنوشت نوع با گونه به صورتی اختصاری و تلخیصی در افراد ظاهر شود، آن گاه دنباله ایده‌ای با فکری مقولات و مراحل متوالی در این رشد و تحول اختصاراً بازنمایی‌شده نوع، نمی‌تواند پیرو توالی پیاپی بودن یا جدا جدا بودن عینی و منطقی فلسفه مطلق باشد. این توالی باید از هم گسته شود و با توالی‌ای جدید، که مشروط به رشد و تحول آگاهی فردی است، جایگزین گردد. هر چند از دید تفکر منطقی عادی به نظر می‌رسد در این جا نوعی اراده دلخواهی به وجود می‌آید، اما این نظم جدید، این بازتاب تلخیص‌شده کل (یعنی نوع) در فرد، ضرورت این بازتاب ظاهراً مخدوش در این شکل تلخیص‌شده، را باید برحسب خود منطبق این رشد و تحول فهمید.

جنبه گنج‌کننده در رقص چرخان 'شکل‌های آگاهی' در بیدارشناسی روح، آن‌جاکه از بی‌راموی دیدرو تروور پاریسی می‌آید تا خود به دست آنتیگونه منحل گردد، زمانی روشن می‌شود که آن را از همین منظر، یعنی برحسب منطبق این تلخیص، بنگریم و در مراحل انضمامی منفرد، اصل نظم‌دهنده دقیق را تشخیص دهیم.

ترکیب‌بندی فاست نیز به همین ترتیب بنیان نهاده شده است. گوته همواره از پذیرش این ادعا که او کوشیده است در فاست، ایده‌ای را تجسم بخشد سر باز زده است. این قسم اظهار نظرهای گوته صرفاً به‌ظاهر ناقض موضع دفاعی‌اش در برابر تجربی‌گرایان محض است. اگر، فی‌المثل، لودن مورخ هر نوع تشریح فلسفی قطعه ۱۷۹۰ را رد می‌کرد و می‌خواست که فقط به موارد جزئی و خاص بچسبیم، گوته، در مقابل، به کوشش‌های فیلسوفان برای کشف کانون فکری اثرش رجوع می‌کرد. 'اما چه چیزی این نیاز را به وجود آورده است؟ بی‌شک خود قطعه، جزئیاتی که به نظر می‌رسد برای شما کفایت می‌کند، دیگران را راضی نکرده است، و مع‌الوصف آن‌ها این کتابچه را دور نیانداخته‌اند، بلکه به آن چسبیده‌اند، یا هرازگاهی آن را به دست گرفته‌اند.

۱ Rumeur اشاره به کتاب برادرزاده راموی دیدرو. (مترجم)

اما همه این گرایش‌ها صرفاً نطفه‌واراند، و تحقق راستین‌شان را واقعیت‌یافتن روش‌شناختی متعاقب‌شان را نخست در بیدارشناسی هگل می‌یابند. در این جا سه برداشت به هم پیوسته از تاریخ با هم تلاقی و در هم رخنه می‌کنند: اولاً، ارتقای تاریخی انسان منفرد از ادراک ساده جهان به معرفت فلسفی کامل از آن؛ دوماً، ارتقای تاریخی بشریت از سرآغازهای بدوی‌اش به بلندای فرهنگی زمان حال هگلی؛ یعنی به انقلاب کبیر فرانسه و چیرگی بر آن به دست ناپلئون و جامعه بورژوازی مدرنی که از دل این زمین‌لرزه سربرآورد؛ و سرانجام، سوماً، تلقی کل این رشد و توسعه تاریخی به‌عنوان محصول دست خود انسان: انسان از طریق کارش خود را می‌آفریند مارکس به‌عنوان مشخصه عظمت بیدارشناسی بالاخص این نکته را برجسته می‌کند که هگل 'ذات کار را درمی‌یابد و انسان عینی را به‌منزله محصول کار خویش درک می‌کند، همان انسانی که حقیقی است، زیرا واقعی است.'

به‌زعم مارکس، این فرآیند فقط در صورتی ممکن است که انسان 'واقعاً همه نیروهای نوعی یا ژنریک' خویش را... بیرون ریزد. بدین ترتیب مسئله فاست نیز به‌شیوه‌ای فلسفی و عام صورت‌بندی می‌شود. این‌که این نیروهای ژنریک چگونه در انسان منفرد به وجود می‌آیند، بسط می‌یابند، بر چه موانعی چیره می‌شوند، چه سرنوشت‌هایی را از سر می‌گذرانند، جهان طبیعتاً و تاریخیاً اجتماعاً داده‌شده به‌منزله واقعیت مستقل از او، چگونه بر او، تأثیر می‌گذارد، و این جهان چگونه هم‌زمان محصول یا (در مورد طبیعت) ابژه فعالیت خودآفریننده اوست، عزیمت گاه این راه کجاست و به کجا می‌انجامد - این است مضمون فاست.

بدیهی است که نزد گوته، فرد همچنان خیلی بیشتر حامل بی‌واسطه مرئی فرآیند بازنموده است تا نزد هگل. برای هگل، آگاهی فردی در حکم تصویری تلخیص‌شده از رشد و تحول تاریخ است: از این‌رو نزد او مراحل منفرد مسیر رشد و تحول در قالب 'شکل‌های آگاهی'، شکل‌هایی آبستن از

پدیدارشناسی، زمان و توالی زمانی سوپزکتیوایزکتیوی را تجربه می‌کنیم که به نحوی فانتاستیک جهش کرده است. گوته خود نیز از این امر آگاه است. هنگام انتشار قطعه هلنا (۱۸۲۶)، به ویلهلم فون هومبولت^۱ می‌نویسد: «من هزارگاهی به کار روی آن ادامه داده‌ام، اما اثر نتوانست به اتمام برسد مگر در تمامیت زمان. زیرا این اثر اکنون همه ۳۰۰۰ هزار سالش را، از سقوط ترویا تا تصرف میسولونگی، به صحنه آورده است. پس این را می‌توان نوعی وحدت زمانی نیز به‌شمار آورد. آن‌هم در معنایی والا؛ لیکن وحدت مکان و کثرت در معنای معمول آن نیز به دقیق‌ترین شکلی رعایت شده است.»

این فانتاستیک دقیقاً ریشه در رئالیسم گوته دارد. گوته هرگز در امر ژنریک [یا وابسته به نوع] اغراق نمی‌کند. هرگز آن را در قالب یک موجودیت قائم‌به‌ذات در برابر فرد منجمد نمی‌سازد، و خاص بودگی چهره‌های منفرد را نمی‌پوشاند. واقعیت نوع بشر را گوته با هشیاری و به‌نحوی رئالیستی می‌نگرد. او می‌گوید: «جهان عقلانی را باید در مقام یک فرد نامیرای عظیم نگریست که بی‌وقفه امر ضروری را تحقق می‌بخشد و از این طریق حتی بر امر حادث نیز سروری می‌یابد؛» دقیقاً در دوره کار روی فاوست به شیلر می‌نویسد که طبیعت «از آن‌رو غیرقابل‌فهم است که یک انسان واحد نمی‌تواند آن را درک کند، ولو کل بشریت بتواند به‌خوبی آن را درک کند.» فانتاستیک امر ژنریک، که بر مبنای این شالوده جهان‌بینانه به‌وجود می‌آید، در خدمت آن است که محیطی رها از هر نوع حقارت و کوتاه‌نظری ناتورالیستی بیافریند. طوری که از دل وضعیت فانتاستیک و از دل کاراکترهای فردی ارتقایافته به میانجی این وضعیت، مسایل، بی‌هیچ اجباری، نابندنا و نوعیت^۲ امر ژنریک ارتقا یابند.

بدین ترتیب روند پدیدارشناسی شعری نوع بشر در آگاهی و سرنوشت فردی فاوست آزادانه، زنده، به‌دور از منطق متکلفانه، و به‌دور از «کامل‌بودگی» متکلفانه است، روندی که به‌طرزی بی‌قیدوبند و رماتیک

بنابراین باید چیزی در این کتابچه باشد و به درون کتابچه رخنه کند که اشاره‌کننده به کانون است، به ایده‌ای که در همه‌چیز و هرچیز تجلی می‌یابد. گوته در این جا توصیفی روشن از آن چیزی به‌دست می‌دهد که آن را ایده شعری می‌خوانند: یک کانون نامرئی که مسئله مرکزی تلقی او از جهان در آن منترکز می‌شود، و براساس آن، پیوند همه بخش‌ها آشکار و فهم‌پذیر می‌گردد، بر آن‌که این کانون به صراحت مؤکد بازنمایی شود یا حتی به لحاظ فکری به‌بیان درآید؛ و جهان‌شمولیت ژنریک یا ناظر به نوع تحقق می‌یابد بر آن‌که ملموس بودن بی‌واسطه روند فردیت‌بخشی را از دست بدهد.

این ترکیب‌بندی گوته حقیقت درونی خود را به لطف تلاقی سه مکانیکی، نه شماتیک - مسایل رشد و تحول فرد و نوع کسب می‌کند. گوته شاعر از فاوست فرد می‌آغازد، و هر گاهی که اثر برمی‌دارد باید بر همین اساس توجیه گردد، وگرنه وحدت شخص منفرد از هم می‌گسلد. اما روند دیالکتیکی جاری در مراحل منفرد رشد و تحول، توالی پیاپی آن‌ها، مراحل مبتدای که، به‌عنوان زائد یا بدیهی، کنار گذاشته شده‌اند. این روند دیالکتیکی مسلماً از خود فرد فراتر می‌رود و حقیقت‌اش را در قالب رشد و تحول تاریخی-اجتماعی و انسان‌شناختی خود نوع به‌دست می‌دهد.

از دل این دوگانه‌میگانگی^۳ دیالکتیکی فرد و نوع، که به تراز وحدت هنری-ارگانیک ارتقایافته است، فانتاستیک [خصلت شگرف] ترکیب‌بندی آکسیون یا ماجرا سربرمی‌آورد. کل آکسیون گاهی به‌نحوی لاجوجانه متوقف می‌شود، آن‌جا که فرد با ناشکیبایی بر میله‌های زندان زمان حال بد ضرب می‌گیرد؛ گاهی نیز با چکمه‌های هفت‌فرسنگی^۴ می‌شتابد هنگامی که رشد و تحول نوع جهشی می‌کند. بدین‌سان ما در فاوست نیز، به همان نسبت که در

1. dichterische Idee
3. Phantastik

2. Zwei-Einheit

۴. در ادبیات مردمی اروپا، چکمه‌های هفت‌فرسنگی چکمه‌هایی‌اند که با هر قدم، هفت فرسنگ را طی می‌کنند و معمولاً قهرمان افسانه در مأموریت‌های مهم خویش از آن استفاده می‌کند (مترجم)

در این جا جایگاه فلسفی شعر جهانی آگاهانه تثبیت شده است. گونه همان اندازه از عمق کاذب، از بدبینی یک سویه قرن نوزدهم (که گاهی برجست همه تراژیک باوری می خورد) به دور است که از خوش بینی سطحی ادبیات و فلسفه لیبرالی همین دوره که می خواهد ضرورت امر تراژیک را به کل انکار کند یا، در بهترین حالت، خصلتی سوبژکتیو بدان بخشد. گونه و هگل دقیقاً در همین جا مسئله نوع و فرد را می بینند. مسیر نوع غیر تراژیک است، اما از خلال تراژدی های فردی عیناً ضروری بی شمار می گذرد.

گونه و هگل، هر دو، دارای این اعتقاد روشنگرانه اند که نژاد بشر، وقتی خود را از فیدوبندهای قرون وسطایی رها کند، قادر است به کمال بی حدومرز دست یابد. این اعتقاد را هر دو در بی شمار موارد اعلام کرده اند. یک بار دیگر اظهار نظر گونه را درباره والی و نیز جایگاهی را به یاد آوریم که 'سپیده دم باشکوه' انقلاب فرانسه در فلسفه هگل دارد. اما این باور روشنگرانه به پیشرفت نژاد بشر نزد آن ها به واسطه وقایع تاریخی ای که از سرگذرانده اند، دچار دگرگونی بنیادینی می شود و سرشت خاصی می یابد. تناقضات انضمامی جامعه سرمایه دارانه برخاسته از انقلاب فرانسه، در کانون ادراک و تفکر ایشان درباب جهان قرار می گیرد. آن ها این تناقضات را نه می خواهند تیروتار یا کمرنگ کنند و نه سرشت ناجور و ناهمخوان شان را به منزله اصل غایی تاریخ به رسمیت شناسند. بدین ترتیب برترین و مترقی ترین دیدگاه بورژوازی قابل تصور نسبت به پیشرفت بشریت حاصل می شود؛ تازه نزد او توپست های سوسیالیست، نظیر فوریه^۱، است که دیدگاهی متفاوت و مترقی تر نسبت به تناقضات عصر ماقبل سوسیالیستی، بالاخص تناقضات سرمایه داری، ممکن می گردد.

این برداشت برای گونه و هگل، تعیین کننده تفاوت در نگرش به تقدیر فردی و سرنوشت نوع است. در مواجهه با اولی، هر دو به نحوی شگفت انگیز غیرسنتی ماننا [غیر احساساتی] اند. گونه در جایی به اکرمان^۲ می گوید (این

شناور است، به نحوی بالاد^۳ گونه از مراحل میانی می جهد، اما در عین حال واحد ضرورتی عمیقاً تاریخی و اجتماعی و، دقیقاً به همین دلیل، انسانی و اصیل است. دربرگیرنده فردیت و نوع به طور توأمان.

گونه فاست را یک تراژدی می نامد. در واقعیت، این اثر چیزی بیش از آن است: بر نهادن و رفع توأمان امر تراژیک است. سرنوشت فردی فاست بیش از یک تراژدی واحد را دربر می گیرد (روح زمین، گرچن، هلنا، پایان کار). اما برای مسیر رشد و تحول نوع، هر یک از آن ها صرفاً یک مرحله گذار است. این موضع گونه پخته نسبت به امر تراژیک اغلب - گاهی حتی از سوی خودش - مورد سو تفاهم قرار می گرفت. او در جایی به شیلر می نویسد که تراژدی مستلزم یک 'علاقه بیمارگونه' است، و این که معتقد است 'نفس کوشش' برای تجسم امر تراژیک 'ممکن است او را نابود کند'. شیلر در این مورد، سرشت گونه را بهتر از خود او می شناسد. او می نویسد: 'من در همه آثار ادبی شما تمام قدرت و عمق تراژیک را می یابم، قدرت و عمقی که برای بدلساختن آن ها به یک سوگنامه^۴ تمام عیار کافی است؛ تا آن جا که به احساست مربوط می شود، در ویلهلم مایستر چیزی بیش از یک تراژدی هست؛ و در جمع بندی، چنین می گوید که اگر گونه نمی تواند تراژدی بنویسد، لاجرم دلیل آن ضروریات شعری نیست. دهه ها بعد، هنگام اتمام بخش دوم، گونه در مورد موضع اش نسبت به امر تراژیک به مراتب آگاهی روشن تری دارد. او به تسنر^۵ می نویسد که برای او 'امر آشتی ناپذیر کاملاً عبث می نماید' و این که به همین سبب 'مورد تراژیک محض علاقه او را بر نمی انگیزد'.

۱ Ballad نوعی شعر روایی که دارای ترجیع بند است. (مترجم)

۲ Aufhebung: می توان آن را به سوگنامه ترجمه کرد، ولی در اصل نوعی خاصی از نمایش است که عمدتاً در آلمان قرن هفدهم نوشته و اجرا می شد و به لحاظ فنی متفاوت از تراژدی بود. اما ظاهراً شیلر این اصطلاح را در معنای عام آن و معادل آلمانی سرنوشتی به کار برده است. (مترجم)

۳ Zehrer

۱. Pantragismus
۳. Eckermann

۲. Fourier

وجه تکمیلی نامه هم اینک نقل شده به تسلط است: 'انسان باید بار دیگر نابود شود؛ هر انسان استثنایی رسالت معینی دارد که برای به انجام رساندن آن فراخوانده شده است. وقتی آن را به انجام رساند، دیگر وجود او در این هیئت بر روی زمین ضرورتی ندارد.' هگل همین ایده را در فلسفه تاریخش چنین بیان می‌کند: 'امر جزئی، واجد علاقه یا نفع خاص خویش در تاریخ جهانی است؛ امر جزئی، چیزی منتهای است و در این مقام باید از میان برود. این امر جزئی است که در بیکار یا نظیر خود به ته می‌رسد و بخشی از آن نابود می‌شود. اما از دل بیکار، از دل نابودی امر جزئی، امر کلی برمی‌آید.' پس برای گوته و هگل، هر دو، پیشرفت بی‌وقفه نوع بشر از زنجیره‌ای از تراژدی‌های فردی نتیجه می‌شود؛ تراژدی‌های موجود در عالم اصغر فرد، همانا منکشف شدن پیشرفت بی‌وقفه در عالم اکبر نوع‌اند؛ این همان سوئیه فلسفی مشترک در فاوست و بیدارشناسی روح است.

از دل بازنمایی شعری این قسم تعامل میان فرد و نوع، فانتاستیک بالادگونه به عنوان ابزار شعری بسنده برای بیان این وحدت پرتناقض سربرمی‌آورد. این نکته‌ای است که اکثر مفسران، چه به لحاظ محتوایی و چه فرمال، در مورد آن دچار سوء تفاهم شدند، بالاخص ف. ت. فیشر، کسی که همواره - به شیوه کانتی - معیار اخلاقیات فردی محض را در خصوص گذارها و مراحل رشد و تحولی به کار می‌بست که، از منظر نوع، ضرورتاً باید از چنین سطحی درگذرند. بر همین اساس، او آغاز بخش دوم را دارای نقص می‌دانست، آن‌جا که آریل و الفها، که جنبه ماورای اخلاقی [یا بی‌اعتنایی اخلاقی] طبیعت و روند طبیعی رشد و تحول آدمی را نمادپردازی می‌کنند، در از سر گذراندن تراژدی گرچن به فاوست یاری می‌رسانند:

Ob er heilig, ob er böse,
Jammert sie der Unglücksman.

1. Mikrokosmos
3. F. Th. Vischer

2. Makrokosmos
4. Eif

[چه او قدیس باشد، چه شریر،
دل می‌سوزانند بر این مرد شوربخت.]

فیشر در این جا به فقدان بازنمایی ندامت در فاوست اعتراض می‌کند. اما گوته این ندامت را مکرراً با توان بسیار در جریان تراژدی گرچن بازنمایی کرده است: در صحنه 'روز دلگیر'؛ در تلاش فاوست برای نجات گرچن؛ در ناکامی این تلاش، که در فریاد مایوسانه فاوست به اوج خود می‌رسد: 'آه، کاش هرگز زاده نمی‌شدم!'

فیشر به همین ترتیب از این نکته غفلت می‌کند که تراژدی گرچن صرفاً در حکم اوج گرفتن تناقض‌های تراژیک در مرحله 'لذت زندگی'، مرحله 'جهان کوچک'، است؛ او نمی‌بیند که ضرورت رشد و تحول ژنریک دقیقاً مستلزم فراتر رفتن از کل این جهان است. این فراتر رفتن نه فقط برای گرچن، بلکه همچنین برای خود فاوست نیز تراژیک است (در این مورد جلوتر به تفصیل حرف خواهیم زد)، لیکن برای سرنوشت نوع - که بی‌اعتنا به تراژدی‌های فردی است - چنین پیش‌رفتنی ضروری است. تراژدی فاوست دقیقاً در خود همین ضرورت نهفته است، تراژدی‌ای که از ندامت اخلاقی فردی صرف، که گوته در وایزلینگن^۱ و کلاویگو^۲ بدان پرداخت، عمق بیش‌تری می‌یابد. اعتراض فیشر می‌خواهد فاوست را تا سطح وایزلینگن تنزل دهد.

پس کاملاً منطقی است که بازنمایی 'جهان بزرگ'، بازنمایی 'لذت عمل و لذت آفرینش'، باید با صحنه فانتاستیک آریل و الفها آغاز شود که در آن، این ارتقای فرافردی و فرااخلاقی نوع نسبت به سرنوشت فردی، با وضوح شعری تمام به بیان درمی‌آید. (جالب توجه است که در اولین طرح‌های گوته همچنان مسایل فردی-اخلاقی سر می‌زنند، اما در طی کار حذف می‌شوند.) اما فرم‌پردازی فانتاستیک فاوست، گذشته از این، تاریخی است. هرچند

1. Oh, wär' ich nie geboren!
3. Clavigo

2. Weislingen

تاریخاً موقش از واقعیت در برابر ماست که در آن، فانتاستیک به شیوه‌ای کم‌دیش آشکارا متمایز امر نقش بازی می‌کند. بخشی در صحنه‌هایی که مشخصاً استوار بر فانتاستیک‌اند (مطبخ ساحرگان، شب والهورگیس)، بخشی در نتیجه فراتر رفتن و تبدیل تصاویر رئالیستی ژانر به امر شیخ‌وار (سرداب لوبریخ)، با وجود این، همچون در کوتس، شالوده این اثر [بخش اول فاورست] نیز بازنمایی‌ای رئالیستی از قرن شانزدهم آلمان است. فقط به شیوه‌ای برانگیخته‌تر، دراماتیک‌تر، و از نظر پوئیک در سطحی بالاتر.

عینیت گونه‌ای 'جهان بزرگ' دیگر تاب این نوع رئالیسم را نمی‌آورد. از این پس، فقط تعیین‌های ذاتی و سنخ‌نما فرم‌پردازی می‌شوند و بس. رئالیسم گونه در این جا در جست‌وجوی بازنمایی‌ای است که در آن، چنین محیطی، که به منزله امری داده‌شده و واقعی ترسیم می‌شود، بتواند همتایی واقعی برای کنش‌های فاورست در مقام فرد به دست دهد. لاجرم در این جا - در عین وفاداری محتوایی تاریخی به حقیقت - همه چیز آستن امر فانتاستیک است: دیگر هیچ مرزی بین امر واقعی و امر شیخ‌وار نیست؛ پیش روی ما واقعیتی شیخ‌وار است.

این شیوه فرم‌پردازی پیوند تنگاتنگی با عینیت، با استیلای سرنوشت نوع، دارد. تاریخی‌گری خام بخش اول، به تاریخی‌گری‌ای بازاندیشیده بدل می‌شود، و تاریخ بر واسطه به یک فلسفه تاریخ زیسته.

این دگرگونی اکنون ساختمان، لحن و سبک را تعیین می‌کند. بخش اول یک درام بالادگونه است. از بسیاری جهات به سبک اشتورم و درانگ، اما همواره واجد عنصری بی‌واسطه دراماتیک است. در بخش دوم نیز امر دراماتیک بازتاب می‌یابد؛ اما این به معنای تبدیل شدن به امر اپیک نیست. زیرا فودالیسم روبه‌زوال قرن شانزدهم (دوره گوتس) به مثابه زمان حالی در برابر ما ظاهر می‌شود که به شیوه‌ای دراماتیک به حرکت درآمده است، به مثابه همتاهای از انسان‌هایی که در برابر ما دست به کنش می‌زنند، ولی نه

در معنایی بسیار وسیع و آزاد. فاورست واجد تاریخی‌گری یک افسانه قومی است که حتی در جورانه‌ترین جنبه‌های تجربی نامحتمل‌اش نیز هرگز سنر واقعی تاریخ را رها نمی‌کند، و فقط تعیین‌های ذاتی‌اش را به شیوه‌ای غنایی، پاتتیک [پر شور و شوق]، یا طنزآمیز بزرگ‌نمایی می‌کند. پس آن‌که از این طریق صیغه اصیل دوران را کمرنگ سازد. اثر شعری گونه، حال هر قدر هم که در جزئیات از افسانه فاصله گرفته باشد و بسیاری از سوبه‌های سنتی‌اش را به عکس خود بدل ساخته باشد، در این جا آفرینش مردمی را در هیئت کاراکتر یا چهره‌ای عظیم، که بازنماینده سرنوشت است، تداوم می‌دهد؛ این اثر فانتزی تاریخی و افسانه‌آفرین مردم را تقویت می‌کند. آن را در قالب شعر نجات می‌دهد و جاودانه می‌سازد، زیرا تغییراتی که گونه در افسانه می‌دهد، عمدتاً پاکسازی‌های تحریفات ارتدوکس‌لوتری آن و رسوب‌هایی است که این تحریفات به وجود آوردند. از این رو، نه فقط اشخاص واقعی درام، نظیر واگنر، والتین، و غیره واجد اصالت تاریخی عمیقی‌اند، بلکه مفیستوفلس نیز یک شیخ گوتیک قرن شانزدهمی است:

Im Nebelalter jung geworden.
Im Wust von Rittertum und Pfäfferei...

[در سن مه‌آلود جوان شده،

در برهوت شوالیه‌گیری و کشیش‌بازی ...]

اما این فانتاستیک تاریخی در 'جهان کوچک' و 'جهان بزرگ' کارکردهای مختلفی دارد. گونه تصور خود را درباره این تمایز سبکی میان بخش اول و دوم به روشنی برای اگرمان شرح داده است: 'بخش اول تقریباً به تمامی ذهنی است؛ همه چیز آن از درون یک فرد مشوش‌تر و پرشورتر برمی‌خیزد... اما در بخش دوم تقریباً هیچ چیز ذهنی‌ای وجود ندارد؛ در این جا جهانی سربرمی‌آورد رفیع‌تر، وسیع‌تر، روشن‌تر، بی‌شور و شوق‌تر...'

در بخش اول - به رغم نقش مفیستوفلس - یک جهان سراپا بسته و

1. Hexenküche
3. Auerbachs Keller

2. Walpurgisnacht
4. reflektiert

1. Wagener

2. Valentin

همچون گزارش در باب چیزی سپری شده از سوی یک راوی معاصر. مع الوصف رشد و تحول بعدی (روزگار خود گوته) بر زمان حال به لحاظ ادبی احضار شده قرن شانزدهم روشنائی می‌افکند و آن را شفاف می‌سازد. آن هم نه از این طریق که مقولات و دریافت‌های اجتماعی روزگار معاصر گوته به درون آن انتقال داده شود، بلکه از این طریق که انحلال فتودالیسم، که فقط از منظر تاریخ پیشروی کرده قابل مشاهده است، از قبل خصصت شیخ گونگی صریح خود را نشان می‌دهد: بنابراین حال حاضر بر واسطه بازنمایی شده، همانا دوره گوتس است که به شیوه‌ای تاریخی درست نگریسته شده است. اکنون دیگر این دوره نه از منظر سلحشوران شوروشی، بلکه از یک چشم‌انداز تاریخی وسیع‌تر نگریسته می‌شود. چشم‌اندازی که در آن حتی قهرمانان محبوب دوره جوانی گوته نیز در مقام پدیدارهای فروپاشی و انحلال، در مقام اشباحی میان اشباح ظاهر می‌شوند. تمامیت زمان حال ترسیم شده بدین‌سان تعیناتی را منکشف می‌سازد که هرچند فرقه در همان موقع حضور داشتند، اما نخست به میانجی تاریخ متأخرتر است که نزد ما مشهود می‌گردند و روشنی می‌یابند. از همین‌رو شالوده تاریخی بخش دوم (پرده یک و دو) نوعی رقص گروتسک مردگان^۱ است که در آن — همچون در رقص‌های مردگان قدیمی — نه صرفاً افراد، بلکه تیپ‌های اجتماعی نیز قدم به صحنه می‌گذارند، رقص مردگانی که در آن، خود آدمیان در مقام اشباح ظاهر می‌شوند، طوری که مفیستوفلس با برحق تمام می‌تواند بگوید:

Hier braucht es, dächt' ich, keine Zauberworte,
Die Geister finden sich von selbst zum Orte.
[این‌جا نیازی نیست، گمان کنم، به کلمات جادو، ارواح می‌یابند راه خویش را خودبه‌خود به این مکان]

Ich merk' es wohl, bei aller Schätze Flor,
Wie ihr gewesen, bleibt ihr nach wie vor.

[من در می‌یابم به‌خوبی، به‌رغم همه این گنجینه گل، همان‌طور که بوده‌اید، اکنون همان باقی مانید.]

و پرده چهارم، یک مرحله بالاتر و پیشرفته‌تر انحلال را نشان می‌دهد: از دل پیکار همه علیه همه، از دل جنگ‌های داخلی قرون وسطای می‌رسند، آن وضعیتی از جمود به وجود می‌آید که آلمان پس از شکست جنگ دهقانان، پس از جنگ سی‌ساله، باید از سر می‌گذراند — قدرت خرده‌شاهزادگانی که

1. *Dance Macabre*

زمانی و اسال^۱ بودند در متن وحدت یافتن صرفاً دکوراتیو ملت از هم گسیخته و ضعیف زیر لوای قیصر.

در گرماگرم این انحلال، زیبایی باستان می‌درخشد؛ و آن‌هم دوبار: بار اول شیخ گونه، بار دوم در مقام واقعیت. احضار هلنا را گونه از افسانه برگرفته است. مع الوصف در این‌جا محتوای فکری و روح‌اش را یکسر دگرگون می‌سازد. افسانه، مفیستوفلس هلنا را به‌عنوان شیخ اهریمنی احضار می‌کند؛ ظاهرشدن او و زندگی‌اش با فاوست برای فاوست به‌معنای نقطه اوج زیاده‌روی‌های 'اپیکوری' مفیستوفلس است. بنابراین اپیزود هلنای افسانه، در نسخه‌هایی که به ما رسیده است، سویه‌ای مهم از پیکار اصلاح‌گری لوتری علیه روح رنسانس است.

گونه اکنون این رابطه را کاملاً معکوس می‌کند. خود ایده‌های اصلاح دینی، تلاش‌های فلسفه طبیعت نیمه‌اسطوره‌ای نوظهور در آلمان آن زمان، در مرحله مربوط به بخش دوم پشت‌سر گذاشته شده‌اند. هلنا برای گونه درواقع به‌معنای تولد دوباره عهد باستان است، که از طریق آن، جهان‌انحساع قرون‌وسطا آن‌گونه که هست برملا می‌شود. همان تولد دوباره‌ای که نور به تدریج بر خیزنده و فراگیرشونده‌اش قلمرو ظلمت را نهایتاً می‌زداید.

از این‌رو، بسیار مهم است که — در تضاد تام با افسانه — هلنا هر دو بار به دست خود فاوست به زندگی فراخوانده شود. در همان بار اول نیز، وقش بناست صرفاً سایه یا پرهیب هلنا احضار شود. مفیستوفلس فقط می‌تواند مشورت‌هایی بدهد و فاوست را متوجه دشواری کار سازد:

Denkst Helenen so leicht hervorzurufen
Wie das Papiergespenst der Gulden?

[گمان بری هلن به این سادگی احضار شود

همچون شیخ کاغذی گولدن] (واحد سابق پول در آلمان و هلند!)

وقتی هلنا واقعاً دوباره احیا می‌شود، مفیستوفلس یک ناظر ناتوان و منفعل است، و مکرراً به‌شیوه‌ای کنایی بر این نکته تأکید می‌شود که او

۱. Vassal: رعیتی که برای یک ارباب فتودال کار می‌کند و تحت حمایت اوست (مترجم)

[مفیستوفلس] در مقام شیخ قرون‌وسطایی هیچ سروکاری با عهد باستان ندارد و هیچ سروکاری هم نمی‌تواند داشته باشد.

بدین ترتیب، اول پرهیب هلنا احضار می‌شود، گرچه آن‌هم برای سرگرم‌ساختن جامعه درباری فتودالی که آرزو دارد پاریس و هلنا را ببیند. گونه با وضوح تمام، تضاد میان فاوست و کل پیرامون قرون‌وسطایی‌اش، از جمله مفیستوفلس، را در نسبت با هلنا برجسته می‌کند، کسی که ظاهرشدن‌اش برای همه آن‌ها صرفاً در حکم تفریحی علی‌السویه و بی‌تفاوت در میان دیگر سرگرمی‌های درباری است؛ پاریس و هلنا برحسب مفهوم درباری زیبایی نقد می‌شوند؛ ناظران او را 'خوشگل، ولو نه چندان ظریف' می‌یابند. از قضا برای مطلقه‌گرایی فتودالی روبه‌زوال، احیای دوباره عهد باستان نمی‌تواند به‌معنای چیزی واقعاً ترس‌آور، و دالّ بر عنصری جدید از واقعیت باشد. در مقابل، فاوست حتی در همان پرهیب هلنا نیز واقعیت خیزانی را می‌بیند که دیری در تمنای آن بوده است:

Hier fuß ich Fuß! Hier sind es Wirklichkeiten!
Von hier aus darf der Geist mit Geistern streiten.
Das Doppelreich, das große, sich bereiten!
So fern sie war, wie kann sie näher sein!
Ich rette sie, und sie ist doppelt mein ...
Wer sie erkennt, der darf sie nicht entbehren.

[این‌جا سفت می‌گذارم پا! این‌جا واقعیت‌ها هستند!

از این‌جا اجازه دارد روح با ارواح بجنگد.

برای قلمرو مضاعف، قلمرو عظیم، خود را آماده کند!

بس دور بود، چگونه تواند او نزدیک‌تر آید!

من نجات‌اش می‌دهم، و او دوچندان از آن من است ...

آن‌که او را بازشناخت، نشاید از او محروم گردد.]

نمایش فاوست برای تصرف پرهیب هلنا به فاجعه می‌انجامد. در فاوست فاقد خودآگاهی فقط یک اشتیاق واحد وجود دارد: اشتیاق رسیدن به هلنای واقعی، به زیبایی باستانی حیات‌یافته. ظهور دوم هلنا بناست دقیقاً همین واقعیت را در تضاد با سایه‌گونگی ظهور اول بازنمایی کند.

نقش بخشد بعدها او این نقشه را تغییر داد. هرچند فاوست به واسطه شب والهورگیس به جانب پروسرپینا نزول می‌کند، اما صحنه مواجهه این دو برای ما به نمایش در نمی‌آید. در عوض، در انتها، زاده‌شده از دل بازی ارگانیک نیروهای طبیعی، زیبایی بیروزمندانۀ گالاته^۱ ظاهر می‌شود. راه منتهی از گبرون‌ها [شیردال‌ها]، ابوالهول‌ها، دارف‌ها [کوتوله‌ها] ی آغاز به پیشروی ظفرند زیبایی زاده‌شده از دریا: این است تحقق برنامه گوتته در نامه روزالدکر او به تسلتر. اکنون وقتی هلنا در پرده سوم شخصاً ظاهر می‌شود، حضور او دیگر محصول جادوگری نیست، بلکه نتیجه آن فرآیند طبیعی‌ای است که در شب والهورگیس کلاسیک تجربه‌اش کرده‌ایم. به محض آن‌که زیبایی به‌طور طبیعی زاده می‌شود، لاجرم ظهور هلنا دیگر معجزه‌ای بزرگ‌تر از تولد گالاته^۲ نیست.

محتوای صحنه هلنا تولد امر نو، تولد امر مشخصاً مدرن از دل مصادره امر باستانی به‌دست بشرینی است که خود را از قرون وسطا رها می‌سازد. هلنا اینک واقعی است، نه دیگر شیخ - اما او چه جور واقعیتی دارد؟ حتی همان شب والهورگیس کلاسیک نیز میان رؤیا و واقعیت نوسان می‌کند و واجد یک توالی زمانی پدیدارشناختی 'فانتاستیک' است. این توالی پیشاپیش با پایان آزادی باستانی آغاز می‌شود: همان چیزی که - به‌زعم وینکللمان^۳ و نیز گوتته - نالوده هارمونی و فرم‌پردازی کمال‌یافته یونانی است. پس وقتی بعد از افول عهد باستان واقعی، مدت‌ها بعد از نبرد فارسالوس^۴، یعنی همان میدان نبردی که در آن‌جا جمهوری خواهی باستان نهایتاً از بین رفت، فرآیند تکوین زیبایی باستانی به‌شیوه‌ای دراماتیک در رئوس کلی‌اش در برابر چشمانمان دوباره به جریان می‌افتد، لاجرم این روند ضرورتاً باید میان رؤیا و واقعیت نوسان کند و معرکاتش نیز میان چهره‌های واقعی و اشباح خاطره.

گوتته مدتی طولانی در قالب طرح‌هایی که متناوباً عوض می‌شدند، بر روی این گذارها کار کرد تا، همان‌طور که به تسلتر می‌نویسد، 'هلنا در قالب پرده سوم به‌شیوه‌ای طبیعی و بری از اجبار در کار ادغام گردد و، از آن‌جا که به‌قدر کفایت برای او زمینه‌سازی شده است، دیگر نه در هیئت فانتاسماگوریک یا شیخ‌وار و به‌نحوی تحمیل‌شده از بیرون، بلکه در توالی‌ای زیباشناختی و خوانا با عقل پدیدار گردد'. اکنون این امر از نظر زیباشناختی خوانا با عقل چیست؟ گوتته این وظیفه را بر عهده خویش می‌گذارد که نشان دهد: اولاً، درخشیدن هلنا، این زیبایی باستانی، به‌انکسای جادوگری یا آتش‌بازی نیست، بلکه او به‌شیوه‌ای واقعاً طبیعی سربرمی‌آورد، و دوماً این‌که او شالوده روح‌انسانی را برای زندگی زمان حال، و نقطه عزیمت را برای امر نو واقعاً بارور فراهم می‌سازد، و، سرانجام، سوم این‌که او - بنا به همین دلایل - هم‌زمان هم سپری‌شده است و هم معاصر. از این‌رو شب والهورگیس کلاسیک، که این تعینات را بسط می‌دهد، اپیزودی نمادین فانتاستیک نیست - چنان‌که روایت قرون وسطایی آن در بخش اول چنین بود، روایتی که در آن مفیستوفلس از موفقیت گذرای خود در منحرف‌ساختن توجه فاوست از تراژدی گرچن به یاری هرزگی‌های شهوانی مبتذل لذت می‌برد - بلکه در حکم زمینه‌سازی ارگانیک و ایده‌ای زیباشناختی برای ظهور واقعی هلناست (این نکته را می‌توان از طریق قیدوبندهای فوق‌الذکر فهمید).

شب والهورگیس کلاسیک، بر این اساس، تاریخ پدیدارشناختی رشد و تحول نوع را به روشن‌ترین وجهی به بیان درمی‌آورد. این صحنه به لحاظ سوبژکتیو همانا راه فاوست به‌سوی هلناست، اما در عین‌حال به لحاظ ایزکتیو در حکم بسط و تحول زیبایی یونانی از دل سرآغازهای بدوی، هنوز صرفاً طبیعی، و بعضاً مشرق‌زمینی آن است. اثبات این نکته در جزئیات بر عهد تفسیری مفصل خواهد بود. نقشه اولیه گوتته این بود که فاوست به جهان زیرین باستان [هادس] نزول کند و به لطف پروسرپینا احبای دوباره هلنا را

^۱ Galatea
^۲ Winckelmann
^۳ Platon
^۴ منتهای که در آن بومیتهی در سال ۴۸ ق.م به‌دست سزار شکست می‌خورد.
 انترجم

۱. Proserpina

بنابر این واقعیت صحنهٔ هلنا صرفاً پوسته‌ای نازک از زیبایی ظاهرشده، گذشته و هنوز زاده‌نشده و آیندهٔ نوع بشر در ستیز با یکدیگرند. اگرچه هلنا با شأن و جلال یک ملکهٔ واقعی ظاهر می‌شود، اما آکنده از زمان حال، و مطمئن از قدرت مقاومت‌ناپذیر زیبایی‌اش است؛ لسیکن و قفسی مفسوفلس‌فورکیاس او را در در قالب یک دونل کلامی به یاد گذشته خودش، به یاد افسانه‌های مختلف و بعضاً متناقض می‌اندازد که هلنا از دل آن‌ها در هیئت این جهرهٔ نمادین قیاس‌ناپذیر به‌هم‌تنیده شد، وجود خود او برایش به چیزی غریب، هیولاش، و غیرواقعی بدل می‌شود:

اما این ناعقلانیت واجد خصلتی سراپا متضاد با دربار قیصری است. این‌جا واقعیتی تجربی وجود دارد که همچون شبی از بطن فساد و گنبدگی درونی می‌نابد - و آن‌جا اوج آرمانی پیکار صدهاسالهٔ بشریت مدرن برای نور، شفافیت، و زیبایی؛ والاترین آرمان واقعیت، بر نهاده‌شده به منزلهٔ آرمانی واقعی، اما صرفاً بر نهاده، ولی نه به لحاظ تجربی تحقق‌یافته؛ و درست به همین دلیل، این آرمان به‌دست واقعیت مجدداً نفی و تخریب می‌شود.

این تخریب کارکرد صحنهٔ یوفوریون است. دربارهٔ یکسانی یا نایکسانی یوفوریون با بایرون چیزهای بسیاری نوشته شده است. بی‌شک مرگ بایرون در مبولونگی شکل نهایی صحنهٔ یوفوریون را متبلور می‌سازد. اما تبیین فیلولوژیک صرف این چهره، از طریق ارجاع به بایرون، درون‌مایهٔ فلسفهٔ تاریخی و شعری این صحنه‌ها را به‌قدر کفایت توضیح نمی‌دهد. برای این منظور باید در نظر داشته باشیم که گوته بایرون را چگونه می‌دید، چرا به بایرون به دیدهٔ نمایندهٔ آن عصر جدیدی می‌نگریست که از احیای عهد باستان فراتر رفته است و آیندهٔ جدیدی را پیش رو گزارده است که آکنده از تراژدی‌های جدید است.

گوته در گفت‌وگویی با اکرمان می‌گوید: 'بایرون باستانی نیست و رمانتیک نیست، بلکه همانند خود زمانهٔ حاضر است. من به چنین کسی نیاز دانستم' (بنابراین هر تبیینی که در این‌جا جویای نوعی آشتی بین عهد باستان [کلاسیسم] و رمانتیسم است، خطاست.) گوته در گفت‌وگویی قدیمی‌تر به شیوه‌ای از این هم انضمامی‌تر و مشخص‌تر اظهار می‌کند که برداشت‌اش از این مدرن‌بودن غیرباستانی و غیررمانتیک بایرون چیست. او 'نماد' بایرون را چنین صورت‌بندی می‌کند: 'بهر زیاد و فقدان اقتدار'. او همچنین در بایرون بزرگ‌ترین نمایندهٔ فردگرایسی لیبرال‌آنارشستی را می‌بیند، نمایندهٔ ایدئولوژیک عصر کاپیتالیستی نوظهوری که آخرین رنسانس عهد باستان، دوران گوته و ناپلئون، را منحل می‌سازد و جایگزین آن می‌شود.

2. Missolonghi

1. Byron
3. symbolum

Ich als Idol ihm dem Idol verband ich mich.
Es war ein Traum, so sagen ja die Worte selbst.
Ich schwinde hin und werde selbst mir ein Idol.

[من همچون بت با او چون بت پیوند زدم خود را
این یک رؤیا بود، چنین می‌گویند حتی خود کلمات
من محو می‌شوم و نزد خویش بدل می‌گردم به یک بت.]

این حال و هوای ناعقلانیت در آغاز صحنهٔ یوفوریون به شیوه‌ای از این هم واضح‌تر به بیان درمی‌آید. سوبهٔ تراژیک گرایش‌های یوفوریون هنوز بیان نشده است، همه چیز همچنان زیبا و امیدبخش می‌نماید زمانی که فاوست از قبل انحلال ضروری یک جهان رؤیایی را به وضوح حس می‌کند:

Wäre das doch vorbei!
Mich kann die Gaukelei
Gar nicht erfreuen.

[آیا خواهد این گذشت!
مرا نمی‌تواند این فریب‌کاری
به هیچ‌رو خشنود سازد.]

Perkyas

2. Euphorion

گفته قویاً درمی‌یابد که این عصر جدید دیگر همان عصر شکوفایی ادب خود او نیست. اما با وضوحی به همان اندازه درمی‌یابد که در این جا چیزی موجه، چیزی مترقی در برابر او قرار دارد. چیزی که از منظر فلسفه تاریخی باید آن را تأیید کرد. از این رو همواره از بایرون در برابر اعتراض‌های برادون اکرمان دفاع می‌کند. همان کسی که منکر ارزش‌مندی بایرون برای پرورش فرهنگی 'ناب بشر' است. گفته می‌گوید: 'این جا باید با شما مخالفت کنم جسارت، بی‌پروایی و بزرگی بایرون. آیا این همه پرورنده و فرهنگ‌ساز نیست؟ ما باید مراقب باشیم این پرورش فرهنگی را همیشه در چیزهای مشخصاً ناب و اخلاقی نجویم. هر چیز عظیمی به محض آن که بر آن وقوف یابیم، پرورش‌دهنده است.'

این چهره، نماد عصر جدیدی که در حال طلوع است. جهان رؤیایی کلاسیک را منفجر می‌کند، درست همان‌طور که زیبایی باستانی جهان اساطیر قرون وسطایی را منفجر ساخت.

حتی پیش از سربر آوردن یوفوریون، فورکیاس مفیستوفلس می‌گوید:

Macht euch schnell von Fabeln frei!
Eurer Götter alt Gemenge,
Laßt es hin, es ist vorbei.

[زود خود را از افسانه‌ها رها سازید!

خدایان تان، این غلغله پیران،

کنار زنید، دیگر تمام است.]

بدین ترتیب نزد یوفوریون، ایدئولوژی جدیدترین عصر تمام و کمال حضور دارد. هر چند به شکلی از نظر تراژیک شکست خورده، اما به شیوه‌ای که از بی شکست ضرورتاً دوباره جهش‌های جدیدی می‌آید، و چهره در حال شکست باید دقیقاً از همان خاکی که او را به وجود آورد، همواره از نو زاده شود. از همین روست که سرود عزای همسرایان برای مرگ تراژیک یوفوریون با این کلمات خاتمه می‌یابد:

Philologe

2. Bildung

Wem gelingt es? - Trübe Frage.
Der das Schicksal sich verummmt,
Wenn am unglücklichsten Tage
Blutend alles Volk verstummt.
Doch erfrischt neue Lieder,
Steht nicht länger tief gebeugt:
Denn der Boden zeugt sie wieder,
Wie von je er sie gezeugt.

[چه کسی را دست می‌دهد؟ - پرسش دلگیری،

که در برابرش سرنوشت خود را می‌پوشاند،

وقتی در شوربخت‌ترین روز

خون‌ریزان همه مردم خاموش می‌شوند.

لیکن سر حال آید با آوازهای نو،

نماند بیش از این چنین خموده:

زیرا خاک می‌زایدتان دوباره،

چنان که از دیرباز شما را زاییده است.]

این برداشت عمیق و با عظمت است. خصلت مشخصاً گوتته‌ای آن در این واقعیت نهفته است که احیای عهد باستان، توأم با شکل خاصی از غرض‌ورزی و یک‌سویگی، از جنبه زیباشناختی-اخلاقی آن درک می‌شود. به عنوان جمله‌ای برای آخرین 'توهم تاریخی'؛ سرشت باستانی [دوره] ترور انقلابی [در فرانسه] و همچنین سرشت باستانی دوره ناپلئون، که خصلتی کاملاً مغایر دارد، در این تصویر به شیوه‌ای نمادین فرم‌پردازی شده گوتته از تاریخ غالب است. اگرچه او به لحاظ عینی نمی‌توانست بدون این رشد و تحول تاریخی، به اوج فلسفی و شعری خود دست‌یابد. گوتته در ارتباط با این مسئله، به مراتب کم‌تر مصمم است تا هگل متأخر، کسی که برای او انقلاب فرانسه سمبل گذشته، به منزله حلقه ضروری زنجیر دیالکتیک تاریخی، احتساب‌ناپذیر بود در بدیدارشناسی، انقلاب فرانسه حتی شالوده‌ی واسطه زمان حال، با همان عصر جدید در حال ظهور، است. گوتته همیشه محتوای اجتماعی

1. sittlich

و سیاسی انقلاب فرانسه را تأیید می‌کرد، و با افزایش سن، شکل‌های هر دم قاطعانه‌تری به این تأیید می‌بخشید. لیکن مسیر سیاسی-انقلابی این دگرگونی عظیم را همواره رد می‌کرد. از این حیث، او تا پایان عمر خویش فرزند روشنگری باقی می‌ماند. مع‌الوصف نباید از یاد ببریم که وارثان فرانسوی روشنگری، همان او تویست‌های بزرگ، که چشم‌اندازهایشان از آینده بسیار پیشرفته‌تر بود. نیز مسیر سیاسی-انقلابی را به همین اندازه ناپیمودنی و زیان‌بار توصیف می‌کردند. بر همین اساس، موضع‌گیری مثبت گونه نسبت به محتوای انقلاب فرانسه صرفاً هرازگاهی و به‌شیوه‌ای غیرمستقیم در فاوست به بیان درمی‌آید. فی‌المثل در شب والهورگیس بخش اول، آن‌جاکه مهاجران فرانسوی، انواع مختلف *Ci-devants* ها، به تحقیرآمیزترین شکل مسخره می‌شوند، یا در صحنه‌های مربوط به یوفوریون، یا چنان‌که بعدتر خواهیم دید، به‌عنوان چشم‌انداز در آخرین تک‌گویی فاوست.

از این‌روست که در تصویر تاریخی بخش دوم، کنش سیاسی غایب است بدیهی است که فاوست اصولاً قادر نیست در دربار قیصر دست به کنش بزند قطعات به‌جامانده، این نکته را حتی دقیق‌تر از خود متن نشان می‌دهند در یک طرح اولیه. گونه می‌گذارد فاوست نقشه‌های بلندپروازانه‌ای را به قیصر پیشنهاد کند. قیصر بر آن که چیزی بفهمد گوش می‌دهد. وقتی مفیستوفلس متوجه می‌شود که اوضاع کاملاً دارد از دست درمی‌رود، به هیئت فاوست درمی‌آید و شروع به گفتن یاهو و مهمل از هر نوعی می‌کند تا این‌که قیصر و درباریان از عمق و عظمت این جادوگر نوظهور به وجد می‌آیند؛ و وقتی فاوست پس از محو شدن فضای باستان به زندگی بازمی‌گردد، دیگر قطب به پیکار اقتصادی-تکنیکی برای انقیاد طبیعت علاقه‌مند است.

در صحنه‌های زمینه‌ساز این آخرین مرحله، لحن از نظر انسانی تسلیم‌شده

۱. ترکیبی فرانسوی که معنای لفظی آن، «از عقب یا قبل هاست و اشاره به اشرافیت رژیم سابق، رژیم پیش از انقلاب کبیر یا همان سلطنت بوربون‌ها دارد. این ترکیب اصولاً به هر مؤثر گروه، قشر یا هویتی اطلاق می‌شود که منسوخ شده‌اند و به گذشته تعلق دارند (مترجم)

و «انهادۀ فاوست چشم‌گیر است. او هر لذتی را رد می‌کند. لذت‌بردن آدمی را بت می‌کند.» دیگر اهمیتی به شهرت نمی‌دهد: «عمل همه چیز است، شهرت هیچ چیز.» گونه حتی می‌گذارد مفیستوفلس صحنه و سوسه مسیح به دست شیطان را نیز نقیضه بردازی کند و «ثروت جهان و شکوه و جلال‌اش» را به او پیشکش کند، اما فاوست این‌همه را پس می‌زند و چیزی نمی‌خواهد مگر یک حوزه عمل برای نقشه‌های جدیدش. این‌جا نیز برخی قطعات از خود اثر وضوح بیش‌تری دارند؛ در یکی از این قطعات، کار به بریدن از مفیستوفلس هم می‌کشد.

در ادبیات مربوط به فاوست، این برداشت از پراکسیس یا کنش مولد اجتماعی در گونه پیر به طرق مختلف نقد شده است، بالاخص از سوی ف. ت. فیشر که حتی طرحی می‌ریزد در این باره که گونه بخش دوم را می‌بایست چگونه می‌نوشت. او خواستار مشارکت فاوست در جنگ دهقانان است. هرچند در مقام لیبرالی که می‌خواهد از همهٔ «دهشت‌های انقلاب اجتناب کند؛ لیکن مفیستوفلس، که فاوست پیش‌تر از او بریده است، بناست در جنبش نورش‌گرانه رخنه کند، به‌عنوان یک «رادیکال» آن را به حد نهایی خود بکشد، و «زیاده‌روی‌هایی را به راه اندازد که هرچند فاوست طالب‌شان نیست، اما مسئولیت‌شان با اوست. قطع‌نظر از تنگ‌نظری سوبژکتیویستی و موعظه‌گرانهٔ برداشت فیشر - دیدیم که گونه برای بخش دوم، این قبیل

1. *Genießen macht gemein*

2. *Die Tat ist alles, nichts der Ruhm*

۳. *Satan*: ذکر این نکته بی‌ضرر نیست که در سنت مسیحی-اروپایی، تمایزی میان شیطان به‌عنوان پادشاه یک اهریمن یا فرشتهٔ خاص و اهریمن (*devil* یا *demon*) یا در آلمانی *Dämon* و *Teufel* که حتی بین این دو نیز تفاوتی هست (وجود دارد که در فارسی چندان محسوس نیست مفیستوفلس نیز به‌واقع یک اهریمن یا نوعی جهرهٔ شبح‌گونه است که مستقیماً با *Satan* یکی نیست. غیر از مورد فوق که منظور صریحاً خود شیطان است، در موارد دیگر سعی شده است از همان اصطلاح عام «اهریمن» استفاده شود. خود لوکاس چند معنی جلوتر به تمایز میان مفیستوفلس و شیطان اشاره می‌کند. (مترجم)

4. *parodieren*

5. *Die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten*

مفولات اخلاق فردی، نظیر ندامت، را از همان اول کنار گذاشت - در اینجا نوعی فلسفه تاریخ لیبرالی به بیان درمی آید که مطابق آن، نمایندگان واقعی اصل مکتب فوئلس همانا انقلابیون تهیدست و عامی، مونتسر^۱ و روبسیر^۲ خواهند بود.

گفته، به رغم عدم درکاش از تلاش‌های دموکراسی انقلابی منسجم، به مراتب فراتر از چنین برداشتی ایستاده است. هر چند حال و هواهای مشابهی هرازگاه در اثر جوانی‌اش، گوتس فون برلینگن، سرمی‌زنند، اما این حال و هواها در اینجا دلالت و اهمیت یکسر متفاوتی دارند، زیرا این اثر از آن یک روشنگر ماقبل انقلابی است. آرمان فیشری در قالب فاوست ماکسیمیلیان کلینگر^۳ تحقق یافته است. اثری که در آن، سرخوردگی و گمراهی یک نویسنده اشتورم و درانگ از انقلاب فرانسه آشکارا به بیان درمی آید. گونه به هیچ‌رو نتوانست راه دموکراسی انقلابی را بجوید، ولی ما هرگز در آثار تعیین‌کننده‌اش به بیکاری ارتجاعی یا لیبرالی علیه این انقلاب بر نمی‌خوریم. برون رفت نوع آمیزی که او می‌یابد و مسلماً نمی‌تواند بری از عناصر اوتوپیا باشد، دقیقاً همان رشد و توسعه نیروهای مولد از طریق سرمایه‌داری است.

مشخصه موضع فیشر این است که او حتی با این برون‌رفت نیز مخالفت می‌کند او معتقد است که فاوست در به وجود آوردن آشتی از طریق فعالیت عملی برحق است، ولی فقط نه از طریق فعالیتی مشور-صنعتی^۴. فیشر لیبرال، که موضع‌اش نسبت به سرمایه‌داری در نمود کلی‌اش به غایت مثبت‌تر و غیرانتقادی‌تر از گونه است، لاجرم - به شیوه‌ای خرده‌بورژوازی-رمانتیک - دقیقاً باشکوه‌ترین جنبه در پایان فاوست را نقد می‌کند: کشف نوعی قهرمان‌گری عملی‌ای جدید نوعی ستیز تراژیک جدید و عمیق در کانون اثر^۵ سرمایه‌دارانه.

1. Thomas Münzer 2. Maximilian Klinger
3. Prosa-sch-industrielle 4. Prosa

۵ باید این نکته را در نظر داشت که منظور Prosa یا اثر در اینجا همان روح اصلی حاکم بر سرمایه‌داری و عصر جدید است: حرکت مستقیم و خطی رو به جلو، معنایی که در ریشه -

ولی فیشر، با وجود آن که از کنار باشکوه‌ترین سوبه‌های ادبی بخش دوم بی‌توجه می‌گذرد، به رغم غرض‌ورزی لیبرال-رمانتیک‌اش، دست کم خود واقعیت موجود را به درستی می‌بیند. رمانتیک مرتجع دوره امپریالیستی، فردیش گوندولف^۱، چنان از روگردانی گونه از 'تیتانیسم' دوره جوانی‌اش برافروخته می‌شود که حتی قادر نیست برای یک‌بار پایان اثر را به صورت درست هضم و جذب کند و گمان می‌برد فاوست در انتها به یک 'خادم دولت' بدل می‌شود.

پایان‌بندی بخش دوم به نحوی ارگانیک از دل نگرش گونه‌بیر به جامعه می‌بالد. کسی که با اظهارات او در آخرین دهه‌های عمرش آشنا باشد، به هیچ‌رو از چنین پایانی شگفت‌زده نمی‌شود. گونه توهمات ناروشن جنگ‌های آزادسازی را به نحوی کنایی رد می‌کند، اما جلوتر به این باور می‌رسد که بزرگ‌راه‌ها و راه‌آهن‌ها ضرورتاً وحدت آلمان را به بار خواهند آورد؛ او با شوروشوق به هر نوع دستاورد تکنیکی-اقتصادی سرمایه‌داری علاقه‌مند است و حتی این آرزو را بیان می‌کند که دوست دارد عمرش کفاف آن را بدهد تا شاهد ساخت کانال دانوب-راین، کانال سوئز، و کانال پاناما باشد از همین جمله است رویکرد ساده‌دلانه و تأییدآمیز او - که در آلمان آن زمان بسیار نادر بود - به تحولات نوظهور در ایالات متحده.

این چشم‌انداز، نزد گونه به این توهم دامن می‌زند که با وجود چنین جهش بی‌حدوحصر و باشکوه در نیروهای مولد، انقلاب سیاسی امری زائد خواهد بود. این یکی از مهم‌ترین یک‌سونگری‌ها و محدودیت‌های جهان‌بینی اوست که حتی در فلسفه طبیعت‌اش، در تلقی‌اش از دیالکتیک، در تأکید بیش‌ازحدش بر تکامل، در اجتناب‌اش از هر نوع 'نظریه فاجعه' بازتاب

- لاتی Prosa نیز مشهود است. این همان روحی است که هگل آن را 'نثر جهان' می‌نامد. آرهم در تقابل با به اصطلاح نظم جهان یا همان شعر جهان که مشخصه جهان کهن است (مترجم)

1. Friedrich Gundolf

جدیدترین عصر به شکل‌هایی دوباره و متناقض نمود می‌یابد. از یک‌سو، جوانی انقلابی یوفوریون را در برابر خود داریم و از سوی دیگر، فاوست را در هیئت پیر نابینای صدساله. گوته، بی‌آن‌که بتواند در این‌جا به وضوح تاریخی و مفهومی دست‌یابد، عصر سرمایه‌داری را هم‌زمان پسر و جوان هم‌زمان آغاز و پایان می‌بیند.

در همه این مجموعه از مسایل، تناقض‌ها به وضوح ترسیم شده‌اند. اما این مسایل نه تنها حل‌ناشده باقی می‌مانند، بلکه به شیوه‌ای چنان حاد در نامحسوس با یکدیگر قرار دارند که نظیر آن را هیچ‌جای دیگر در گوته نمی‌بینیم. چشم‌انداز حل و فصل تناقضات تراژیک در آخرین تک‌گویی فاوست صریحاً در حکم چشم‌اندازی است که صرفاً مربوط به آینده است. کلمات اسپوارانه فاوست در تضادی حاد با وضعیت واقعی است که این کلمات در آن بر زبان می‌آیند: لورها [میمون‌های ماداگاسکار] با هدایت مفیستوفلس گور فاوست را می‌کنند، در حالی‌که فاوست رؤیای کارهای مولدی را می‌بیند که نوع بشر را به پیش می‌برد. تعالی مسیحی-آسمانی پایان‌بندی نهایی، چنان‌که جلوتر به تفصیل خواهیم دید، به لحاظ فکری و زیباشناختی ضرورتاً از دل این نتایج پایانی فلسفه تاریخ گوته‌ای برمی‌آیند، از دل حل‌ناپذیری اصولی تناقضات زندگی بر آن بستر واقعی‌ای که گوته متفکر و شاعر با آن آشناست. بنابراین همه متفقدانی که خواستار یک پایان زمینی صرف‌اند، فقط به ظاهر رادیکال‌تر از آن چیزی‌اند که گوته بود؛ اساساً در پس نقد آن‌ها نوعی نگرش لیبرالی سطحی به جهان نهفته است: همان خواست 'آشتی' دادن همه تناقضات زندگی سرمایه‌دارانه در خود جامعه سرمایه‌داری. دیدگاه گوته به‌نحو غیرناپذیری عمیق‌تر است: او باور به هسته‌ای تباهی‌ناپذیر در بشر، در شریعت و رشد و توسعه او، و باور به نجات این هسته حتی در (و بالاخص: به‌رغم) شکل سرمایه‌دارانه رشد و توسعه دارد.

می‌یابد (اما تشخیص این یک‌سونگری نباید این نکته را پنهان کند که فلسفه طبیعت گوته چه گام بزرگی روبه‌پیش، مثلاً در قیاس با ژرژ کوویه، برداشته است.) درست همین یک‌سونگری نزد گوته به نزدیک‌ترین شکلی با جایگاه بکه‌اش، که مکرراً بر آن تأکید کردیم، پیوند خورده است. یعنی با همان شیوه خاص او در زدن پلی از عصر روشنگری به قرن نوزدهم اما هر قدر هم که این محدودیت گوته را نقد کنند، مسلم است که این

'پدیدارشناسی روح' شعری نهایتاً با رشد واقعی نیروهای مولد به‌منزله همان قدرتی پایان می‌یابد که از بطن هستی فانتاسماگوریک 'فتودالیزم' به جهان بسط و تحول واقعی توانایی‌های بشری، به جهان واقعی فعالیت بشری می‌انجامد. گوته خصلت اهریمنی شکل کاپیتالیستی این پیشرفت را، چنان‌که جلوتر خواهیم دید، به‌یاری هیچ‌چیز تخفیف نمی‌دهد؛ اما هم‌زمان نشان می‌دهد که نخست در همین جاست که حوزه راستین پراکسیس بشری گشوده می‌شود. نخست همین پایان عملی‌منثور است که به پرش به طرزی تراژیک حل‌ناپذیر رنسانسی آغاز اثر، به تراژدی صحنه 'روح زمین' پاسخ مردهد گونه، از آن‌جاکه کم‌تر از لسینگ بر مفهوم روشنگرانه معرفت در برداشت‌اش از فاوست تکیه دارد و به مراتب سرسخانه‌تر از او به سنت‌های رنسانسی می‌چسبد، تخته‌پرشی به‌سوی وحدت مدرن نظریه و عمل می‌یابد وحدتی که به میانجی رشد صنعت تحقق‌یافته است.

مسلماً این فقط چشم‌اندازی برای پاسخ است. افق گوته از سرمایه‌داری فراتر نمی‌رود. از این‌رو صداقت فکری و ادبی عمیق او راه به بازنمایی در قالب تضادهای عربی و عبورناپذیر می‌برد. بر همین اساس، هرچند پراکسیس سرمایه‌دارانه همانا تحقق اشتیاق حیاتی فاوست است، اما هم‌زمان، و به شیوه‌ای جدایی‌ناپذیر از آن، در حکم نوعی حوزه عمل جدید و به غایت فعال برای مفیستوفلس است آن‌هم بعد از آن‌که او در صحنه‌های مربوط به عهد باستان، کمابیش تا حد ناظر صرف تنزل یافته بود. لاجرم ساختار یا قالب این

1 Georges Cuvier

2. phantasmagorisch

III

فاوست و مفیستوفلس

پیکار بر سر هسته درونی انسان موضوع آکسیون اصلی فاوست است که طرح کلی چارچوب تاریخی-اجتماعی آن را تا بدین جا به دست دادیم. این پیکار دوئل میان فاوست و مفیستوفلس متمرکز می‌شود. موضوع آن چیست؛ مراحل اصلیش کدام‌اند؟

مفیستوفلس برنامه‌اش را در 'همیش گفتار در آسمان' به روشنی بیان می‌کند: 'غبار باید او ببلعد، و بالذت'. این برنامه استوار است بر برداشت او از انسان و کاربست انسانی عقل:

Er nennt's Vernunft und braucht's allein.
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.

[او می‌نامدش عقل و به کارش می‌بندد فقط
برای ددمنش‌تر از هر ددی بودن.]

بدین ترتیب نگرش او به زندگی و سمت‌وسوی خواست‌اش به روشنی طرح‌ریزی می‌شود. بازنمایی انضمامی گوته - و دقیقاً همین جاست که عمق

Staub soll er fressen, und mit Last
نیر است (مترجم)

ادبی گونه بروز پیدا می‌کند - به گوناگون‌ترین رنگ‌ها می‌درخشد و هرگز نمی‌گذارد به یک اصل انتزاعی احاله یابد. بدین ترتیب مفیستوفلس به یک کاراکتر ادبی زنده، و نه به تجسم صرف اصل شر، بدل می‌گردد. از این دو همه تلاش‌ها برای تعریف کردن کاراکتر او بیهوده و گمراه‌کننده است.

آنچه بس مهم‌تر است، تعیین شعاع عمل او و میدان نیروی اوست. هدف او، همچنان که در افسانه، دستیابی به روان روح فاست است. اما در بازنمایی انضمامی این هدف، روگردانی جهان‌بینانه گونه از افسانه عیان می‌شود. افسانه همچنان وسیعاً قرون وسطایی است، و از اصول خودایستا و صریحاً جداشده خیر و شر در پیکار بر سر روح بشری می‌آغازد. حتی نمایش‌نامه‌رؤیایی لسینگ نیز حاوی عناصر این جدایی حاد و غیردیالکتیکی میان این هر دو نیروی پیکارگر است، با این تفاوت که لسینگ در اینجا، با حال و هوای دوره شکوفایی روشنگری، صرفاً پیکاری ظاهری را می‌بیند.

نزد گونه، این دونل کاملاً خصلتی درونی پیدا می‌کند. مفیستوفلس فقط ناجایی واجد قدرت است که وجودش بر سازنده عنصری از رشد و تحول روحی-تاریخی خود فاست باشد؛ و دستاورد ادبی عظیم گونه دقیقاً در این واقعیت نهفته است که، با وجود این، مفیستوفلس به مؤلفه‌ای صرف از درونیت یا سوژکتیویته فاست بدل نمی‌شود، بلکه کاراکتر او خطوط کلی ساخته و پرداخته و مستقلی دارد. اما از این طریق، در مفیستوفلس جنبه ماورای انسانی-اهریمنی به شیوه‌ای آگاهانه حذف می‌شود. (بر همین اساس، در فاست، همه جنبه‌های بیرونی-جادویی از افسانه زدوده می‌شود؛ در روند کار، این زدودن با توان هر چه بیش‌تری به اجرا درمی‌آید؛ برای مثال، صحنه 'سرداب اویرباخ' را در فاست اولیه و نسخه بعدتر آن مقایسه کنید) به واقع، گونه حتی تا آن‌جا پیش می‌رود که می‌گذارد مفیستوفلس مکرراً وجود خودش به عنوان اهریمن را به طرزی کنایی نفسی و انکار کند (فی‌المثل در مطبخ ساحرگان) یا با جدیت اعلام می‌کند که راه فاست به سوی رستگاری با

نرخشدگی فقط وابسته به خود فاست، و نه به هیچ‌رو به اهریمن یا تأثیرات اهریمنی، است. لاجرم او در پایان تک‌گویی بزرگ‌اش پس از مکالمه با فاست می‌گوید:

Und hätt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben,
Er müßte doch zugrunde gehn!

[و او خود را حتی اگر به اهریمن وانمی‌نهاد،
می‌بایست بازهم نابود شود!]

این گرایش به نفی کاراکترهای ماورایی عملاً پشت‌گرم به گرویدن‌های فاست به جهانی منحصرأ دنیوی است. پشت‌گرم به انکار هر نوع ماورای [جهان دیگر]، در دیالوگ بزرگ آغازین، فاست به مفیستوفلس می‌گوید:

Das Drüben kann mich wenig kümmern;
Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern;
Die andre mag danach entstehn.
Aus dieser Erde quillen meine Freuden,
Und diese Sonne scheint meinen Leiden;
Kann ich mich erst von ihnen scheiden.
Dann mag, was will und kann, geschehn.
Davon will ich nichts weiter hören . . .

[آن‌بالا نمی‌تواند (علاقه) مرا چندان برانگیزد؛
درهم می‌کوبی تو نخست این جهان را به ویرانه‌ها؛
جهان دیگر خواهد زان‌پس برآمدن.
از دل این زمین می‌جوشند شادی‌هایم،
و این خورشید می‌تاباند رنج‌هایم؛
توانم من خودم را نخست از آن‌ها جداسازم،
آن‌گاه بگذار، آنچه خواهد و تواند، رخ‌دادن.
از آن نمی‌خواهم من هیچ چیز دیگری بشنوم . . .]
و از این هم قاطعانه‌تر در پایان بخش دوم:

Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt:
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet.

شیطان است. روحی تر و باروچیہ تر^۱ از اوست. او باید اصول اهریمنی را به لحاظ روحی به ترازوی بس رفیع برکشاند. آن‌ها را والایش دهد تا بتواند قدم به یک حوزه عمل مشترک با فاولت گذارد. تا بتواند به مسایل درونی فاولت. ولو به شیوه‌های صرفاً بیرونی، دست یابد. او باید 'حکمت' شیطانی را در قالب یک زبان بشری رقیق سازد.

فقط از این طریق است که اصل مفیتوفلس می‌تواند به سوبه‌ای زنده و محرک از خود سوپزکتیویته فاولتی (یا گوت‌های) بدل شود. به همین دلیل بود که گوت‌ها توانست با نقد آمپر^۲ که در مفیتوفلس خصایص گوت‌های یافته بود، موافقت کند. بنابراین بسیاری از کپی‌برداری‌های مفیتوفلس به لحاظ عینی صحیح‌اند. و حتی اعتقادات عمیق گوت‌ها را بیان می‌کنند. مثلاً گوت‌ها می‌گذارد مفیتوفلس قدم به 'راسته نقاب‌ها'^۳ (۱۸۱۸) بگذارد. و یکی از درونی‌ترین اعتقادات خویش را از زبان او بیان می‌کند:

Ich macht' ihm deutlich, daß das Leben
Zum Leben eigentlich gegeben . . .
So lang man lebt, sei man lebendig!

[من برایش روشن کردم که زندگی
برای زیستن به‌واقع داده شده . . .
مادامی که آدمی می‌زید، بگذار باشد زنده!]

فقط کارکرد دقیق در مرحله موجود و انضمامی از رشد و تحول تعیین می‌کند که آیا یک احساس، یک فکر، یک عمل انسانی است یا اهریمنی. به‌واقع، گاهی اصولاً نمی‌توان بر اساس سوبه‌ای مجزا به تصمیمی در این باره رسید، بلکه فقط بر اساس سمت‌وسوی بعداً مشهودشونده مسیری که در این‌جا شکست می‌گردد.

^۱ Vergeistigt und Geistreich : دومی را می‌توان به باهوش یا شاد نیز ترجمه کرد و اولی را هم به معنوی. با کسی که واجد روح است. (مترجم)

^۲ Ampèr

2. Sublimieren
4. Maskenzug

Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe sich hier um;
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!

[روبه بالا نگاه از ما دریغ شده؛

دیوانه است آن‌که بدان‌جا چشمان را برق‌زنان روانه می‌سازد.
بر فراز ابرها همتای خودش را می‌انگارد!
بایستد سفت و بنگرد خود را گرداگرد؛
توانمندان را این جهان گنگ نیست.
چه نیاز دارد او در ابدیت پرسه‌زدن!]

بنابراین هم فاولت و هم مفیتوفلس در اساس ملحدند؛ و بازهم می‌توانیم ببینیم که گوت‌ها چه اندازه از اصالت تاریخی افسانه سود جسته است. فاولت قادر است با این کلمات هر نوع جهان‌ساورایی را ناپود سازد. آکسیون را به نحوی رادیکال بر امر زمینی متمرکز سازد. و با وجود این، صبغه تاریخی را از دست ندهد. زیرا چنین فکرها می‌تواند به‌رغم رنگ‌آیزی مشخصاً گوت‌های - با عصر کسانی چون پاراسلسوس، جوردانو برونو یا فرانسیس بیکن سازگارند.

با وجود این، نزد گوت‌ها افسانه در قالب نوعی پیکار بر سر حفظ وسط بیش‌تر هسته انسانی در برابر امکان‌های اهریمنی و شیطانی نهفته در خود انسان فشرده و درونی می‌شود.

در سرایش فاولت به دست گوت‌ها، خود شیطان ظاهر نمی‌شود. ولی در قطعات بعداً کنار گذاشته‌شده شب والهورگیس، ظاهر می‌شود. بندهای به لحاظ ادبی برجسته‌ای که گوت‌ها در دهان شیطان می‌گذارد، ذات او را به منزله ولی عریان برای طلا و سکسوالیته عریان عیان می‌سازد. تلاش برای رسیدن به این دو 'جنس اعلا' حکمت شیطان است، یعنی همان کمال‌یافتن ناب و مطلق آن چیزی که مفیتوفلس در کلمات فوق‌الذکر خویش، مشخصاً کاربست غلبه بشری می‌داند. مفیتوفلس یک نماینده فرودست صرف برای این اصل است. ولی درست بدین خاطر که جای او در سلسله‌مراتب جهان زیرین، فروتر از

Wenn ich sechs Hengste zahlen kann,
Sind ihre Kräfte nicht die meine?
Ich renne zu und bin ein echter Mann,
Als hätt' ich vierundzwanzig Beine.

[اگر من بهای شش تریان را پرداختن توانم،
نیستند آیا قوای شان از آن من؟
من به پیش می رانم و هستم مردی اصیل،
گویم دارم بیست و چهار پا.]

مارکس جوان اهمیت و معنای این قطعه را برای سرشت‌نمایی سرمایه‌داری تشخیص داد.

در دست‌نوشته‌های اقتصادی فلسفی خود، آن را بدین صورت تحلیل می‌کند:
آنچه به میانجی پول برای من هست، آنچه من می‌توانم بهایش را بپردازم،
یعنی آنچه پول می‌تواند آن را بخرد، همان سزایم، صاحب خود پول. هر چه
قدرت پول بیشتر باشد، به همان اندازه قدرت من بیشتر است. خصوصیات
پول خصوصیات و قوای ذاتی من - صاحب آن - هستند. بنابراین آنچه را من
هستم و بر آن توانایم، به هیچ‌رو فردیت من تعیین نکرده است. من زشت هستم،
اما می‌توانم زیباترین زن را برای خودم بخرم. پس من زشت نیستم، زیرا تأثیر
زشتی، نیروی پس‌زننده آن، به واسطه پول از بین می‌رود. من - مطابق با
فردینام - افلیج‌ام؛ اما پول برایم بیست و چهار پا می‌خرد؛ پس من افلیج
نیستم؛ من آدمی بد، دغل، بی‌وجدان، و بی‌مایه‌ام، اما پول مورد احترام است، و
لاجرم صاحب آن نیز. پول خیر اعلاست، لاجرم صاحبش نیز نیک است،
پول مرا از دردسر دغل‌بودن خلاص می‌کند؛ پس مرا به‌عنوان آدمی صادق
می‌پذیرند؛ من سرمایه [Geistlos، بی‌روح] ام، اما پول روح واقعی همه
چیزهاست، چگونه صاحبش بی‌روح و بی‌مایه باشد؛ به‌علاوه او می‌تواند
آدم‌های با روح و باهوش را برای خودش بخرد، و آیا کسی که بر باهوشان
قدرت دارد، باهوش‌تر از باهوشان نیست؛ من، که به واسطه پول بر هر آنچه
قلب شرمناک آن است، توانایم، آیا صاحب همه توانایی‌های بشری نیستم؛
پس آیا پول همه ناتوانایی‌ها را به ضد خود بدل نمی‌سازد؟

این دیالکتیک شالوده‌باورهای تزلزل‌ناپذیر گوته در مورد آینده بشریت
است؛ از دل پیکار خیر و شر، سمت‌وسوی روبه‌پیش رشد و تحول
سر برمی‌آورد؛ حتی شر نیز می‌تواند محمل پیشرفت عینی باشد. گفته مشهور
مفیستوفلس درباره خودش به‌مثابه 'بخشی از آن نیرویی که همواره شر می‌جوید و
همواره خیر می‌آفریند'، بارورترین تجلی این جهان‌بینی گوته است. البته این
به هیچ‌رو ابداع اصیل گوته نیست. این دیدگاه را بسیاری از روشنگران
بالاخص آسانی که علاقه‌ای پرشور به وجوه خاصی از رشد و توسعه
کاپیتالیستی داشتند (ماندویل)، به روشنی صورت‌بندی کرده‌اند. اما نخست در
فاوست و در فلسفه تاریخ هگل به‌منزله 'مکر عقل' بود که این دیدگاه
شالوده‌باور دیالکتیکی جدید به پیشرفت بدل شد، باوری که خود پسند
انقلاب فرانسه بود.

بدین ترتیب پیکاری با عواقب پیوسته در نوسان، خطری بی‌وقفه، برای
فاوست به وجود می‌آید؛ در شر می‌تواند بذریخیر نهفته باشد، اما در همان
حال در والاترین احساس می‌تواند امری شیطانی خفته باشد، یا امری شیطانی
از دل آن بیاید. این تعادل بر روی لبه تیغ درام درونی شعر فاوست را رقم
می‌زند. اما همچون در هر نوع حکمت دراماتیک و تراژیک، از درون این
نوسان بی‌وقفه خطرناک، هیچ نهیلیسمی برنمی‌خیزد؛ گوته، نمی‌گراید
اخلاقی اجتماعی را به لحاظ ادبی همان‌گونه به‌منزله عنصری در دیالکتیک
کلّ نفی/ادغام می‌کند که هگل به لحاظ فلسفی.

تصادفی نیست که این شکل جدید دیالکتیک خیر و شر را نخست
تیزبین‌ترین ناظران رشد و توسعه کاپیتالیستی دریافتند. ولع غربان شطال برای
طلا چیز گسترده و عامی است، چیزی که در مورد همه جوامع طبقاتی سنز
می‌کند. نخست نزد مفیستوفلس است که دلالت مشخصاً سرمایه‌داری پول
به‌منزله 'امتداد' انسان، به‌منزله قدرت او بر انسان‌ها و شرایط، بازنمای می‌شود.

Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Wandelt
3. List der Vernunft
aufhoben

آن جا می خواهد فقط دست آویزی سریع،
 آدمی می گیرد ماهی، آدمی می گیرد یک کشتی،
 و همین که آدمی ارباب هر سه است،
 پس به جنگ می آورد چهارمی را به سادگی؛
 سپس اوضاع بر پنجمی می گذرد به بدی،
 آدمی که قدرت دارد، لاجرم دارد حق/قانون.
 آدمی می پرسد از چه، و نه از چگونه.
 باید کشتی رانی را نمی شناختم {اگر نمی دانستم که؛
 جنگ، تجارت و راه زنی،
 هر سه یکی اند، جدایی ناپذیر.}

او کمکی مشابه این را نیز به فاوست می کند زمانی که خرده ملک باصفای
 فیلون و بونیس بر سر راه تکمیل قلمرو فاوست قرار می گیرد. فاوست
 می خواهد خسارت این پیران بیچاره را جبران کند و آن‌ها را جایی دیگر
 کمی دهد ولی آن‌ها موافقت نمی کنند، و بدین ترتیب روند خلع مالکیتی که
 به دست مفیستوفلس و همدستان او به راه افتاده است، با آتش و کشتار به پایان
 می رسد کمکی که مفیستوفلس به فاوست می رساند، و بدون آن کار عظیم
 فاوست انجام ناپذیر می بود، همه جا نشانگر آن خصایصی است که مشخصه به
 اصطلاح 'انباشت اولیه' سرمایه اند، خصایصی که نویسندگان انگلیسی مهم قرن
 هجدهم در قالب ادبیات و روزنامه به نحوی عالی بازنمایی شان کرده اند: اما
 نخست در مفیستوفلس است که همهٔ این خصایص در هیئت یک کاراکتر
 نادین ادبی متمرکز می شوند.

این واقعیت که نزد مفیستوفلس، سویه های اهریمنی-کلیبی مشربانه
 سرمایه داری به این شیوه به پیش زمینه می آیند، بدین معنا نیست که او
 نمایندهٔ سرمایه داری یا حتی فقط 'وجوه بد' آن است؛ مبنای بعضاً
 سرمایه دارانهٔ چهرهٔ مفیستوفلس را از آن رو باید در این جا برجسته ساخت که

وقتی به اثرات جادویی مفیستوفلس، بالاخص در بخش اول، می نگریم،
 آن گاه، اساساً، با همین افزایش جادویی شعاع عمل بشری از طریق پول، که
 مارکس آن را تحلیل کرده است، روبه رو می شویم. در بخش دوم، چنان که
 دیدیم، مفیستوفلس در صحنه های مربوط به باستان تا حد زیادی پس می نشیند.
 مع الوصف در دیگر صحنه های بخش دوم، این نقش او، در سازگاری با استحالة
 کل صحنه پردازی به صحنهٔ 'جهان بزرگ'، این نقش در قالب امری صراحتاً
 اجتماعی خصلتی انضمامی می یابد. بدین ترتیب، همان طور که پیش تر دیدیم،
 مفیستوفلس در جهان فنودلی روبه زوال به مبدع پول کاغذی، یعنی همان نماد
 سلطهٔ پول بر این مناسبات در کل، بدل می شود. مناسباتی که به واسطهٔ نفوذ
 پول، بدون دگرگون کردن مناسبات تولید، بدون رشد نیروهای مولد، راه
 انجماد و پوسیدگی شتاب یافته را پیش گرفته اند.

سرانجام فاوست به یاری جادوی مفیستوفلس، به حوزهٔ فعالیتش برای
 درآوردن طبیعت به انقیاد کنش بشری دست می یابد. با وجود این، در این جا
 مفیستوفلس بار دیگر به یار جدایی ناپذیر والاترین تلاش های او بدل می شود. با
 کمک مفیستوفلس، نه فقط 'میان جهان' کاپیتالیستی در متن فنودالیسم، بلکه
 همچنین گسترش آن تحقق پیدا می کند؛ شکوفایی این جهان وام دار کمک این
 اهریمن است. فاوست دستور می دهد بندری بسازند و تجارت وسیعی به راه
 می اندازد که عامل اجرایی آن مفیستوفلس است، آن هم بدین شیوه:

Das freie Meer befreit den Geist . . .
 Da fördert nur ein rascher Griff,
 Man fängt den Fisch, man fängt ein Schiff,
 Und ist man erst der Herr zu drei,
 Dann hakelt man das vierte bei;
 Da geht es denn dem fünften schlecht,
 Man hat Gewalt, so hat man Recht,
 Man fragt ums Was, und nicht ums Wie,
 Ich müßte keine Schifffahrt kennen:
 Krieg, Handel und Piraterie,
 Dreieinig sind sie, nicht tu trennen.

[دریای رها می رهند روح را ...]

ادبیات مربوط به فاوست - به استثنای ملاحظیات فوق‌الذکر مارکس - طبیعتاً یکسر فاقد درک این سوبه تعیین کننده از کاراکتر اوست. (اینکه برخی منتقدان رمانتیک سارتجاعی، نظیر ویلهلم فون شوپنر، به این مسایل برخورد کرده‌اند، گویای چیز خاصی نیست. زیرا نزد آن‌ها همه چیز به شیوه‌ای مخدوش ظاهر می‌شود.) اما دوئل روحی و اخلاقی وصف شده به دست گونه میان فاوست و مفیستوفلس ضرورتاً از مبنایی که ما طرح ریخته‌ایم، فراتر می‌رود. هر چند بخش اعظم تجلیات آن را می‌توان با میانجی‌هایی کم‌تر یا بیشتر پیچیده به این مینا احاله داد. این دوئل به همه پرسش‌های مهم زندگی بشری گسترش می‌یابد؛ این دوئل، در متن تأثیرگذاری عناصر و گرایش‌های مفیستوفلسی بر روان فاوست، نشانگر نوعی فراز و فرود دراماتیک متحرک است، و نخست کل روند پیکار است که می‌تواند پاسخی به شرط بندی بی‌خداوند و اهریمن بدهد. گره از سرنوشت فاوست بگشاید، و چشم‌انداز گونه‌ای به دورنماهای آینده نژاد بشر را عیان سازد.

طلا و جنسیت: 'حکمت' شیطان گونه‌ای به همین دو تقلیل می‌یابد هدف او، که جادو و کلبسی مشربی مفیستوفلس در خدمت آن است، حیوانی ساختن انسانیت است، برپا کردن نوعی 'قلمرو حیوانی روحی' (هگل) در این جا تمایز با افسانه مشخصاً چشم گیر است. برای دیانت قرون وسطایی - و راست کیشی لوتری از این جهت بسیاری از جنبه‌های قرون وسطا را حفظ کرده است - حسانیت [یا شهوانیت]، یا همان هستی طبیعی آدمیان، گناه‌آلود است؛ بر همین اساس، خود طبیعت نیز حیطة حکمرانی اهریمن است؛ شیطان ارباب جهان این سو است، ارباب ثروت جهان و شکوه و جلالش، و آدمی فقط با پیروی از فرامین زاهدانه جهان فراسوی مسیحی می‌تواند اهریمن را مقهور سازد. از طرف دیگر، برای روشنگری، برای گونه بالیده از درون آن رابطه‌ای سراپا متفاوت با طبیعت وجود دارد، هم با طبیعت بیرونی، که حوزه

معرفت و فعالیت بشری را برمی‌سازد، و هم با ذات طبیعتاً داده شده آدمی. این دو برای گونه در حکم شالوده ارگانیک هر نوع رشد و تحول و عظمت بشری‌اند. از این رو گونه نه تنها رویکردی خصمانه به پسمانده‌های عیان جهان بینی قرون وسطایی دارد، بلکه در هم‌عصران مترقی خویش نیز هر آن چیزی را که حتی فقط دورادور به این جهان بینی اشاره دارد پس می‌زند. بنابراین کاملاً خطا خواهد بود اگر بخواهیم، همچون بسیاری از مفسران، از فاوست نوعی پیوند ذاتی میان گونه و کانت بیرون کشیم. گونه، از یک سو، از همان بدو جوانی‌اش، شناخت‌ناپذیری کانتی طبیعت، شی - فی‌نفسه، را رد می‌کند (مثلاً در شعری نامه گونه به مرک می‌نویسد: 'بنگر، بدین سان طبیعت زنده است - فهم نداشته ولی نه فهم‌ناپذیر!')؛ اما هر جا امکان پذیر می‌بود، با شور و شوقی حتی از این هم بیشتر نقلی کانتی از 'شر رادیکال' در طبیعت تجربی حسنی آدمی را رد می‌کرد. ظاهراً این تقابل [یا برابرنه‌اندن] ناقص صحنه تراژیک روح زمین است که پیش‌تر تحلیل‌اش کردیم. اما در این جا بار دیگر باید تأکید کرد که روح زمین درباره خود هیچ چیز دیگری نمی‌گوید مگر آنچه هسته فلسفه طبیعت گونه را تشکیل می‌دهد: دگرگونی و خودساحیگری بی‌وقفه طبیعت؛ و روح زمین خویشتاوندی خود با فاوست در چه چیزی را نفسی می‌کند؟ او کدام معرفت را ناممکن می‌داند؟ یکی شدن عرفانی و بی‌واسطه انسان و طبیعت را که گونه جوان آن را در این جا به منزله جست‌وجوی قهرمانانه و به شیوه‌ای تراژیک بیهوده برای معرفت باز نیایی می‌کند و هم‌زمان بر آن جیره می‌گردد.

1. Das Ding an sich
3. Unmittelbarkeit

2. Merck

1. Wilhelm von Schütz
3. Sinnlichkeit

2. Geistiger Tierreich

در خدمت زندگی فاوست باشد. برعکس، او را به تراژدی‌ای دیگر سوق می‌دهد. (جلوتر خواهیم دید که این صحنه تغییر ناگهانی^۱) تراژدی گرچن را تصادفاً به بار نمی‌آورد.)

به مرحله بعدی، صحنه افتتاحیه بخش دوم، نیز قبلاً در جریان ملاحظات مان بر خورده‌ایم. گوته در این‌جا نیروی شتاببخش ماورای انسانی و انضمامی‌تر به دوراها تراژیک صحنه روح زمین عرضه می‌کند. فاوست شتابافته طلوع خورشید را می‌بیند. او که از پرتوهای آن – همچنان که قبلاً از ظهور روح زمین – کور شده است، مجبور است روی برگردد. مع الوصف این‌جا دیگر سبزی تراژیک در کار نیست. فاوست دیگر بر این باور نیست که از شناخت و لذت طبیعت بازداشته شده است. او – 'خورشید سراسر مگردهام'^۲ – در رابطه‌ای استوار بر شناخت و شادی با طبیعت باقی می‌ماند. در نایش رنگارنگ داریم ما زندگی را.^۳ در این‌جا نوزایی فلسفه طبیعت در پیوندی نزدیک با تکوین آموزه جدید زیبایی به شیوه‌ای ادبی بازنمایی می‌شود. آن دوره‌ای در رشد و تحول معرفت به طبیعت که مارکس جوان آن را 'ایده‌های راست و درست جوانی' شلینگ می‌خواند؛ و کل این صحنه همان‌گونه پیش‌درآمد فلسفی تراژدی هلنا را رقم می‌زند که 'بیشه و غار' در حکم تغییر جهت ناگهانی در تراژدی گرچن بود.

این هر دو صحنه که هم‌اینک به آن‌ها اشاره شد، هر قدر هم که برای کل ترکیب‌بندی به‌غایت مهم باشند، در حکم نقاط مکث، نقاط عطف، و نقاط تأمل‌اند که همگی سرشتی تلخیصی دارند، و در خود و برای خود دراماتیک نیستند. هر دو، بر اساس تک‌گویی ساخته شده‌اند؛ در هر دو مفیستوفلس غایب است. (او جلوتر در 'بیشه و غار' ظاهر می‌شود. در دومی اصلاً ظاهر نمی‌شود.) فقط در آغاز فاوست است که رویکرد متنی بر شناخت

1. Perpetue
2. Die Sonne mir im Rücken
3. An farbigen Abglanz haben wir das Leben

طبیعت: کانون تراژدی است؛ نخست در پایان است که شناخت طبیعت و پراکسیس اجتماعی با هم تلاقی می‌کنند و شالوده آخرین رویارویی تعیین‌کننده میان فاوست و مفیستوفلس را برمی‌سازند.

درک درست رابطه گوت‌های با طبیعت نه فقط برای ساختار جهان‌بینانه فاوست بس مهم است، بلکه برای فهم نسبت میان فاوست و مفیستوفلس نیز ناگزیر است. زیرا مکث تمام‌عیاری مرکب از مفسران فاوست – نشئت گرفته از کونو فیشر^۱ – وجود دارد که مفیستوفلس را سفیر روح زمین می‌دانند. این فرضیه، قطع‌نظر از بی‌ارزش بودن عملی‌اش (که 'پیش‌درآمد در آسمان' را بی‌معنا می‌سازد و به‌رحال نشان می‌دهد که گوته چنان سهل‌انگارانه کار کرده است که می‌گذارد بازمانده‌های یک تلقی مغلوب‌شده بی‌هیچ تغییری در اثر تغییر شکل‌یافته باقی بماند)، کل برداشت گوت‌های از طبیعت را در قالب برداشتی مسیحی-قرون‌وسطایی وارونه می‌کند: زیرا در این مورد، روح زمین در حکم هیچ نوع اصل طبیعی نیست، بلکه اصلی مربوط به امر اهریمنی است. این همان نوزایی گرایش‌های لوتری-ارتدوکس در افسانه سنتی فاوست است و هیچ ربطی به گوته ندارد.

از جمله ایده‌های مرکزی برداشت گوته از طبیعت استقلال طبیعت از انسان، از دیدگاه‌های اخلاقی و سایر رویکردهای اوست. به‌رحال از این واقعیت که طبیعت، در این برداشت، در صحنه آغازین بخش دوم، خود را به‌عنوان نیروی شتاببخش عرضه می‌کند، به‌هیچ‌رو چنین بر نمی‌آید که گوته تلقی ایدئولیک و باصفاً از طبیعت دارد. برعکس، پایان کل تراژدی عبارت است از پیکار سرسختانه و هر دم متغیر انسان با نیروهای طبیعت؛ و وقتی مفیستوفلس در انتها تخریب دستاورد همه عمر فاوست به‌دست نیروهای طبیعت را به‌عنوان یک چشم‌انداز پیش می‌نهد، لاجرم از این طریق – همراه با اغراق طعنه‌آمیز و با وجود این، درست – وجهی از طبیعت و برداشت گوته از آن را به بیان درمی‌آورد. گوته خود به این اشاره می‌کند که اشعار

2. idyllisch

طبیعی در آن اثرگذارند که در عالم اکبر. شورهای بشری را گونه نوعی از نیروهای طبیعی می‌داند که - اگر بی‌واسطه نگریسته شوند - از خاستگاه‌هایی ناشناخته برمی‌خیزند، به واسطه یک علت (ظاهراً تصادفی) جوشش می‌گیرند و، به محض آزادشدن، به جانب هدفی محاسبه‌ناپذیر می‌شتابند.

اما شور برای گونه فقط طبیعی است، نه مستقیماً یکسان با طبیعت. شورها به‌واقع کل حیات فرهنگ را دربرمی‌گیرند، با ابژه‌های اغلای آن پیوند می‌یابند؛ هر نوع پیشرفت فرهنگ، و در عین حال حتی به‌خطر افکندن فرهنگ، تخریب آن، استحالته آن به آشوب و توخشت نیز، بدون شور و شوق ناممکن است. مهار شور، شریف‌ساختن آن، پیوند زدن‌اش با اهداف واقعاً بزرگ نوع بشر؛ این است فلسفه اخلاق گونه؛ گوته، برخلاف تصور خرده‌بورژواهای بی‌ذوق کانت‌گرا، به‌هیچ‌رو اخلاق‌ستیز نیست؛ و آن‌طور که هنرشناسان رادیکال ادعا کرده‌اند، جامعه‌ستیز هم نیست. اخلاق او در جست‌وجوی راهی است که طی آن، هر شور و شوقی بتواند در راستای نفع نوع به‌تمامی تجلس و بسط یابد. او تحت عنوان مهار شورها، برخلاف کانت، سرکوب تنگ‌نظرانه و ریاضت‌طلبانه آن‌ها را مد نظر ندارد، بلکه آنچه او - نظیر انسان‌های بزرگ رنسانس، نظیر حتی نوره - سودایش را در سر دارد، وضعیت متشکل از انسان‌ها و روابط انسانی است که در آن، تعامل انسان‌ها با یکدیگر، آزمودن شور و شوق‌ها در قالب فعالیت انسانی، انسان‌ها را به آگاهی واقعی از خودشان، یعنی، به بسط تام و تمام همه توانایی‌هایشان، به تعادل هم‌آهنگ شور و شوق‌های بسط‌یابنده سوق دهد، و آن‌هم البته به‌شیوه‌ای که هم‌آهنگی درونی آدمی همانا نیروی محرکه توافق او با هم‌نوع‌اش باشد.

گونه از سرشت ضرورتاً پُرس‌تیز و به‌واقع تراژیک این تلاش‌ها در عصر خویش کاملاً آگاه است. اما شناخت جنبه تراژیک برای او به‌معنای فروگذاردن این تلاش‌ها نیست. او از یک‌سو تصاویری اوتوپسایی از روابط بشری و وضعیت‌های اجتماعی‌ای ترسیم می‌کند که در آن‌ها این قبیل گرایش‌ها برای او در شکل تحقق‌یافته‌شان ظاهر می‌شوند (هر دو رمان ویلهلم

بالادگونه‌اش عاملی هنری بودند برای برانگیختن او به ازسرگیری کار روی فاوست. کافوست فقط بالادهایی نظیر *Erk König* [پادشاه ارل] را به‌بیاد آوریم تا دریابیم گونه تا چه اندازه حتی جنبه غیرایدولیک، به‌نحوی ترسناک زیبا، اغواگر، تهدیدکننده و مخرب طبیعت را می‌دید و آن را به‌شیوه‌ای از نظر ادبی بسنده، فرم‌پردازی می‌کرد.

مسلماً این بالادها، نه فقط طبیعت فی‌نفسه، بلکه همچنین تعامل درونی و بیرونی میان طبیعت و انسان را بازنمایی می‌کنند. از این حیث، پیکار بر سر سلطه بر طبیعت همواره برای گونه مهم است؛ امور اساسی همواره آن سبزه‌های تراژیک و تراژی - کمیکی‌اند که از دل ره‌ساختن نیروهای برمی‌خیزند که تأثیری خودبه‌خود مخرب دارند اگر که راز درونی‌شان، قانون‌مندی‌شان از سوی آدمی شناخته نشود (کارآموز جادوگری^۱). در این‌جا نیز خط‌فکر بنیادین گونه همسو با خط‌فکر هگل است:

کنش بشری به لحاظ عینی همواره چیزی غیر از آنچه آدمیان در شور و شوق خویش خواهان‌اش بوده‌اند، به‌وجود می‌آید؛ حرکت و رشد و توسعه جامعه بشری بنا را بر اشتیاقات افراد می‌نهد، لیکن نتایج آن از افراد فراتر می‌روند و انسان‌های کنشگر را به پیامدهای اعمال خودشان وابسته می‌سازند. این برداشت در تارو بود کل ساختمان فاوست جای دارد و از جمله دلایل آن است که چرا گونه مجبور بود به لحاظ فکری و فرمال از اخلاقیات فردی صرف فراتر برود. مفیستوفلس می‌گوید:

Am Ende hängen wir doch ab
Von Kreaturen, die wir machten.

[در انتها وابسته می‌شویم لیکن ما
به مخلوقاتی که خود ساختیم.]

طبق برداشت گونه، آدمی در شبکه چنین تعینات و مناسباتی زندگی می‌کند؛ او خود در عین حال تکه‌ای از طبیعت است، نوعی عالم اصغر، که همان نیروهای

^۱ Zauberlehrling

آن که هنوز به آگاهی کاملاً روشنی از درونی‌ترین گرایش‌های خود دست‌نیافته است، لذت‌پرستی صرف، لذت‌زندگی به‌خاطر لذت نهانی/حسانی، و زندگی به سیاق مفیستوفلس را خوار می‌شمرد. نحوهٔ فهم گوته از زندگی و لذت زندگی غالباً مورد سو-تفاهم قرار گرفته است. آن‌هم با وجودی که او همواره به سرراست‌ترین شیوه دربارهٔ آن اظهارنظر می‌کرد. من فقط به یک نمونه اشاره می‌کنم، قطعه‌ای از نامه‌ای که در نخستین سال‌های اقامت او در وایمار به لافاتر نوشته شده است:

... بدین ترتیب من تکه‌ای نمونه‌وار از خروش رنگارنگ جهان را از صمیم قلب همراه با دیگران چشیدیم. استیصال، امید، عشق، کار، فلاکت، ماجراجویی، ملال، نفرت، حماقت‌ها، دیوانگی، شادی، امر منتظر و امر غیرمنتظره، سطحی و عمیق، درست همچون فرود تاس ...!

این برداشت گوته‌ای از زندگی، از لذت زندگی، در کلمات فاوست، که مقدمه‌ای بر شرط‌بندی با مفیستوفلس‌اند، طنین می‌اندازند:

Werd' ich beruhige je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich getan!
Kannst du mich schmeichelnd je belügen,
Daß ich mir selbst gefallen mag.
Kannst du mich mit Genuß betrügen:
Das sei für mich der letzte Tag!
Die Wette biet' ich!

[خواهم من اگر بی‌سایم هیچ‌وقت بر بستر کاهلی^۱ آرمیده،
آن‌گاه باشد فوراً کار من تمام!
توانی تو اگر مرا تملق‌گویان هیچ‌وقت فریب‌دادن،
تا که من خودم را خوش آیم،
توانی تو مرا با لذت گول‌زدن،
این باشد برای من آخرین روز!
شرط‌بندی را پیش می‌نهم!]

^۱ فدری بمان هنوز^۲ به‌عنوان تحقیق این اشتیاق تلقی می‌شود. لیکن مطابق با

مایستر^۱ بناست، به طرق مختلف، به این پرسش پاسخ دهند، و از سو-دیگر میرهای فردی‌ای را بازنمایی می‌کند که در آن‌ها نوعی حد اکثر یا ماکسیم (نسبی)، شکل (نسبی) مخدوش‌نشده و دست‌نخورده‌ای از این امکان‌های دانشم‌نحول، تحقق می‌یابد. فاوست سنتزی ادبی از این هردو گرایش را در نقطه از این منظر است که دونل فاوست-مفیستوفلس قابل‌فهم می‌شود. پیش‌درآمد در آسمان^۲ مسئله خیرشتر (خدایا هریمن) را عیناً برای کل نیزه‌بشر صورت‌بندی می‌کند؛ سرنوشت فاوست در این‌جا فقط به‌عنوان یک نمونه ظاهر می‌شود. دربارهٔ این شرط‌بندی مناقشه نسبتاً کمی در ادبیات مربوطه فاوست وجود دارد، اما دربارهٔ واقعیت‌یافتن سو-پژکتیو-اخلاقی آن، مناقشه بسیار است. نزد شارحان، گاه و بیگاه این پرسش سربرمی‌آورد: آیا مفیستوفلس به‌راستی شرط‌بندی با فاوست را نبرده است، آیا آخرین کلمات فاوست ('فدری بمان هنوز، تو بس زیبایی!')^۳ به‌معنای برآوردن شرایط نیست؛ در واقعیت، برخورد فاوست و مفیستوفلس، حتی در جریان شرط‌بندی

فقط مواجهه‌ای در میدان نبرد است، نوعی تلاقی اسلحه‌ها؛ هرچند آن‌ها موافق شرط‌بندی‌اند، اما از کلماتی واحد، معانی یکسر متضادی برداشت می‌کنند. مفیستوفلس به فاوست شادی‌های زندگی، و لذت تمام‌عیار زندگی را پیشکش می‌کند، چیزی که نه‌تنها صریحاً در تضاد با هستی‌عالمانه پیش‌فاوست است، بلکه - اگر انتزاعی بنگریم - با اشتیاق فاوست خواناست و در فقط اگر انتزاعی بنگریم. به لحاظ انضمامی، فاوست سودای چیز یکسر متفاوتی را دارد: نه لذت زندگی (این فقط وسیله و مسیر است)، بلکه تحقیق و انکشاف همهٔ امکان‌های فردی‌اش، گذاردن آن‌ها به آزمون جهان، رخنه‌کردن در، شناختن، و منقاد ساختن واقعیت. فاوست، که هم از معرفت انتزاعی، و هم از معرفت بی‌واسطهٔ شهودی، سرخورده و به یأس کشانده شده است شورمندانه حال‌وهوایی زهدستیز پیدا می‌کند. ولی حتی اینک نیز، باوج:

۱. منظور دو مجلد جداگانهٔ سال‌های کارآموزی ویلهلم مایستر و سال‌های سرگردانی ویلهلم

مایستر گونه است. (مترجم)

۲. Verweile doch, du bist so schön!

برداشت گونه از واقعیت، از واقعیت خودش، این اشتیاق تحقق‌پذیر نیست حتی در شعر نیز محقق نمی‌شود. آخرین کلمات فاست نوعی فانتزی‌اند، نوعی خیال درباره آینده. با رجوع به این و تعلق به این خیال، و نه به زمان حال لحظه زیسته، است که او می‌گوید:

Zum Augenblicke dürft' ich sagen:
Verweile doch! Du bist so schön ...
Im Vorgefühl von solchem hohem Glück
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.

[برای این دم به خود اجازه می‌دهم بگویم:

قدری بمان هنوز! تو بس زیبایی ...

در پیش احساس از چنین سعادت والا

می‌چشم من اینک لحظه اعلا را.]

گونه در این جا، همچون در سطرهای بلافاصله پیشین، حتی به لحاظ زمانی نیز بر ناهم‌زمان بودن، بر جنبه تمنا آمیز تحقق تأکید می‌کند. (می‌گوید: 'möchte' [می‌خواهم]، 'dürfte' [به خود اجازه می‌دهم]، 'im Vorgefühl' [در پیش احساس]،) و این جنبه با حاضر جوابی مفیستوفلس بیش از پیش هویدا و مؤکد می‌گردد. برای او به وجود آمدن فاست کاملاً غیر قابل فهم است او در این جا اصلاً کامیابی، لذت زندگی، نمی‌بیند؛ او وجد فاست پیر را حائز مربوط به آشفتگی سالخوردگی می‌داند:

Den letzten, schlechten, leeren Augenblick,
Der Arme wünscht ihn festzuhalten.
Der mir so kräftig widerstand,
Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand,
Die Uhr steht still -

[لحظه آخر بد تهی را

بیچاره آروز دارد آن را نگه داشتن.

کسی که برابر من چنین نیرومندانه ایستاد،

زمان می‌شود ارباب، پیر این‌جا می‌نشیند در ماه

ساعت می‌ماند ساکن -]

در این جا جریان پیکار میان این دو کاملاً روشن است: فاست هرگز، برخلاف آنچه مفیستوفلس برای او در نظر داشت، 'غبار نبلمید'؛ کامیابی‌ای که او در قالب یک خیال، نه در واقعیت، در برابر خویش می‌بیند، هیچ ربطی به آن لذت زندگی که مد نظر مفیستوفلس است، ندارد، و هرگز هم ربطی به آن نداشته است. وقتی نوبت به این پرسش می‌رسد که لذت زندگی چیست، فاست و مفیستوفلس همیشه از کنار هم می‌گذرند و از حرف زدن طفره می‌روند.

مع الوصف، دوئل آن‌ها پیکاری ظاهری نیست، زیرا سوبه‌های مفیستوفلس حتی در والاترین لحظه‌های فاست نیز حفظ شده‌اند؛ تسخر کمی مشربانه مفیستوفلس راه به مرکز پیکارهای روحی فاست می‌برد؛ به‌هیچ‌رو همیشه معلوم نیست که آیا مفیستوفلس در موارد منفرد برحق است یا نیست، به‌واقع آیا اصلاً در پیکار مغلوب شده است یا نه؟

سلباً در وضعیت‌های متفاوت، نزدیکی و دوری متفاوتی و، همچنین، شیوه متفاوتی برای متمرکز کردن تأکیدها در کار است. ضرب آهنگ نهدیدن فاست از طرف مفیستوفلس به‌هیچ‌رو خطی صرفاً نزولی را بر نمی‌سازد، و این ضرب آهنگ، به‌طریق اولی، با ضرب آهنگ ساحت‌های به‌ترتیب والا یا پست، خصوصی یا عمومی آکسیون یکی نیست. در 'مطبخ ساحرگان' در 'سرداب اویرباخ'، و نیز در 'شب والهورگیس' (که به سبب درون‌مایه ابدی‌اش فقط معرف شدت بخشیدن فانتاستیک به هر دو صحنه نخست است)، مفیستوفلس رهبر است، و فاست، در مقابل، ناظری است که گاهی مجنوب است و گاهی ملول. به همین ترتیب، فاست — به استثنای ظهور هلنا — بیش از آن‌که به لحاظ درونی درگیر مشارکت در صحنه‌های دربار شود، این صحنه‌ها را درمی‌نوردد. مفیستوفلس در این‌جا نیز شخص فعال اصل است. همه غرایز پست برنگیخته‌شده مربوط به لذت حسی صرف (خوردن، می‌زدن، روسپی‌بازی)، همه جاه‌طلبی‌های حقیرانه سرسپردگی به نظر و پیشه (در شکل تاریخی‌اش به منزله جادوگری، شارلاتانیسم) هرگز

حتی عادی با نمودهای کلی مشربانه غیر انسانی متناظرش تا شور عاشقانه روحی حتی اصیل و تراژیک، طی می‌کند. (در این‌جا نیز در قالب رشد و تحول شور عاشقانه فاوست، تاریخ رشد و تحول عشق در نژاد بشر به شیوای تلخیصی بازنمایی می‌شود: این همان وجه متمیزه تراژدی گرچن از سایر فرم‌پردازی‌های عشق در گوته جوان است.) و از آن‌جا که — و در این باره مفصلاً حرف خواهیم زد — برای عشق در جامعه طبقاتی (بالاخص وقتی، نظیر همین‌جا، موقعیت و تربیت اجتماعی عشاق بسیار متفاوت باشد)، عناصر مفیستوفلسی کمابیش گریزناپذیرند، شدت پیکار میان فاوست و مفیستوفلس دقیقاً با شدید شدن و رشد والاتر عشق افزایش می‌یابد. از همین‌رو بود که ما پیش‌تر صحنهٔ پیشه و غار را تغییر ناگهانی 'عشق فاوست به گرچن نامیدیم. فاوست از این عشق به انزوا می‌گریزد. شور عشق و مشاهده طبیعت به او همان انگیزش روحی-دروانی‌ای را می‌بخشد که در آن، فاوست به لحاظ درونی بر تراژدی روح زمین چیره می‌شود. هم‌زمان، عشق اصیل و والای او به گرچن در سوز و گداز است. او از گرچن می‌گریزد تا از او مراقبت کند و نجات‌اش دهد، لیکن هم‌زمان در اشتیاق به او می‌سوزد. اگر اکنون مفیستوفلس هر جهش و انگیزشی را به شیوه‌ای کلی مشربانه به‌عنوان خودفریبی افشا می‌کند، اگر او فقط چهره شهبانی و عریان اشتیاق فاوست را می‌بیند، لاجرم، نه به درونی‌ترین هسته، دست‌کم به مسئله‌ای مرکزی از ستیز درونی در فاوست راه می‌برد:

Mephistopheles:

*Verschunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition -*

(Mit einer Gebärde)

Ich darf nicht sagen, wie- zu schließen.

Faust:

Pfui über dich!

Mephistopheles:

*Das will Euch nicht behagen:
Ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen.
Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen.
Was keusche Herzen nicht entbehren können.*

هیچ تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سرشت ذاتی فاوست نمی‌گذارند. از سوی دیگر همان‌طور که دیدیم، نقش مفیستوفلس در نوزایی عهد باستان به نقش یک دست‌مهرایان صرف تقلیل می‌یابد. بدین ترتیب، برای فهم برداشت گوته‌ای از لذت زندگی و حسانت/شهبانیت باید این نکته را برجسته کرد که گوته عشق فاوست به هلنا را در قالب حسانتی فرم‌پردازی می‌کند که در معنای باستانی خام و ساده‌دلانه، غالباً صریح، و بری از رازپوشی است، چیزی که بسیار اخلاقی فی‌المثل کسی چون ف. ت. فیشر را برانگیخته است. بنابراین، تضاد میان فاوست و مفیستوفلس، به هیچ‌رو تضاد ریاضت‌طلبی و شهوت حس نیست، بلکه همانا دیالکتیک انضمامی و واقعی امر انسانی و امر اهریمنی در چارچوب لذت حتی زندگی است.

بر همین اساس، دوئل فاوست-مفیستوفلس — قطع نظر از این میان‌برده‌هایی که از قضا در عین جنبهٔ منفی‌شان به لحاظ زیباشناختی-اخلاقی به‌غایت مهم‌اند — سه نقطهٔ اوج دارد: شرط‌بندی‌ای که هم‌اینک درباره‌اش حرف زدیم، تراژدی گرچن، و مرحلهٔ فعالیت عملی فاوست.

در تراژدی گرچن، همهٔ مسایل 'جهان کوچک'، مسایل مربوط به رشد و تحول شخصیت در کل، به اوج خود می‌رسند؛ جامعه و تاریخ فقط به‌منزلهٔ پس‌زمینه، به‌منزلهٔ پیرامون، ظاهر می‌شوند. اهمیت این تراژدی، بالاخص از آن‌جا که پایان‌بندی کل اثر را فقط براساس آن می‌توان فهمید، چنان عظیم است که باید جداگانه بدان بپردازیم. در این‌جا می‌توانیم ملاحظاتی را صرفاً به آن جنبه‌ای که مرتبط با مفیستوفلس است اختصاص دهیم.

گفتم: فاوست سرداب اویرباخ را در هیئت ناظری ملول و بی‌حوسه پشت‌سر می‌گذارد، این‌که حسانت غریبان و بی‌پرده موجود در آن‌جا سروکاری با اشتیاق او به زندگی ندارد. با وجود این — و این خصیصهٔ 'پدیدارشناختی' است — عشق فاوست به گرچن از همان بدو امر به‌منابهٔ آن رابطهٔ انسانی والا و تعیین‌کننده‌ای آغاز نمی‌شود که در جریان آکسیون به آن بدل می‌گردد. برعکس، فاوست همهٔ مراحل ذاتی عشق فردی را، از شهوت

عملی این کار برای اجرای نقشه استدلال نمی‌کند، بلکه به شیوه‌ای جذاب و معین، مسئله‌ای را پیش می‌کشد که برای فاوست به‌غایت مرکزی است:

O heil'ger Mann! Da wär't Ihr's nun!
Ist es das erste Mal in Eurem Leben,
Daß Ihr falsch Zeugnis abgelegt?
Habt ihr von Gott, der Welt und was sich drin bewegt,
Vom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,
Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben?
Mit frecher Stirne, kühner Brust?
Und wolt Ihr recht ins Innre gehen,
Habt Ihr davon, Ihr müßt es grad' gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

[ای مرد مقدس! این‌جا این شماید!
آیا این نخستین‌بار در زندگی شماست،
که شهادت دروغ داده‌اید؟
آیا از خدا، جهان و آنچه در آن می‌جنید،
از انسان، آنچه او را سر و قلب برمی‌انگیزد،
تعریف‌هایی با نیروی عظیم نداده‌اید؟
با پیشانی گستاخ، سینه‌جسور؟
و اگر بخواهید راست به در درون‌تان بروید،
آیا از آن، اگر بایست هم‌اکنون اعتراف می‌کردید،
همان‌قدر که از مرگ آقای شورتلاین، نمی‌دانستید؟]

بدین‌ترتیب مفیستوفلس کل تراژدی عشقی، در وسیع‌ترین معنای کلمه، را به احاطه خود درمی‌آورد؛ هرچند نمی‌تواند به درونی‌ترین هسته تراژدی رخنه کند - او اذعان می‌کند که قادر نیست مستقیماً هیچ تأثیری بر گرچن بگذارد - اما کل ماجرا همه‌جا سراپا متأثر از جلوه‌ها و عناصر اهریمنی است. با من یابا^۱ خوفناک او در پایان بخش اول، که بسیاری آن را به پیروزی‌ای کامل بر فاوست تأویل کردند، در حکم پیامد زیباشناختی-اخلاقی ضروری چنین وضعیتی است.

۱. Her zu mir!

[مفیستوفلس:

محوشده یکسر پسر زمین،
و سپس شهود والا -
(با یک ژست)

من جرئت ندارم بگویم چگونه باید تمام کردن
فاوست
وای بر تو!

مفیستوفلس:

این نخواهد شما را خوش آمد؛

شما حق دارید مؤدبانه وای بگویند.

آدمی نشاید پیش گوش‌های پارسا بخواند.

آنچه را قلب‌های پارسا بی‌آن سرکردن نتوانند]

محقق بودن نسبی مفیستوفلس در این‌جا بدیهی است. به طرز بسیار مشابه در صحنهٔ متنور تکانه‌دهندهٔ 'روز دلگیر'، کلمات او، 'او نیست اولس' و 'چه کسی بود که او را به تباهی کشاند؟ من یا تو؟'، به‌راستی بر کانون ستیز اخلاقی در فاوست روشنایی می‌افکند. آن‌جا که فاوست دوباره شده از ندانست، نمی‌تواند هیچ پاسخی بیابد، زیرا مفیستوفلس در برابر او کاملاً ذی‌حق است. وسعت و عمق فرم‌پردازی گوتمای از این تراژدی عشقی در این واقعیت نمود می‌یابد که همهٔ مسایل زندگی اخلاقی، مستقیم یا غیرمستقیم، به مبانی این فرم‌پردازی به بیان درمی‌آیند. و این که مفیستوفلس کمابیش همه‌جا قادر است، به شیوه‌ای کاملاً موجه، در برابر وسوسه‌های اخلاقی و شور فاوست به کلی مشربی خویش اعتبار بخشد. فقط به یک نمونه اشاره می‌کنم مفیستوفلس از فاوست می‌خواهد که برای اغوای گرچن، در تأیید مرگ شوهر مارتا شورتلاین شهادت دروغ دهد. فاوست نخست از دادن شهادت دروغ امتناع می‌کند. در پاسخ به این امتناع، مفیستوفلس در دفاع از ضرورت

۱. Sie ist die erste nicht.
۲. Wer war's, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du?
۳. Marthe Schwerdtlein

در سایه روحی اش. از سفیران مفیستوفلس است: معنا و محتوای ظهور او به‌دستی همه تلاش‌های بشری برای بهبود است، با این فرق که او این گرایش را نه به شیوه تمسخرآمیز-کلی‌مشربانه مفیستوفلس، بلکه به شکلی صریحاً مابوسانه و بدبینانه به بیان درمی‌آورد. زورگه یأس درونی در مورد تحقق‌ناپذیری تلاش‌های بشری، در مورد بصیرت نسبت به - به زبان هگلی - نامتناهیّت بد آن‌ها، دست‌یافتنی بودن اصول‌شان، را تجسم می‌بخشد:

Wen ich einmal mir besitze,
Dem ist alle Welt nicht nütze;
Ewiges Düstre steigt herunter,
Sonne geht nicht auf noch unter . . .
Er verhungert in der Fülle;
Sei es Wonne, sei es Plage,
Schiebt er's zu dem andern Tage,
Ist der Zukunft nur gewärtig,
Und so wird er niemals fertig.

[آن‌که را من روزی به تملک‌ام در آورم،
او را همه دنیا هم هیچ سودی ندارد؛
اندوه ابدی بر او فرود می‌آید،
خورشید نه فرامی‌رود نه فرو . . .
او گرسنگی می‌کشد در فراوانی؛
چه شادی باشد، چه غم باشد؛
موکول می‌سازد او آن را به دیگر روز،
اگر آینده بکسر حق و حاضر باشد،
لاحرم کار او هرگز به انجام نخواهد رسید.]

فاوست این سوسه را نیز، این 'حکمت' کلی‌مشربانه مفیستوفلس را که علناً به یأس روآورده است، قاطعانه از خود دور می‌کند، مع‌الوصف نه عاری از این احساس که حتی این نیز بیان‌گر کاریکاتورهای اهریمنی و بس به‌جا از عمیق‌ترین تلاش‌های خودش است:

صحنه‌های پایانی بخش دوم، به شیوه‌ای بکسر متفاوت، به لحاظ بیرونی تک‌گویانه‌تر، و به لحاظ درونی شاید همچنان دراماتیک‌تر و تراژیک‌تر، بسط می‌یابند. این صحنه‌ها عمدتاً با تأکید بر تک‌گویی شکل گرفته‌اند. زیرا در پیکار درونی تعیین‌کننده علیه مفیستوفلس، در گلاویز شدن به غایت اخلاقی فاوست با او، مفیستوفلس شخصاً هیچ مشارکت مستقیمی ندارد. فاوست، همان‌طور که دیدیم، به پراکسیس یا کنش مولد، به سلطه بر طبیعت روی آورده است. او حتی بر لذت‌بردن زیباشناختی از جهان نیز فائق آمده است. هرچند البته آن را به‌عنوان سوبه‌ای حفظ کرده است که با وجود نفی و رفع شدن، از بین نرفته است. اما پراکسیس، یگانه برون‌رفت واقعی و ممکن نژاد بشر از آشوب اهریمنی-جادویی قرون‌وسطا، به مراتب پیش‌تر از عشق فردی در معرض تهدید روح مفیستوفلس است. رابطه عمیقاً درونی او با سرمایه‌داری را، که پیش‌تر تحلیل کردیم، به یاد آورید.

تقصیر فاوست - مثلاً در نابودی فیلمون و بونیس - در این‌جا، برخلاف تراژدی گرجن، فردی نیست. تلقی آن به این‌عنوان معروف سطحی‌نگری اکثر شارحان است. درست است که فاوست، بعد از مرگ فیلمون و بونیس، مفیستوفلس را نفرین می‌کند. لیکن پیکارهای درونی متعاقب آن، برخلاف زمانی که می‌کوشید گرجن را نجات دهد، دیگر هیچ ربطی به ندامت اخلاقی فردی ندارند: این پیکارها، عمق بیش‌تری می‌گیرند به بافت و زمینه کل، به شالوده اجتماعی-انسانی کل شیوه کنش او، کل وضعیت او، معطوف می‌شوند. وضعیتی که نابودی فیلمون و بونیس ضرورتاً برخاسته از آن است. به همین سبب، مشاهدات و تأملات او دیگر اصلاً بر مورد جزئی‌ای که موجد بروزشان بوده است، درنگ نمی‌کنند.

آنچه فاوست در این‌جا رودروی آن قرار می‌گیرد، تشخیص‌بخشیدن به دلواپسی یا توجه^۱ [در هیئت یک شخص یا کاراکتر] است. او، مطابق با

۱. Sorge: این مفهوم در شعر در قالب مشخص یک کاراکتر مؤنث ظاهر شده است از این‌جا، برای حفظ نام خاص کاراکتر، از لفظ آلمانی اصلی آن، زورگه، استفاده خواهد شد. مترجم

ورد و طلسم جادویی را یکسر از یاد ببرم.
می‌ایستادم اگر، ای طبیعت، در برابرت چون یک مرد تنها،
آن‌گاه به زحمت‌اش می‌ارزید انسان بودن -
آن بودم من، پیش از آن‌که آن را در تاریکی‌ها جویم،
با کلمات شرارت‌بار خودم و جهان را نفرین کنم.
اکنون هوا از چنین شبی چنان است بُر،
که هیچ‌کس نداند چگونه آن را زدودن باید.

این اولین بار است که فاست مؤکداً از پیمان‌اش با مفیستوفلس حرف می‌زند،
و مصمم است تا جادوی مفیستوفلس را طرد کند.
او در سطح سوئزکیو، با توجه به مسایل اخلاقی درونی خویش، در
صحنه همراه با زورگه موفق بدین کار می‌شود؛ فاست میل دور کردن او به
باری طلسم جادویی را سرکوب می‌کند، اما در مورد امکان رهایی‌اش از جادو
نوم چندان ندارد: 'از اهریمنان، می‌دانم، آدمی سخت خلاص خواهد شد.'
دوقی وسوسه زورگه را پس می‌زند، و خود را با نیروی تمام به کار بزرگی
می‌سازد که هنوز قصد دارد پیش از مردن‌اش به انجام رساندش، بی‌هیچ
درنگی همچنان به استمداد از مفیستوفلس و ارواح او ادامه می‌دهد.
اکنون چیست این جادویی که فاست، با نزدیک شدن به مرزهای
کهال‌پذیری خویش، قصد طرد آن را دارد و فقط تا کم‌ترین حد قادر به این
کار است؛ کیش مدرن و سطحی نابغه‌گرای 'ابرانسانیت' فاست را دقیقاً در
جادو می‌بیند. به‌زعم هرمان تورک، فاست پس از چشم‌پوشی از جادو، به
یک هنرشناس بی‌ذوق صرف بدل می‌شود. این شوپنهاور است نه گوته؛ برای
اولی، نابغه نوعی 'monstrum per excessum' [موجودی که در یک جنبه
خاص، رشد بیش‌ازحد کرده] است، برای گوته همان انسانی عادی به تمامی

1. Dämonen, wieß ich, wird man schwerlich los.
Hermann Türk (1852-1932)، مؤلف *Das Wesen des Genies Faust und Hamlet*
فئات نوبخ فاست و هملت، ۱۸۸۸، و انسان نابغه، ۱۸۹۶، (م. ۱)

3. Philister

Fahr hin! Die schlechte Litanei,
Sie könnte selbst den klügsten Mann betören.

[دور شو! مناجات بد،

این {زورگه} تواند خود زیرک‌ترین مرد را شیدا کند]

زیرا او از این نکته آگاه است که بلافاصله پیش از آن، عمیق‌ترین اعتقاد
روان‌شناختی راسخ خوش را بیان کرده است:

Im Weiterschreiten find' er Qual und Glück,
Er Unbefriedigt jeden Augenblick!

[در پیش رفتن، می‌یابد او رنج و خوشبختی،
او، ناخشنود هر دم!]

زورگه لاجرم هیچ قدرت روانی یا اخلاقی بر فاست ندارد. او فقط می‌تواند
فاوست را از نظر جسمانی، و نه همچون اکثر دیگر آدمیان از نظر روحی،
کور سازد.

اما این پیکار، که او پیروزمندان از آن جان به‌در می‌برد، پیوند وثیقی با
پیکار دیگری دارد که در فاست صرفاً به طرزی سراپا سوئزکیو، فقط در
تناظر با گرایش و تلاش، است که دست‌بالا را دارد. فاست، بعد از ایستاد
فیلمون و بونیس، پیش از ظهور زورگه، درست پس از آن‌که صداهای
شیخ‌گونه مشکوکی، از جمله صدای زورگه، را پشت در می‌شنود، می‌خواهد
زندگی‌اش را مرور کند و برنامه‌های جدید پیش نهد:

Noch hab' ich mich ins Freie nicht gekämpft.
Könn' ich Magie von meinem Pfad entfernen,
Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen.
Stünd' ich, Natur, von dir ein Mann allein,
Da wär's der Mühe wert, ein Mensch zu sein.—
Das war ich sonst, eh' ich's im Düstern suchte,
Mit Frevelwort mich und die Welt verfluchte.
Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll,
Daß niemand weiß, wie er ihn meiden soll.

[هنوز من راهام به آزادی را ننگیده‌ام

کاش می‌توانستم جادو را از مسیرم بنارانم.

مفیستوفلس، به حکم ذات اخلاقی واقعی و مؤثرشان، هیچ تمایزی از آدمیان ندارند. بنابراین 'ارادل تمثیلی'، راؤفه بولد، هابه بالدد، و هاتسه فست، که مفیستوفلس با همکاری جادویی آن‌ها بر ضد ضدقبصرها به پیروزی می‌رسد و سفرهای راهزنانه خویش و نابودی فیلمون و بونسیس را به انجام می‌رساند، به لحاظ روان‌شناختی چیز دیگری نیستند مگر لاندسکشت‌های متوحش، و تفاوت این‌ها با 'سربازان صادق' آن دوران نیز بیش‌تر به کلمات برمی‌گردد تا واقعیت. ('صداقت را که می‌شناسیم خوب؛ یعنی ادای دین'.^۱) فقط افزایش قدرت بیرونی، افزایش شعاع عمل فردی، است که آن‌ها را جادویی جلوه می‌دهد، و ما از تفسیر مارکسی شش نریان مفیستوفلس به قدر کافی به معنا و دلالت اجتماعی این جادو پی برده‌ایم.

پس وقتی فاوست می‌خواهد از جادو رها شود، به جست‌وجوی یک زندگی انسانی عادی می‌رود که در آن فقط از طریق نیروی خویش، از طریق فعالیت خویش است که می‌تواند آنچه را از این پس به‌عنوان درستی و راستی می‌شناسد، عملاً تحقق بخشد. اما این — همان‌طور که گوته می‌داند و فاوست حدس می‌زند — ناممکن است. فاوست بدون کمک مفیستوفلس باید به عجز مایوسانه اتاق مطالعه بازگردد؛ این که آیا اکنون این بازگشت مثلاً در قالب پذیرش مقام مهندسین زیردست در یک کمپانی کاپیتالیستی نمود می‌یابد یا نه، هیچ جنبه‌ای از مسئله را روشن نمی‌کند.

گوته به شیوه ظریف و محتاطانه خود، این سوبه را هم در آغاز و هم در پایان برجسته می‌سازد. فاوست در اولین تک‌گویی بزرگ خویش که همه سنزهای جهان‌بینانه خود را در آن برمی‌شمرد، علاوه بر چیزهای دیگر می‌گوید:

Auch hab' ich weder Gut noch Geld
Noch Ehr' und Herrlichkeit der Welt;
Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab' ich mich der Magie ergeben!

1. Raufebold, Habebald, Haltefest
2. Landsknecht (وعبت، یا بنده زمین)
3. Die Redlichkeit, die kennt man schon; sie heißt: Kontribution.

رشد و تحول یافته در واقعیت و مطابق با برداشت گوته، فاوست در آن صحنه‌ها، والاتر از همیشه بوده است که می‌کوشد خود را از جادو خلاص سازد.

این که جادو به چه معناست، هرگز در فاوست — به‌شیوه ادبی درست —

تعریف نمی‌شود. خود فاوست، چنان‌که دیدیم، آن را پیامد پیمان خویش با مایبمی آن‌ها همه دستاوردهای خود را در شکل خاص‌شان به انجام رسانده

همین‌جاست — در این اوج و نقطه پایانی شمر، جایی که فعالیت

تکیکی اقتصادی برای سلطه بر نیروهای طبیعت^۲ شمر بخش از کار درآمده

است — که مؤلفه سرمایه‌دارانه فوق‌الذکر در مفیستوفلس اهمیت نمی‌کند

می‌یابد تکرار می‌کنیم: مفیستوفلس فقط این نیست، او به‌نحوی حتمی‌نابسی

و به شیوه‌ای نوغ‌آمیز، در آن واحد یک شیخ فروزن وسطایی است و خدمت

نوغ‌آمیز تعمیم‌بخشی ادبی دقیقاً در وسعت و در مرزبندی حیطه حکمرانی او

نهفته است. او بر همه قدرت‌های اجتماعی حکم می‌راند، حتی بر نیروهای

طبیعی و شورهای انسانی استحال یافته به این قدرت‌ها که در آن‌ها گوناگون

با دست کم امکان‌هایی برای نیل به قلمرو حیوانی روحی سبطه دارد

بدین ترتیب، مفیستوفلس در برابر هرچیز فاقد قدرت است می‌گوید: 'ندارم من هیچ قدرتی' فقط با هدیه، با برانگیختن کجکاوی، نخوت، نینگره

^۱ 'Ich hab' ich keine Gewalt'

انگلستان زندگی می‌کرد، در هیئت یک افشاگر سو استفاده‌ها ظاهر می‌شد. گونه که اکنون کاملاً قیافه و لحن مفیستوی خود را گرفته بود، در جواب گفت: «شما مرا چه کسی فرض می‌کنید؟ آیا می‌بایست چنین سو استفاده‌هایی را ردیابی می‌کردم، و به علاوه، آن‌ها را برملا می‌ساختم و علناً نام‌شان را می‌بردم، مگر می‌تواند در انگلستان زندگی‌ام را با سو استفاده‌ها سر کرده بودم؟ اگر در انگلستان به دنیا آمده بودم، یک هرتسوک [دوک] متمول یا حتی یک اشراف با درآمد سالانه ۳۰۰۰۰ پوند استرلینگ می‌شدم».

این دقیقاً همان پراکسیس یا کنش مولدی است که فاوست کارش با آن خاتمه می‌یابد و اشتیاق جهان‌بینانه‌اش به وحدت نظریه و عمل، به پیشرفت‌های عملی نوع بشر، در قالب آن تحقق پیدا می‌کند، و این کنشی است که بدون مساعدت فعالانه مفیستوفلس عیناً ناممکن است: هر نوع رشد نیروهای مولد در جامعه بورژوازی فقط به شیوهٔ کاپیتالیستی ممکن است. از این رو، تلاش فاوست برای روگردانی درونی از جادو، بیهوده است. بنابراین، رؤیای او در مورد آیندهٔ نورانی بشریت صرفاً یک رؤیاست.

اما محتوای رؤیا بسیار مهم است. فاوست، همچون گوته، مخالف هر نوع انقلاب است. لیکن در این جا، که او — دست کم به طور سوبرژکتیو — از جادوی مفیستوفلسی می‌برد، برای نخستین بار، در جدوجهدش برای دستیابی به عالی‌ترین اهداف نوع بشر، که آن‌ها را تاکنون فقط در خود، فقط در قالب رشد و تحول شخصیت خودش (و البته برای نوع بشر) تحقق بخشیده است، این آرزوی آگاهانه به بیان درمی‌آید: بیکار، بر پایهٔ آزادی، به همراه هم‌نوعان‌اش برای تحقق این اهداف، از این روست که آخرین تک‌گویی او، که با 'تحقق' شرط‌بندی پایان می‌گیرد، اهمیتی تا این اندازه تعیین‌کننده دارد — به مثابه والاترین و فاطعانه‌ترین شکل طرد سوبرژکتیو اصل اهریمنی:

Eröffn' ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.
Da rase draußen Flut bis auf zum Rand,
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschließen,
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen.

[نیز دارم من نه ملک نه پول
نه شأن و شکوه جهان؛
نخواهد هیچ سگی این چنین طولانی زید؛
ازین رو من خود را به جادو وانهادم.]

و پیش از صحنهٔ مربوط به 'زورگه'، او [زورگه] به تنهایی ظاهر نمی‌شود. بلکه صرفاً یکی از چهار زن خاکستری است؛ لیکن سه تا از آن‌ها — مانگل، مرد متمول...^۱ پس فقط از آن رو که فاوست بگذرند: 'در درون مقیم است یک متمول و قدرت‌مند است، مجبور است با زورگه، با بدبینی مفیستوفلس — با مانگل یا نت، رقابت کند. این نکته با وضوحی حتی بیش از این در قطعه‌ای بعدها حذف‌شده به بیان درمی‌آید. در این جا، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، فاوست قصد دارد سرانجام از مفیستوفلس بگسلد. اما مفیستوفلس موضوع را اصلاً تراژیک تلقی نمی‌کند:

Denn Rat denkt jeglicher genug bei sich zu haben;
Geld fühlt er eher, wenn's ihm fehlt.

[زیرا شور و مشورت را گمان می‌برد هرکس به‌قدر کافی
در خود دارد؛

پول را احساس می‌کند او زودتر، وقتی آن را کم دارد.]

گوته همواره از این جایگاه فرد در جامعهٔ طبقاتی، بالاخص در سرمایه‌داری آگاه بوده است. این را می‌توان از روی قطعات بی‌شماری در آثار، نامه‌ها و مکالمات‌اش اثبات کرد. ما صرفاً به یک نمونهٔ بس شاخص می‌پردازیم: گوته پیر مکالمهٔ مفصلی با سوره دربارهٔ 'دیوانهٔ رادیکال' بتنام، انجام داده بود. سوره از بتنام دفاع کرد و بر این عقیده بود که خود گونهٔ نیز، اگر در

۱. Mangel نقصان، Schuld: تصویر یا گناه، Not: مضیق یا تنگنا یا پریشانی نکه‌ای که در

فوق دربارهٔ زورگه گفته شده دربارهٔ این سه چهره نیز صادق است. (مترجم)

^۲ Drei wohnt ein Reicher...
^۳ Sore

می‌کند، به نحوی بسنده اعتقاد گونه را دقیقاً در فیصله نیافتگی، در فیصله ناپذیری این ناهمخوانی به بیان درمی‌آورد.

از این حیث، تأکید بر این نکته مهم است: نزد گونه مسئله هرگز بر سر سوگ و ماتمی رمانتیک برای ویرانی بهشت باصفای ماقبل سرمایه‌دارانه نیست (به همین دلیل: نزد خود فاوست، هیچ ندامتی ناشی از تقصیر داشتن در روال فیلمون و یونسس وجود ندارد.) رویکرد گونه به مسایل رشد و توسعه سرمایه‌دارانه، همانند هگل یا ریکاردو است. آنچه به لحاظ فکری و ایده‌ای تضادهای را وساطت می‌کند و، به لحاظ ادبی، در تقابلی قاطع با هم قرار دارند، جدایی ناپذیری عینی اصل مفیستوفلسی از رشد سرمایه‌دارانه نیروهای مولد است. از پراکسیس انسانی به درستی سمت و سو گرفته و به لحاظ عینی مهم‌ترین، از آن راهی که - این را گونه، همچون ریکاردو و هگل، حتی حدسش را هم نتوانست بزند - بعدها بر این بستر به نیروهایی مجال ظهور می‌دهد که بشریت را به راستی از مفیستوفلس رها می‌سازند. اما فاوست، از آن‌جا که مجبور است تحقق کار یا رسالت زندگی‌اش را به دستان مفیستوفلس بسپارد، حتی امکان انحراف یافتن اهریمنانه این رسالت، و چه بسا - برای رسالت زندگی فردی، نه رسالت نوع بشر - امکان نابودی آن را نیز به دستان اهریمن می‌سپارد.

این تناقضات پیچیده، از دیدگاه گونه، از عالی‌ترین دیدگاه آگاهی بورژوازی، به لحاظ عینی رفع ناپذیرند. عظمت ادبی گونه عبارت از این است: عرضه این تناقضات در عین رفع ناپذیری به هیچ‌رو تخفیف نیافته‌شان. در این کار، او همای ریکاردو و هگل وفادار به حقیقت است.

در تقابل با ناهمخوانی‌های حاد واقعیت عینی، او فقط قادر است رؤیای سوزگنیو آینده را قرار دهد. اما خود این نیز چیز کمی نیست. بالاخص از آن‌رو که تناقض از درون نیز تشدید می‌شود: دست‌نخورده ماندن هسته بشری در فاوست به هنگام پیکار با مفیستوفلس، به واقع روشن‌تر شدن و ناب‌تر شدن این هسته آن‌هم از فضا در وضعیتی که چیرگی ناپذیری مفیستوفلس از بیرون

Ja! Diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

[بگشایم من مکان‌ها از برای میلیون‌ها،
نه ایمن هرچند، لیک فعال‌آزاد برای زیستن.
آن‌جا می‌خروشد آن بیرون سیلاب تا به کنار،
و همچنان که می‌خاید، برای قدرت‌مندان هجوم آوردن به درون.
فشار مشترک می‌شتابد به شکاف را فروبستن.
بله! این اندیشه را منام به تمامی تسلیم.
این است حکمت را واپسین پایان:
فقط آن کس سزاوار است آزادی و زندگی را،
که روزانه آن‌ها را به جنگ آوردن باید
و این‌سان می‌گذرانند، در احاطه خطر،
در این‌جا کودکی، مردی، و سال‌خوردگی سال پربارش را.
این چنین ازدحام خواهم من دیدن،
بر خاک آزاد با مردم آزاد ایستادن.]

از پیش می‌دانیم که واقعیت در تضادی حاد با این رؤیا قرار دارد. در همان حال که فاوست بدین‌سان حرف می‌زند، لورها به فرمان مفیستوفلس گور او را می‌کنند. این تضاد، که هیچ چیز تخفیف‌اش نداده و به مبشر هیچ چیز (به نحوی مشهود) تحقق نیافته است، دقیقاً با همان روحیه دوگانه‌ای در ارزیابی پیشرفت کاپیتالیستی تطابق دارد که به کران تولسم حضور آن را در گونه تشخیص دهیم. گونه، بی‌آن‌که قادر باشد به بیان اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری درنگرد، با شهود شعری خویش نقش‌نقش این حیات در رشد و تحول بشریت را عیان می‌سازد. ضرب‌آهنگ قساوت‌بار تخریب، که رؤیای فاوست دربارهٔ آینده را همراهی و نعت

به تمامی عیان می‌گردد، از نظر عینی نیز چشم‌اندازی، شالوده‌ای واقعی، برای این باور به دست می‌دهد که بشریت — به‌رغم مفیستوفلس، به‌رغم سرمایه‌داری — محکوم به سقوط به امر اهریمنی، به 'غبار بلعیدن'، نیست. اما این برای گوته در حکم یگانه امید به لحاظ پدیدارشناختی مستدل و از این‌رو، قابل‌فرم‌پردازی به شیوه‌ای قانع‌کننده بود، امیدی که می‌توانست از نظر زیباشناختی به‌عنوان چشم‌اندازی از آینده تصدیق گردد. از این‌دو او کلاً حق داشت که — بدون درافتادن به موعظه‌گری و اخلاق‌گرای سوزگویی و کانتی — عامل تعیین‌کننده در رستگاری فاورست را سوبیه سوزگویی می‌دانست. او در مکالمه‌ای با اگرمان، سطور مشهور پایان‌بندی را کلید فهم کل اثر می‌خواند:

Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

[آن‌که هماره کوشان در تلاش است،

او را توانیم ما رستگار سازیم.]

گوته نتوانست وجود قدرت اجتماعی عینی‌ای را تشخیص دهد که قادر باشد در زمینی که او می‌شناسد، با مفیستوفلس پیکار کند، و لاجرم همچین نخواست چنین قدرتی را فرم‌پردازی و بازنمایی کند.

IV

تراژدی گرچن

فاورست اولیه و حتی قطعه ۱۷۹۰ زیر سیطره تراژدی گرچن‌اند؛ و هر قدر هم که تالیفات در نسخه تمام‌شده بعدی جابجا می‌شوند، در تصور عامه، این نفوق باقی است؛ در تأثیر توده‌ای وسیع فاورست، حتی امروزه نیز تراژدی گرچن، در کنار تراژدی دانش بی‌واسطه و پیمان با اهریمن، استیلا دارد. آن‌هم با توجهی بردامنه، زیرا تأثیر ادبی بی‌واسطه 'جهان کوچک'، که در آن، امر زنیگ با مرتبط با نوع صرفاً پس‌زمینه را می‌سازد، صرفاً سرشت خاص کاراکترپردازی تیپیک و هدایت آکسیون را تعیین می‌کند، ضرورتاً باید فووتراژ تأثیر ناشی از عمق سخت‌عینیت‌یافته و فلسفی‌شعری 'جهان بزرگ' در بخش دوم باشد.

با هر وضوح یا گنگی‌ای هم که گوته جوان در آن زمان خطوط کلی نثر را پیش چشم خود می‌داشت، شکی نیست که به لحاظ ادبی ذهن او بیشتر از همه با تراژدی گرچن درگیر بود، و این قابل‌فهم است، زیرا گوته جوان می‌توانست این تراژدی را به‌نحوی بسنده به اجرا درآورد. در حقیقت این تراژدی در حکم مضمونی مرکزی برای نه فقط آثار جوانی خودش، بلکه کل ادبیات آلمانی این دوره بود.

در شعر و حقیقت، گوته یادآوری می‌کند که براساس داستان‌هایش درباره تراژدی گرجن، رفیق جوانی‌اش، هانریش لئوپولد واگنر دست به سرقت ادبی سرنوشت تراژیک یک دختر اغواشده را در تطابق با روح زمانه بازسازی می‌کند: به‌عنوان نمونه‌ای عریان، سرکوب طبقاتی بورژواها و خرده‌بورژواها به‌دست اشرافیت. در این دوره، شمار زیادی از درام‌های مشابه به‌وجود آمده‌اند، و برجسته‌ترین‌هایشان در نسل جوان متعلق به رابنولد لنتس است. نقطه اوج فرم‌پردازی این نمونه از سرکوب طبقاتی در آن زمان را می‌توان *امیلیا گالوتی*^۲ لسینگ و *دسیه و عشق*^۳ شیلر یافت. محبوبیت این مضمون به‌هیچ‌رو تصادفی نیست. این مضمون در ادبیات

روشنگری انگلیسی و فرانسوی، از ریچاردسون^۴ تا *فیکارو*ی بومارشه^۵، نیز قشر غیرقابل اغماض بازی می‌کند. در پیکار طبقاتی میان اشرافیت و بورژوازی، به‌دست توسعه‌نیافتگی طبقات ستمدیده، ضرورتاً موارد منفرد بی‌عملی عریان باید در پیش‌زمینه قرار گیرند؛ کافی‌ست مبارزه‌های بزرگ و تر در دفاع از عدالت قضایی را به‌یاد آوریم که قرینه‌های ضعیف‌شده آن در آلمان، *نجات‌ها*^۶ [اعلام‌حیثیاتی] تراژدی‌هایی که از دل آن برمی‌خیزند، به‌نحو قابل‌درکی برساننده بخش مهمی از این نوع شورش هنوز توسعه‌نیافته علیه سلطه فئودالی است؛ و این‌که همه این گرایش‌ها باید در آلمان، به‌سبب ضعف‌های بزرگ‌تر بورژوازی آن، بیشتر به پیش‌زمینه بیابند تا در فرانسه، بدیهی است.

بنابراین به لحاظ اجتماعی، تراژدی‌های دختر بورژوازی اغواشده صرفاً یک مورد از میان بسیار تجاوزها و سوءاستفاده‌های فئودالیسم روبه‌زوال است اما از منظر فرم‌پردازی ادبی، این مضمون به صورت غیرتصادفی واجد جنب

1. Reinhold Lenz
2. Kahle und Liebe
3. Figaro
4. Retzgen

2. Emilia Galotti
4. Richardson
6. Baumarchais

شعار جوانی گوته به همین جریان تعلق دارند، اما گوته در این‌جا از همان بدو امر واجد موضعی مختص خویش و صورت‌بندی خاصی از مسئله است: او به نسبت هم‌عصران‌اش چیزی گسترده‌تر و عمیق‌تر را فرم‌پردازی می‌کند: او به‌طور کلی نقدی از رابطه عشقی در جامعه بورژوازی به‌دست می‌دهد. انگلس مفصلاً شرح می‌دهد که چگونه همان زمین‌لرزه‌ای که به بورژوازی جایگاه اقتصادی هادی‌اش را بخشید، شکل‌های مدرن عشق و ازدواج را نیز فرا آورد، اما در عین حال — همراه با همان ضرورت اقتصادی-اجتماعی — تحقق واقعی‌شان در زندگی را به موارد استثنایی نادر بدل

ساخت. به سبب همین متناقض بودگی درونی جامعه بورژوازی است که اینک خلاقیت گونه جوان به کار می افتد. آن هم هر چند، در تطابق با گرایش کسری از همان مجموعه مسائلی است که تکوین شخصیت که به واقع خود نیز بخشی انقلاب های بورژوازی در دستور کار قرارش می دهند. مسائلی که، مع الوصف، ساختار اقتصادی و اجتماعی خود همین جامعه بورژوازی مانع از تحقق راه حلی ولو تقریبی برای آن ها می شود. تراژدی های عشقی گونه جوان، در قالب سرنوشت های فردی عمیقاً تجربه شده، بازنماینده آمیزه های متنوعی از این هردو دسته تناقضات اجتماعی اند. مسئله تضاد طبقاتی در روابط جنسی که به لطف هم عصران گونه در کانون قرار گرفته است، برای او نیز سویی مهم باقی می ماند، لیکن صرفاً یک سویه از این تمامیت.

تحقق پذیری نادر وحدت عشق و ازدواج فردی در نزد طبقات حاکم جامعه بورژوازی - انگلس هرگز از تکرار این نکته خسته نمی شود که این مسئله در اقتدار تهیدست و بالاخص در پروتئاریا صورت کاملاً متفاوتی به خود می گیرد. دلایل اقتصادی و اجتماعی خود را دارد. اما این تحقق پذیری در موارد مفرد به شیوه ای بحرانی و تراژیک عرض وجود می کند. در حیات احساسی، در فکر، در کنش اجتماعی آدمیان است که گرایش های اجتماعی ستیزگر پیکارهای خود را پی می گیرند. بدوی ترین شکل این تناقضات همانا تناقض میان شور عاشقانه ظهور کرده و رفاه اقتصادی و اجتماعی انسان مفرد است؛ به بیان خام، پرسش این است: آیا عشق و ازدواج برای 'رویه شغلی' فرد مفید است یا مضر - و در این جا 'رویه شغلی' گویای متنوع ترین گذارهاست، از جست و جوی خامه ای توفیق و اعتبار تا انکشاف درونی شخصیت، از پست ترین و تنگ نظرانه ترین شکل خودپرستی تا ستیزهای تراژیک واقعی.

در گوتس و کلاویگو، گونه جوان مسئله را به همین شیوه طرح می کند نزد کلاویگو، پرسش ساده تر و عریان تر می نماید؛ نزد وایزلینگن، این پرسش

بواسطه عشق هم زمان به آدلهاید بغرنج می شود. اما در این جا نباید چشم بر این واقعیت بپوشیم که عشق به آدلهاید به نحو تنگاتنگی با پرسش 'رویه شغلی' پیوند خورده است: این که آیا وایزلینگن به اپوزیسیون شوالیه ای گوتس و زیکینگن خواهد پیوست یا خواهد کوشید در دربار به توفیق و اعتبار دست یابد. در هردو مورد - هر چند گونه مسبب های واقعی را محتاطانه نوازن می بخشد - همه همدلی، معطوف به دختران قربانی شده است. وایزلینگن و کلاویگو به عنوان دو سبب بنیاد، دو کاراکتر متزلزل، بازنمایی می شوند، که به طرز شرم آوری در آزمون ارزش انسانی خویش شکست می خورند. این شیوه کاراکترپردازی در گونه در حکم نوعی محاکمه نفس است، اما محاکمه ای یک سویه و ساده سازانه. این ساده سازی در این واقعیت نیز بروز می یابد که قربانیان، که در احاطه تمام همدلی اویند، در بازنمایی انبی، با حالتی رنگ پریده و بی خون ظاهر می شوند. آدلهاید نه فقط در واقعیت فرم پردازی شده گوتس، بر ماری پیروز می شود، بلکه همچنین در مقام کاراکتر ادبی نیز زنده تر، غنی تر، قانع کننده تر، و جذاب تر است.

دلیل آن هم دقیقاً محاکمه نفس شاعر است. گونه در این جا بنا را عمدتاً بر تفصیر می گذارد، بی آن که مسئله را در قالب هم تافته ترین و به لحاظ روانی عمیق ترین شیوه بروزش در نظر آورد. اما این مسئله را او به همین شیوه با گوشت و خون خود تجربه کرده بود. ما با تصور گونه از انکشاف توانایی هایی که در آدمیان وجود دارد، آشنا هستیم. این انکشاف بدون عشق ناممکن است. ریاضت طلب یک انسان ناکامل است. شور عشق فردی، درست از آن رو که هم ابتدایی ترین و طبیعی ترین همه شورهاست، و هم در شکل فردیت یافته کنونی اش، برترین و پالوده ترین میوه فرهنگ را معرفی می کند، اصیل ترین شکل تحقق شخصیت انسانی است، آن هم مادامی که بسط و انکشاف آن را بر حسب 'عالم اصغر'، به منزله غایتی فی نفسه، بنگریم. شور عشق فقط زمانی می تواند به این تحقق دست یابد که به جریانی همه گیر بدل گردد، جریانی که برترین تلاش های روحی و اخلاقی فرد، در شکل سراپا کمال یافته خود،

شاد باش نیز در روز اکنون! عشق مقدس
می‌شاید به جست‌وجوی نجیب‌ترین میوه باورهای یکسان،
دیدگاه‌های یکسان به چیزها، تا بدین‌سان در بیش هم‌آهنگ
خود را پیوند زند زوجه، بیابد جهان برتر.^۱

این آرمان یک عشق هم‌آهنگ، که طالب حدّ اعلای رشد و تحول هم‌آهنگ
شخصیت است، بر بستر جامعه بورژوازی می‌بالد، لیکن هستی اجتماعی‌ای که
این بستر را فراهم آورده است، در رشد و توسعه خویش، از تحقق آن در
زندگی جلوگیری می‌کند. [این عدم تحقق] نه فقط مستقیماً اقتصادی و
اجتماعی، در معنای، مثلاً، موانع اقتصادی یک وصلت زناشویی، و نه فقط
به‌عنوان پیامد تمایزات فرهنگی‌ای که در بیرون طبقاتی‌اند و در درون به‌سختی
عبورپذیر - بلکه حتی منطبق درونمانندگاری رشد و تحول شخصیت نیز در
این جا محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

از این جهت، ناممکن بودن برابری واقعی میان مرد و زن در جامعه
بورژوازی در متنوع‌ترین شکل‌ها، از بی‌رحمانه‌ترین تا روحی‌ترین، نمود
می‌یابد هر نوع کمال نفس بدون عشق ناممکن است، دست‌کم عمیقاً ناکامل
خواهد بود. اما این کمال نفس، که رفاقت روحی‌حسی عمیق میان مرد و زن
جزوی از آن است، در جامعه طبقاتی متضمن رشد و تحول منسوزی،
به‌خودانهاد، بی‌قیدوشرط، و ازبندریسته مرد، بدون خانواده، بدون زن و
کودکان است - دست‌کم در آغاز جست‌وجو، در آغاز گمراه‌شدن ضروری -
تا این‌که مرد سرانجام راه خویش را می‌یابد: همان استادی در استیلا بر
واقعیات موجود جهان و قابلیت‌های خویش. بنابراین در جامعه طبقاتی، پیوند
زود هنگام، حتی بر پایه اصیل‌ترین و عمیق‌ترین عشق نیز، خود به نقطه شروع
سبزه‌های تراژیک فیصله‌ناپذیر بدل می‌گردد. اگر این پیوند پابرجا بماند،
لاجرم جوان درگیر در این پیوند است که قربانی می‌شود، و اگر او، زیر فشار
امکان‌های قیدوبند خورده رشد و تحول‌اش، درهم بشکند، لاجرم این دختر
است که باید قربانی شود.

به‌جانب آن سرازیر شوند و به بلوغ برسند. زمانی که قدرت عشق، که همه
شخصیت وحدت می‌بخشد، عملاً همه چیز در آدمی را به تراز عالی‌ترین امری
که قابل‌دستیابی است برکشاند.

عشق غنایی گوته مکرراً این احساس جهانی را در قالب فرمی از نظر
ادبی کمال‌یافته به‌بیان درمی‌آورد. شعر او، مسخ گیاهان^۲، به روشن‌ترین وجهی
نشان می‌دهد که این عشق تا چه اندازه با جهان‌بینی - عمدتاً فلسفه طبیعی -
او پیوند خورده است. گوته در این جا یک شعر آموزشی فلسفی نمی‌نویسد،
وقتی او رشد و تحول جهان نباتی و گیاهی را به نحوی شعری در شکل شرح و
وصفی برای کریستیانه فولپوس^۳ توضیح می‌دهد، کریستیانه یک شنونده
ساخته و پرداخته و خیالی برای یک توضیح انتزاعی نیست: از دل شرح
ادبی‌فکری گوته درباره پدیده‌های طبیعی، به شیوه‌ای بی‌واسطه و ارگانیک
چه در معنای فکری و چه شعری آن، قانون رشد و ذات عشق سربرمی‌آورد
از همین‌روست که گوته می‌تواند شعرش را این‌گونه به پایان برد:

O gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft
Nach und nach in uns holde Gewohnheit entsproß,
Freundschaft sich mit Macht aus unserm Innern enthüllte,
Und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte gezeugt.
Denke, wie mannigfach bald die, bald jene Gestalten,
Still entfaltend, Natur unserm Gefühlen geliehn!
Freue dich auch des heutigen Tags! Die heilige Liebe
Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf,
Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschau
Sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt.

[آه، فکر کن پس همچنین، چگونه از بذر آشنایی

رفته‌رفته در ما عادت شیرین شکوفه می‌زند،

دوستی خود را با قدرت از درون‌مان هویدا می‌سازد،

و چگونه امور سرانجام شکوفه و میوه می‌زاید.

فکر کن، چه گوناگون گاهی این، گاهی آن شکل را،

در سکون رشدیابنده، طبیعت به احساسات‌مان عطیه داده است

1. Die Metamorphose der Pflanzen
2. Crumme Vulpis

بیش از عشق من. من باید در آرزوهای او شریک می‌شدم ...
 من افسوس می‌خوردم بر مردی که به یک دختر می‌آویزد ...
 من می‌نگرم او را همچون یک اسیر. البته آن‌ها همیشه
 می‌گویند چنین است. او از جهان خویش به مال ما فروکشانده
 می‌شود، جهانی که با آن اساساً هیچ وجه اشتراکی ندارد. او
 فریب می‌دهد خود را برای مدت‌زمانی، و وای بر ما وقتی
 چشمان او باز شوند!

به همین‌سان در این درام، شکل‌های مختلف فریب و خودفروسی (ناآگاهانه)،
 که بالاچار از دل چنین موقعیت‌هایی سربرمی‌آورند، با ظرافت تمام بازنمایی
 شده است. اگر گوته موفق می‌شود، به یاری قهرمانان مذکورش، همهٔ آن
 مونیف‌هایی را که نزد خود او به این ستیزها راه برده بودند، به نحوی
 اقناع‌کننده بازنمایی کند، اگر او در کاراکترپردازی فرناندو، صرفاً به
 روان‌شناسی عشق، تزلزل، و بی‌وفایی محدود نمی‌ماند، آن‌گاه در اینجا با یکی
 از بزرگ‌ترین تراژدی‌های عشقی عصر روبه‌رو می‌بودیم.

اگمونت و شعر جلوی دادگاه^۱ (۱۷۷۷/۱۷۷۶) نشان‌گر مسیری دیگر، و نه
 کم‌تر تراژیک، از همین ستیز واحدند. در همان حال که دختران اقشار بالایی
 بورژوازی فقط می‌توانستند به قربانیان بی‌گناه و پژمردهٔ فاجعهٔ عشقی بدل
 شوند، دختران ته‌دست این شهامت را دارند که به عشق، با همهٔ عدم قطعیت
 و عدم امنیت، با همهٔ پیامدهای اجتماعی و روانی‌اش، تن دردهند،
 پیش‌داری‌های جامعهٔ بورژوازی را مغرورانه به مبارزه طلبند، و در خود
 عشق - به‌رغم گذرآبودنش - در عشق‌ورزیدن و عشق‌ورزیده‌شدن،
 خودآگاهی و پشتیبانی اخلاقی خویش را می‌یابند.

کترشن مغرورانه به آه‌ناله‌های پرسروصدای مادرش از این‌که او به
 مخلوقی تن‌باہ بدل شده است، چنین پاسخ می‌دهد: 'تن‌باہ؟ معشوق اگمونت تن‌باہ
 نه؛' و گوته، در شعر فوق‌الذکر، از زبان مادر مجرد او می‌گوید:

این‌ها رنوس تراژدی‌های عشقی گوته جوان‌اند. به سبب وقار انسانی
 عمیق او، به سبب احساس مسئولیت همواره بیدارش، امتناع شتابان در حکم
 مونیف هادی و همیشگی زندگی جوانی اوست. بله، از آن‌جا که او در همان
 سال‌های نخستین از این ستیز آگاه بود، سایهٔ وداع ضروری و سیماً بر خیزش
 شدیدترین، گستراننده‌ترین، و سعادت‌آمیزترین عشق می‌افتد. حتی گوته
 هجده‌ساله نیز در بحیوحهٔ شدیدترین شور و شوق‌اش برای که شونکوف^۲ به
 دوست‌اش بریش^۳ می‌نویسد:

'اغلب به خودم می‌گویم: اگر او اکنون از آن تو می‌بود، و هیچ‌کس مگر
 مرگ نمی‌توانست او را برای تو دست‌نیافتنی سازد، و آغوش او را از تو دریغ
 دارد؛ به خودت بگو من آن وقت چه احساسی دارم. به چه بیش از هر چیز
 می‌اندیشم - و اگر پایان کارم فرارسد، پس از خداوند می‌خواهم او را به من
 نهد!'

در اینجا الگوی اولیهٔ همهٔ تراژدی‌های عشقی متأخرتر گوته جوان را
 پیش روی خود داریم: از فریدریکه بریون^۴ تا لیلی شونه‌مان^۵. آن‌جا که
 سوبه‌های مادی اصولاً نمی‌توانستند هیچ نقشی ایفا کنند. کل دیالکتیک درونی
 و پیچیدهٔ این دریافت‌ها را گوته در درام اشتلا^۶ بازنمایی می‌کند. در آن‌جا او
 از زبان کیلی^۷ وانهاده‌شده به دست فرناندو^۸ می‌گوید:

Er liebt mich immer, immer! Aber er brauchte mehr als
 meine Liebe. Ich hatte mit seinen Wünschen zu teilen ...
 Ich bedaure den Mann, der sich an ein Mädchen hängt ...
 Ich seh' ihn als einen Gefangenen an. Sie sagen ja auch
 immer, es sei so. Er wird aus seiner Welt in unsre
 hinübergezogen, mit der er im Grunde nichts gemein hat.
 Er betrügt sich eine Zeitlang, und weh uns, wenn ihm die
 Augen aufgehen!

['او دوست داشت مرا همیشه، همیشه؛ اما او نیاز داشت به

1. Vor Gericht
 2. Verworfen? Egmonts Geliebte verworfen?

1. Käthe Schönkopf
 2. Friedrike Brion
 3. Stella
 4. Fernando

2. Behrisch
 4. Lili Schöneman
 6. Cäcilie

مربوط به چرخش سرنوشت‌ساز عشق فاست، که هم‌اینک بدان پرداختیم، این بیوند خوردگی به ناگزیر تراژیک را نشان می‌دهد: فاست از گرچن می‌گریزد تا او را نجات دهد؛ فرار و انزوا به روح او، به جهان‌بینی او، رفتی ناگهانی، جدید، و نامنتظره می‌بخشد. اما این ترفیع روحیه دقیقاً به لطف عشق به گرچن تحقق می‌یابد؛ فاست — البته با مفیستوفلس — فرار را بیهوده می‌سازد، طوری که آنچه برای تقدیر گرچن مصیبت‌بار می‌شود، دقیقاً برترین می‌سازد. طوری که مرحله عشق فاست است. این که فاست واجد آگاهی تام از سرنوشت خویش است، تخفیفی در هیچ چیز نمی‌دهد؛ این آگاهی و وضوح صرفاً در حکم آگاهانه‌شدن سوئزکتیو چاره‌ناپذیری وضعیت است؛ جهان‌بینی فاست، حتی در گرماگرم شور اعلائی فلسفه‌طبیعی‌اش، قادر نیست پاسخی به کلی‌مشربی مفیستوفلس بدهد، قادر نیست دوراهه اخلاقی را حل کند:

Was ist die Himmelsfreud' in ihren Armen?
 Laß mich an ihrer Brust erwarmen!
 Fühl' ich nicht immer ihre Not?
 Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste?
 Der Unmensch ohne Zweck und Ruh',
 Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste
 Begierig wütend nach dem Abgrund zu? ...
 Was muß geschehn, mag's geschehn!
 Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen
 Und sie mit mir zugrunde gehn!

[کدام است شادی آسمانی در آغوش او؟

بگذارم بر سینه‌اش گرم شوم!

حس نمی‌کنم همیشه پریشانی‌اش؟

نیستم من فراری، آن خانه‌به‌دوش؟

ناانسانی بدون هدف و آرامش،

که چون آبشاری از صخره به صخره‌ها می‌خروشد

مشتاق شتافتن خشمگین به سوی مغاک؟ ...

آنچه باید رخ دهد، بگذارش زود رخ دهد!

بگذار سرنوشت‌اش بر من فروریزد

و او را با من به نابودی کشاند!]

Von wem ich es habe, das sag' ich euch nicht,
 Das Kind in meinem Leib.—
 Pfui! Speit ihr aus: die Hure da! —
 Bin doch ein ehrlich Weib!

[این که من این را از که دارم، این را نمی‌گویم من به شما،
 کودک در بدن‌ام را. —

نگ! شما می‌گریید: 'روسپی را! —

هستم لیک یک زن صادق.]

تراژدی گرچن سخن‌ناترین و نوعی‌ترین همه این درام‌هاست، پیش‌تر اشاره کردیم که در فاست و در گرچن، نه فقط شور خود عشق، بلکه همچنین همه مراحل رشد و تحول آن، از سرآغازهای سبکسرانه و نیمه‌آگاهانه تا عمیق‌ترین جنبه‌های تراژیک، فرم‌پردازی می‌شوند. در شخص فاست، همه گرایش‌های بزرگ رشد و تحول تمرکز یافته‌اند. وقتی او، با رو آوردن به زندگی، به گرچن نزدیک می‌شود، بار دلگیر تراژدی مغلوب‌نگشته معرفت بی‌واسطه، پیمان با اهریمن، بر دوش او سنگینی می‌کند، و در گرماگرم حد اعلائی به‌وجود آمدن از گرچن، در گرماگرم شورمندانه‌ترین شکل مدهوشی از افسون شخصیت و نزدیکی گرچن، در درون او جدوجهدی شکست‌ناپذیر در جریان است. جلوتر بالاتر! فاست، حتی اگر نخواهد به خود اعتراف کند، می‌داند که برای او هیچ امکانی وجود ندارد که مدتی دراز در 'جهان کوچک' گرچن بماند. اما این تلاش برای به‌درآمدن دیگر هیچ ربطی به اهداف اجتماعی بیرونی توفیق‌یافتن کسی چون وایزلینگن و کلاویگو یا به بی‌قراری صرفاً سوئزکتیویستی فرزند ندارد: نزد او، مسئله واقعاً بر سر اشتیاق بی‌قرار به کمال‌یافتن است.

از این‌رو عشق به گرچن حتی برای خود فاست نیز تراژیک است شدت‌بخشیدن یا درونی کردن تراژیک به روشن‌ترین وجهی در این واقعیت تجلی می‌یابد که قوای متضادی که ستیزها را به‌وجود می‌آورند، دیگر، همچون در سایر درام‌های دوره جوانی، قالب کاراکترهای سراپا متناظر را به خود نمی‌گیرند، بلکه جدوجهد روبه‌پیش فاست و دلپستگارش به گرچن متقابلاً، و از درون، یکدیگر را تقویت و هم‌زمان تخریب می‌کنند. صفا

بکسو دبالکبیک پیچیده عمیق ترین دستکاری، قاطعانه ترین گشودگی نفس، در سوی دیگر، فریب و خودفریبی، که مشخصه عشق در جامعه طبقاتی اند - حتی در والاترین شکل اش - تحقق می یابد. بدین ترتیب کسبلی در اشتلا می گوید: 'ما باور داریم به مردان! در لحظه های شور، اگر می فریبند آنان خوش را، چرا نباید ما فریب خوریم؟'. بدین ترتیب فاوست در اوج درگیری تراژیکش، زمانی که گرچن هنوز در زندان است، می گوید: 'و جنایت او حلالی یک بود'.

اما این واقعیت که گرچن فلسفه فاوست را نمی فهمد، یا آن را در سطح فرهنگی پست تر خودش تفسیر می کند، نیز دو وجه دارد که بیانگر توجه و مویه تراژیک جایگاه اویند. وقتی گرچن با این کلمات به او نزدیک می شود که 'نوسجیت نداری'، آن گاه هر چند این سخن، از نظر روحی و فکری، در حکم اعتراض بری از فهم دخترکی بورژاست، لیکن از نظر انسانی و اخلاقی، به نفع تراژیک تعیین کننده در رشد و تحول اعلاهی شخصیت فاوست ارجاع می دهد. به بیوند گسست ناپذیرش با مفیستوفلس؛ و فاوست در این جا فقط می تواند به عذرهای دستپاچه و بی معنا پناه برد، زیرا او خود آگاهی دارد و پیش تر مستقیماً، در پیشه و غار، به خودش اعتراف کرده بود که مفیستوفلس برای او ناگزیر شده است. بنابراین در این جا غیر ممکن بودن درهم شکستن سد تراژدی تراژیک و غیرارادی، نه در اختلاف سطح ذهنی و فکری میان فاوست و گرچن، نه در ناتوانی گرچن برای فهم کامل فاوست، بلکه در درهم تنیدگی عصر مفیستوفلسی در حتی عالی ترین کوشش های بشری نهفته است.

لاجرم در این جا - به رغم همه ژرفنای عشق فاوست، همدلی و همدردی اش - مفیستوفلس در مقیاس وسیع (نسبتاً) محق است وقتی جهش اعلاهی جهان بینانه و اخلاقی ناشی از عشق فاوست را به شیوه ای کلبی مشربانه

همین درجه بالا از تبییک بودن را نزد گرچن هم می یابیم. او نه، همچون کلرشن، قهرمان است، و نه، همچون هر دو ماریا، بیره قربانی کم خون. احساس به لحاظ طبقاتی نیز در فاصله این دو حد نهایی جای دارد. همه پیش داوری ها و ضعف های عادی روحی و اخلاقی یک دختر بورژوازی برآمده از اقلشار متوسط پایین در او یافت می شوند. ولی در همان حال، مطلق بودن و دست نخوردگی دریافت ها، بسی قید و شرط نبودگی ایشان، شجاعت، از خود گذشتگی، و روشن بینی احساس نسبت به اشخاص و حتی افکار نیز در او به چشم می خورند.

البته از نظر عینی دقیقاً همین جاست که موتیف یا عامل جداکننده - بسیار پیچیده - سر می زند. این مهم است که فاوست، پس از تغییر جهت ناگهانی در پیشه و غار، در صدد تقرب جهان بینانه به گرچن نیز بر می آید؛ و وقتی او در گفتار مشهور شده اش درباره خدا، پانتتسیم [همه خدایاوری] سراپا این جهانی خویش (و از آن گوته) را وسیماً با تصورات دینی گرچن سازگار می کند، این صرفاً نوعی تقلید گری از جانب عاشقی نیست که می خواهد به هر قیمتی به وحدتی روانی-روحی دست یابد، بلکه در حکم گرایش غالباً صریح خود گوته به غیر جدلی ساختن اسپینوزاگرایی خویش است، نوعی رواداری دوربرد در قبال باور صادقانه، حال باور به هر چیزی، تا بدین ترتیب بی اعتنایی ای نهیلیستی به وجود نیاید. از این روست که کلمات گرچن:

Das ist alles recht schön und gut;
Ungefähr sagt das der Pfarrer auch,
Nur mit ein bißchen anderen Worten.

[این همه بس زیبا و خوب است؛

کمابیش چنین می گوید کشیش نیز،

فقط با کلماتی اندکی متفاوت.]

معنایی دوگانه دارند. به لحاظ سوپژکتیو، در لحظه سرمستی، نوعی فرابت روحی-روانی حاصل شده است؛ به لحاظ ابژکتیو، مفاک فارق میان آن دو در این جا گشوده می شود، و مسلماً هیچ کدامشان از آن آگاهی ندارد. بنابراین از

1. Wir glauben den Männern! In den Augenblicken der Leidenschaft betrügen wir sich selbst, warum sollten wir nicht betrogen werden?
2. Und ihr Verbrechen war ein gutter Wahn!
3. Du hast kein Christentum

که از گرچن فراتر می‌روند، همپای تشدید شور و اشتیاق، همپای تحقق این اشتیاق، خود نیز شدت می‌یابند؛ و گرچن به پای عشق خویش نه فقط عزت و وجود، نه فقط مادر و برادر را قربانی می‌کند، بلکه — در صحنهٔ زندان — به‌رغم همهٔ کشتش پرشور خود به فاوست در مقام عاشق و نجات‌بخشی که به‌نحوی نامنتظر عملاً در اوج نیازمندی او ظاهر می‌شود، هم‌زمان پایان عشق فاوست را نیز احساس می‌کند:

Wo ist dein Lieben
Geblieben?
Wer brachte mich drum? . . .
Mir ist's, als müßt' ich mich zu dir zwingen,
Als stießest du mich von dir zurück;
Und doch bist du's, und blickst so gut, so fromm.

[کجا عشق ورزیدنت

رفته است؟

چه کسی گرفت مرا از آن؟ . . .

مرا چنان است که گویی بایست خود را به تو تحمیل کنم،

چنان‌که می‌رانی تو مرا از خود دور؛

و لیکن این تویی، و می‌نمایی چنین نیک، چنین پارسا.]

به درون افت‌وخیز تراژیک این کشتش قدرت‌مند دوسویه با همهٔ مفاک‌های عبورناپذیرش، به درون رشد و تحول روانی-روحی این عشق، است که مفیستوفلس، با دراندن آن، قدم می‌گذارد، و تصمیم‌گیری برای نجات دنیوی و عملی گرچن را تحمیل می‌کند. این‌جاست که گرچن به تصمیم نهایی خود می‌رسد: او نمی‌خواهد به‌دست فاوستی که برای او مفیستوفلس گریزناپذیر است، نجات داده شود. از این‌روست که صدایی از بالا می‌تواند چنین ندا دردهد: 'او [گرچن] نجات‌یافته است!'

این نجات — آن جهانی یا اخروی — گرچن، که از افزوده‌های نسخهٔ ۱۸۰۸ است و در فاوست اولیه هنوز موجود نیست، همان‌اندازه جزوی از شالودهٔ پدیدارشناختی 'کل اثر است که آن جهانی بودن متأخر نجات و تکامل

متوجه پیامدهای صرف رختخواب می‌کند و از آن حظ می‌برد. در این جا عشق و محدودیت مفیستوفلس به غایت آشکار است: ذات گرچن برای او دسترسی‌ناپذیر است؛ او هستهٔ پیکارهای درونی واقعی فاوست را نیز درک نمی‌کند — اما راه این تراژدی با سنگ‌های 'حکمت' او همسوار شده است. آن‌جا که گرچن برای مفیستوفلس دسترسی‌ناپذیر است، عشق او نیز تماماً غیرمشکل‌دار است؛ و تراژدی او به‌شیوه‌ای همان‌قدر ضروری از دل این سرداشی عاری از شک و تأمل برمی‌خیزد که تراژدی فاوست از دل کثرت‌فوس‌خوردن او میان غرق‌شدن در دستاورد و کار تمام عمرش و سرور وجدآور عشقش. بنابراین عظمت تیپ‌پردازی گوته‌ای نه فقط در وفادار به‌مزندگی بودن عام همهٔ سویه‌های این رشد و تحول تا سر حد تراژیک‌اش، بلکه همچنین در این واقعیت نهفته است که پیشروی آن، آمیزهٔ پرستیژ موتیف‌های ولا و پست، همواره عمیقاً تیپیک و نوعی باقی می‌ماند، و نتیجه این‌که در این جا کار تاریخ عشق، از پیدایش — نیمه تصادفی — اش تا افول — ضرورتاً تراژیک — اش، در همهٔ مراحل شاخص رشد و تحول آن فرم‌پردازی و بازنمایی می‌شود. به همین سبب، گرچن باید کاراکتری اغواشده و، بر اثر اغواشدن، زوال‌یافته از اقرار پایینی باشد، درست همچون دیگر قهرمانان زن اشتورم و درانگ اما توصیف این زوال به‌دست گوته، که در آن همهٔ موتیف‌های اجتماعی اشتورم و درانگ به‌منزلهٔ سویه‌هایی حفظ شده‌اند، به عمق بیشتری دست‌می‌یابد. راه به‌سوی زوال نه‌تنها کامل‌تر، بلکه از نظر تناقضات دراماتیک، غنی‌تر نیز است. برای اشتورم و درانگ فقط دو امکان وجود داشت: با انواگرن سبک‌سرانه و بی‌بوده و وانهادن، پس از برآورده‌شدن شهوت جنسی، و با عشق واقعی، که به‌عنوان عشق فسخ‌ناپذیر باقی می‌ماند، اما در مواجهه با قدرت مقاومت‌ناپذیر قشربندی طبقاتی شکست می‌خورد. تراژدی گرچن این هر دو مجموعه از موتیف را بر سطح والاتر خود گوته وحدت می‌بخشد: فاوست تا به آخر به گرچن عشق می‌ورزد و در همان حال — با فرونی گرفتن شور و اشتیاقش — در درون نسبت به او بی‌وفاست، زیرا سویه‌های رشد و تحول او

فاوست. در هر دو مورد، مسئله آشکارا نه بر سر باور دینی گونه به یک دنیای ماورایی و آن جهانی، بلکه بر سر سنتز و ترکیب شعری این بصیرت خویش است که هر نوع تکامل بشری - چه برای تیب یا گونه فاوست، چه برای نیپ گرجن - در واقعیت اجتماعی-تاریخی‌ای که او می‌شناخت، غیرممکن است، آن هم به همراه باور تزلزل‌ناپذیر به رشد و تحول آنی بشریت که بناست روزی، به شیوه‌ای برای گونه نامعلوم، این مسائل را نیز حل کند. ولی از آن جاکه افق گونه به جامعه بورژوازی ختم می‌شود، قادر نیست حتی تصویری اوتوپایی درباره این آینده خلق کند. (سالهای سرگردانی ویلهلم مایستر آخرین مراحل رشد و تحول فاوست را به شیوه‌ای وسیع‌تر و انضمامی‌تر ترسیم می‌کند، اما به مسئله 'رستگاری' او نمی‌پردازد.) بنابراین باور گونه به آینده ضرورتاً باید باوری صرف باقی بماند و در این مقام نمی‌تواند هیچ نوع جامعه واقعبینانه‌ای بر تن کند. انتخاب - از منظر فکری و فلسفه تاریخی - دلخواهانه ملکوت کاتولیکی به عنوان تصویر پایانی از همین جا برمی‌خیزد.

گونه خود دریافت که با ترسیم باور صرف، به واقع در معرض خطر بزرگ ابهام هنری قرار گرفته است؛ او در گفت‌وگویی با اکرمان بر این عقیده است که ممکن می‌بود به سادگی قربانی این خطر شود اگر از طریق چهره‌ها و تصورات مسیحی-کلیسایی به دقت تعریف‌شده، به نیت شعری‌ام‌فوم و استحکامی سالم و محدودکننده نمی‌داد؛ و گونه در انتخاب این فیصله جسم‌های اسطوره‌ای گرایش‌های ادبی‌اش همواره آزادی درونی بی‌حدوحصری به خرج می‌داد؛ او به هر اسطوره‌ای همراه با حد اعلای حاکمیت روحی و فکری می‌پرداخت. او زمانی به یاکوبی می‌نویسد: 'تا آن جاکه به من مربوط می‌شود، با توجه به سمت و سوهای گوناگون سرشت‌ام، نمی‌توانم به یک شیوه واحد از تفکر بسنده کنم؛ به عنوان شاعر و هنرمند، من چندخدا باورم؛ به عنوان محقق طبیعی، همه خدا باور، و هر بار هم با عزم و قطعیتی یکسان به محض پذیرش این پیش‌شرط‌ها، ملکوت مسیحی کمابیش به سهولت از

رنگ‌رئوی عام قرن شانزدهم نتیجه می‌شود، و سرشت کاتولیکی آن نیز از ملوس‌بودگی به مراتب بیش‌تر این اسطوره‌شناسی. اما همه این‌ها صرفاً فرمال‌اند. مع الوصف هنوز دو سویه یا عامل وجود دارند که نزد آن‌ها اسطوره‌شناسی کاتولیکی می‌تواند به منزله ابزار مادی بیان در خدمت بازنمایی محتواهای به‌تمامی ناهمگن با آن درآید. این‌ها، پیش از هر چیز، عبارت‌اند از تحرک درونی در فاوست، که همواره مهم است، و نخبی به لحاظ شعری مشهود آن. سرشت سلسله‌مراتبی ملکوت کاتولیکی به گونه صحنه‌ای تفکیک‌شده برای این تحرک می‌بخشد. این تحرک، از منظری کلی، پیش‌تر در دانه وجود داشت. اما در این‌جا فقط خود شاعر است که در متن این حرکت جای دارد و در این تفکیک و ساختاربندی سلسله‌مراتبی بالا می‌رود؛ جز این - قطع‌نظر از چندتایی استثنا، مثلاً آن‌جایی که ارواح برزخ را ترک می‌گویند - به هر روحی 'مکانی معین اختصاص داده شده است. از این‌رو این سلسله‌مراتب در این‌جا صرفاً فضایی برای حرکت دانه است، برای دگرگونی درونی و جابجایی بیرونی‌اش. این هر دو در گونه - تا آن جاکه اجازه صحنه اجازه می‌دهد - بسیار دراماتیک‌ترند. نزد فاوست، بالیدنی بیشتر، رشد و تحولی متداوم‌تر به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است. ارواح رنگارنگه نزد گونه آزادانه در ملکوت آسمان حرکت می‌کنند. ماتیور گلوپوزا به گرجن می‌گوید:

Komm, hebe dich zu höhern Sphären!
Wenn er dich ahnet, folgt er nach.

[ایا، برکشان خود را به ساحت‌های والاتر!
اگر او تو را حس کند، می‌آید او از پی.]

از این‌رو ملکوت گونه صرفاً به لحاظ زیباشناختی-فرمال کاتولیکی است؛ از جهت محتوا، این ملکوت نشان‌گر تداوم تلقی گونه‌ای از کمال‌بخشیدن ابدی

دل ختی همین طنین نیز منتفی می‌گردد. تصادفی نیست که هر دو بیت پایانی که آوردیم، مطابق با دیالکتیک صرفاً به‌ظاهر مسیحی و ذاتاً پانتیستی رشد و تحول، سراپا زمینی‌اند:

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

[امر نابدنانه
می‌کشاندمان بالا.]

همچنین تصادفی نیست که کل شعر با چشم‌انداز وحدت عاشقانهٔ فاوست و گرچن خاتمه می‌یابد، وحدتی که اوتوپیا می‌باشد، لیکن در محتوای خود زمینی است. محدود ملاحظاتی که مقدم بر این پایان‌اند، محتوا را به‌شیوهٔ عادتاً آرام و ظریف گوته آشکار می‌سازند. گرچن صعود و تطهیر فاوست را درمی‌یابد و با التماس به ملکهٔ آسمان رومی‌کند: «عطا کن مرا که او را بی‌وزانم»^۱، که در جواب آن، پاسخ پیش‌تر نقل‌شدهٔ ماریا و بیت‌های پایانی می‌آیند. بنابراین ملکوت برای فاوست در حکم همان رشد و تحولی است که به اوج خود رسیده و در قالب جهان فراسو فراق‌کننده شده است، رشد و تحولی که نقطهٔ اوج آن وحدت دوباره با گرچن است؛ هرآنچه غیر از آن صرفاً محیط پیرامونی است، میانجی‌گری است، دکوراسیون است. گرچن برای جدوجهد فاوست همانا روح کمال است، همان‌طور که کلرچن برای اگمونت رو به مرگ، روح آزادی بود.

اکنون آنچه فاوست، که در میانهٔ صعود، پیشاپیش تا حد آموزگار کودکان متبرک^۲ رشد کرده است، از گرچن می‌آموزد چیست؟ در این‌جا ما با یکی از مهم‌ترین روایت‌ها و بسط و گسترش‌ها، در دوران سالخوردگی گوته، از برداشت گوته از کمال بشری مواجه‌ایم. در دل این برداشت، همواره دو گرایش در ستیز برای رسیدن به فرادستی‌اند، و از ذات فقه چنین برمی‌آید که نزد گوته، مسئله پیوسته بر سر شکل دیگری از

1. Vergönne mir, ihn zu belehren!

به نوع بشر است، نمادی است از وحدت تحقق و کامیابی اصیل، و تسلیم بی‌حدومرز حرکت انسان (وحدتی که برای گوته، به لحاظ انضمامی غیرقابل تصور است):

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzählliche
Hier wird's Ereignis;
Das Unbeschreibliche
Hier ist es getan . . .

[هر آنچه گذراست

فقط یک تمثیل است؛

آنچه دست‌رسی‌ناپذیرست

این‌جا می‌شود رخداد؛

آنچه توصیف‌ناپذیرست

این‌جا انجام می‌شود . . .]

گوته مفهوم کاتولیکی فیض را نیز، به‌منزلهٔ چیزی که از بالا می‌آید، به همین ترتیب وام می‌گیرد، آن را به شیوه‌ای نامحسوس به عکس خود به امری این‌جهانی و زمینی، بدل می‌سازد. بیتی را به یاد آوریم که هم‌اینک نقل کردیم و گوته آن را کلید فیض می‌خواند. در ادامه، چنین می‌آید:

Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben teilgenommen,
Begegnet ihm die selige Schar
Mit herzlichem Willkommen.

[و اگر بر او عشق اصلاً

از بالا میانجی‌گری کند،

برخورد کند با او جمعیت متبرک

با خوش‌آمدگویی‌ای از صمیم قلب.]

در این‌جا عشق همچنان به شیوه‌ای نمادین دوبه‌لو می‌نماید: از دل پیرامون چشم‌نوازی که حال‌وهوایی کاتولیکی دارد، چیزی نظیر فیض طنین می‌نماید.

مسئله رویه‌ای حاکی از وانهادگی و تسلیم پیش بگیرد. سال‌های سرگردانی ویلهلم مایستر و بخش دوم فاونست قاطعانه بر خواست طوفانی دوره جوانی برای هم آهنگی، بر رویاهای اوتوپایی دوره مردی و بلوغ، چشم می‌پوشند. اما چشم‌پوشی گونه که به اصطلاح فقط شکلی از 'سیاست قدرت' بود، فقط خصلتی عملی داشت، و بیانی صرف بود برای آنچه هست، نه هیچ نوع انکار امیدهای پیشین خویش. این آرمان، بعدها درون‌مایه مرکزی چشم‌اندازهایش درباره آینده باقی ماند. با وجود این، او می‌داند که این آرمان برای زمان حال واقعی چیزی جز یک آرمان نیست.

هرچه گونه بیش‌تر کناره می‌گیرد و بسط عملی قابلیت‌های انسانی منفرد را تصدیق می‌کند، قابلیت‌هایی که حتی در عین و به‌خاطر، منفرد بودنشان مستلزم استیلا بر قوای طبیعت و رشد بیش‌تر نوع بشرند، لاجرم با انرژی بیش‌تری، همه‌جا در واقعیت، به جست‌وجوی گرایش‌ها و فاکت‌های واقعی است که در آن‌ها هم‌آهنگی و کمال بشری، ولو بر پایه نوع دیگری از چشم‌پوشی عینی، محقق شده است.

بدین ترتیب اکنون جنبه‌ای دموکراتیک و به‌واقع کمابیش عوام‌گرایانه از جهان‌بینی گونه به بیان درمی‌آید. او می‌گوید: 'پست‌ترین انسان می‌تواند کامل باشد اگر در محدوده قابلیت‌ها و توانایی‌هایش حرکت کند، اما حتی صفات زیبا نیز تیره‌وتار، نفی و تخریب می‌شوند اگر آن‌ها مونی اجتناب‌ناپذیر و ضروری از میان برود. این شوربختی، در عصر جدید از همه بیش‌تر نمود می‌یابد... این ملاحظات حاوی نوعی طرد مهم اشرافیت روحی یا فکری است، حال بگذریم از کیش نبوغ. گونه سوبه توازن‌بخش و جبران‌کننده از هم‌گسختگی هم‌آهنگی بشری را، که محصول رشد یک‌سویه و هیولایی قابلیت‌های منفرد است، در آن انسان‌هایی باز نمی‌یابد که کمال و کامیابی درونی را به یاری آگاهی زیباشناختی می‌یابند؛ برعکس، او تحقق‌پذیری آرمان خویش را، که برخاسته از زندگی و لاجرم تضمین‌شده از سوی زندگی است،

توازن میان این دو گرایش است، و نه بر سر گزینشی سفت‌وسخت، نه به‌پیش‌سر سخنانه یکی و وانهادن تام و تمام دیگری. گرایش اول عبارت است از بسط و تحول اعلای قابلیت‌های منفرد

انسان، تکامل‌بخشیدن به آن‌ها تا حد استادی؛ این امر نرسد گونه، که هر فعلیتی را به‌طور عملی و در تعامل آگاهانه شدت‌یافته با واقعیت عینی می‌فهمد، هم‌زمان به معنای شناختی وسیع و عمیق از واقعیت است. گرایش دوم همانا هم‌آهنگی انسانی عمیق در انکشاف این قابلیت‌هاست؛ استادی در پراکسیس بنا نیست از انسان‌ها - مطابق گرایش درونی تقسیم‌کار سرمایه‌دارانه - هیولاهای زبده متخصص بسازد، بلکه باید رشد قابلیت‌های منفرد و مسلط را با رشد هم‌آهنگ کن انسان همراه سازد. بر پایه این برداشت گونه، تأثیر عمیقی را می‌توان دریافت که همان‌طور

رشد و تحول دوره جوانی او به‌جا گذاشت. گونه این تأثیر را چنین صورت‌بندی می‌کند: 'هر آنچه آدمی می‌کوشد به انجام رساند، حال این چیز از طریق کنش یا کلمه یا به هر شکل دیگری هم که تحقق یابد، باید از طیف مجموع نیروهای وحدت‌یافته برخیزد؛ هر آنچه مجزا و منفرد است سرزنش‌آمیز است. این، اصلی باشکوه است، اما پیروی از آن دشوار... آدمی با سخن گفتن، باید برای لحظه‌ای یک‌سویه شود؛ هیچ ارتباط و هم‌رستری هیچ آموزه‌ای بدون جدایی در کار نیست.'

گونه، در واقعیتی که در آن به‌سر می‌برد، می‌داند که این دو گرایش هر چند صرفاً ترکیب و ستزشان انسان واقعی، چندسویه، و هم‌آهنگ را می‌آفریند، پرتناقض و به‌واقع وحدت‌ناپذیرند. در سعادت‌بارترین دوران پختگی خویش، گونه (در سال‌های کارآموزی ویلهلم مایستر) طرح اوتوپایی اجتماعی برساخته از وحدت این دو را می‌ریزد. لیکن تجربه‌های اجتناب‌ناپذیر یک دهه بعد، زیستن سرمایه‌داری، که او نقش آن به‌عنوان رشددهنده نیروهای مولد را بی‌هیچ خودداری احساساتی تصدیق می‌کند، و بصیرت نوظهور او نسبت به تناقض‌های اجتماعی آن، موجب شد گونه در برابر این

والاثر و نمونه‌وارتر تکامل یافته‌اند تا در زبده‌ترین، باقریحه‌ترین، آموخته‌ترین فاتحان واقعیت عینی؛ و او رؤیای آن را می‌بیند که در مراحل بعدی رشد و تحول بشریت، عالی‌ترین شکل روحی بودن [یا ذهنیت]، و نیرومندترین شکل بسط و گسترش درونی و بیرونی استعدادهای بشری منفرد، بتواند بدون اجبار به وانهادن آنچه بدین‌سان حاصل شده است، به کامیابی و انجام درون‌بشری، و هم‌آهنگی اخلاقی‌زیباشناختی چنین زنانی دست‌یابد. این تضاد، گوته را در همه عمرش درگیر خود ساخت. در تاسو، راه‌حل هنوز این‌جا و آن‌جا رنگ و بویی درباری‌زیباشناختی دارد. سال‌های کارآموزی معرفت‌گستی قاطعانه از همه جنبه‌های سطحی و بیرونی اجتماعی است (هر ازدواجی در آن، از منظر اجتماعی، پیوندی ناجوراست). در این‌جا او اوتوپوئیای حلقه کوچکی از آدمیان را بازنمایی می‌کند که در مرحله‌ای به لحاظ روحی بالاتر به هم‌آهنگی‌ای بشری دست‌می‌یابند، تا به یاری تأثیر پروپاگاندا الگوسازی - به سبک فوریه - بینش خویش را هرچه بیشتر گسترش دهند.

قطب بدهاست که او، با بصیرتی روشن‌تر نسبت به جامعه سرمایه‌دارانه‌ای که پیش چشمان‌اش رشد و تحول می‌یابد، به تضاد کاملاً حادّ میان 'جهان کوچک و بزرگ' پی‌می‌برد. به سبب سرسپردگی بی‌چون‌وچرای گوته به 'مقتضیات روز' زمان حال خویش، که او نه از آن چشم می‌پوشد و نه با آن می‌سزید، چراکه از هیچ حیث رمانتیک نبود، این شقاق هر دو جهان، که همواره شالوده‌اروتیسیم گوته‌ای و فرم‌پردازی آن را برمی‌ساخت، با شدتی هرچه بیشتر سربرمی‌آورد. مع‌الوصف با تأکید نیرومندانه بر این تضاد، هم‌زمان ضرورت حل‌وفصل فکری-اوتوپوئیایی، شعری-آن‌جهانی این تضاد نیز تأکید می‌کند هرچه نیرومندتر می‌یابد. بنابراین، ملکوت کاتولیکی پایان کار همانا هم‌آهنگی و کمال انسانی است، بالیده از دل 'جهان کوچک'، وحدت‌یافته با کمال بی‌حدومرز 'جهان بزرگ'، با پیشروی ابدی بسط و تحول شخصیت بر

در انسان‌های معینی می‌جوید که از تیپ و گونه‌ای عمدتاً تهی‌ستند. انسان‌هایی که البته شرایط حیات‌شان آن‌ها را از بسط و تحول روحی اصلاً محروم کرده است و، با وجود این، شایستگی فطری‌شان اجازه داده است قابلیت‌های ایشان به‌جانب هم‌آهنگی‌ای خودانگیخته بی‌اند.

گوته بس به‌دور از آن است که در این‌جا در پی آرمانی روسویی باشد و رشد و تحول را تا این سطح تنزل دهد. عشق و احترام او به چنین کاراکترهایی، شناخت او از تفوق انسانی (نسبی) ایشان بر محصولات سرمایه‌داری که در استعداد و ذهنیت از آن‌ها پیشی می‌گیرند، ریشه در این واقعیت دارند که او دقیقاً در این کاراکترها به جست‌وجوی تضمینی واقعی برای امکان و دست‌یابی‌پذیری انسانی هم‌آهنگی‌ای است که او رؤیایش را در سر می‌پروراند: هم‌آهنگی در عالی‌ترین سطح بسط و انکشاف همه قابلیت‌ها. بنابراین تضاد نمی‌تواند که گوته این شکل از کمال بشری را اکثریت اقشار تهیدست می‌یابد تا در سطوح بالایی جامعه، و بیش‌تر نزد زنان نامردان. افسون زوال‌ناپذیر کاراکترهای زن گوته - چه اینگیس باشد یا فیلینه، کلرشن یا اوتیلی، ناتالی یا دوروتهآ - دقیقاً مبتنی بر همین کمال انسانی است که در قیاس با مردان مهم، به لحاظ گسترش بیرونی محدود به لحاظ گسترش درونی هم‌آهنگ است. گوته حتی این‌جا نیز یک روسویی نیست، حال هراندازه هم که - دقیقاً در این مورد - از نقد روسویی بر جامعه چیزهایی آموخته باشد: او لحظه‌ای هم در این فکر نیست که گوته را به تراز روحی کلرشن، فاوست را به تراز روحی گورچن، پایین آورد. به‌واقع حتی اشتیاق رمانتیک به این قسم کمال بدوی‌تر نزد او و لاهم همچنین نزد قهرمانان او غایب است.

لیکن او در این‌جا جنبه‌ای اساسی از روند کمال‌یافتن بشری در کنار مشاهده می‌کند که در آن، مجموعه‌ای از صفات، بالخصوص اخلاقی، به‌معنای

2. Otilie
4. Dorothea
6. Intensiv

که، اگر به جنگ می‌آمد، درخشش فراتر می‌رفت از هر گنج همچون زیبایی روان‌ها برمی‌گشتد خود را فرم دلپذیر، انحلال نمی‌دهد خود را، برمی‌خیزاند خود را به اثیر، و می‌کشد بهترین سویی درون‌ام را با خود به پیش.]

با این تصویر، با تصویر گرچن-آثورورا (سپیده‌دم) در روان خویش، اکنون فاوست، وسوسهٔ مفیستوفلس برای بخشیدن ثروت جهان و شکوه و جلال‌اش به او را پس می‌زند، و مصمم می‌شود قدم به راه پراکسیسی بگذارد که معلوم از خودگذشتگی‌های شخصی‌ای است که فقط سرسپرده به آرمان است. اگر از منظری بیرونی و روان‌شناختی بنگریم، این در حکم دورشدن تام‌وتمام از جهان کوچک گرچن و هم‌آهنگی فشرده و درونی آن است؛ لیکن از منظر فلسفه تاریخ گوته‌ای، فاوست دقیقاً همین‌جاست که راه درست را پیش می‌گیرد. دقیقاً همین‌جاست که میدان نبردی به وجود می‌آید که در آن فاوست با حد اعلای آگاهی و با انرژی تمام، هرچند، فعلاً به شیوه‌ای همان اندازه تراژیک و بیهوده، به مصاف سویهٔ مفیستوفلسی می‌رود. ولی حتی این تراژدی نیز به چیزی فراتر از امر تراژیک صرف اشاره دارد. فاوست، با نکت خوردن، درونی‌ترین هستهٔ شخصیت بشری را نجات می‌دهد، و راه متی به نجات آن جهانی‌اتوپیایی نوع بشر را می‌گشاید.

امر تالبدزنانه می‌کشاندمان بالا^۱ - بی‌جهت نیست که این آخرین کلمات نه فقط شعر فاوست، بلکه همچنین گوته شاعر است. این آخرین اعتراف او به امکان تحقق نوعی کمال این جهانی انسان است، کمال انسان در مقام شخصیت جسمانی-روحی، کمال بر پایهٔ استیلا بر جهان بیرونی، و ارتقای طبیعت خویش به مرتبهٔ روحی بودن، فرهنگ و هم‌آهنگی، آن هم بدون نفسی طبیعی بودن آن.

از ضیانت افلاطون و بیاتریس^۱ دانتی بدین سو، عشق هرگز وزن و اهمیتی چنین در بینش یک نابغه از جهان نداشته است. اما عشق افلاطون و دانتی در

پایهٔ کمک متقابل و 'تعلیم'، پیشروی‌ای بدون درکسار آوردن نیروهای مفیستوفلسی. همهٔ این‌ها را فاوست باید در ملکوت از گرچن بیاموزد. راه به سوی این کمال راه فاوست به سوی پراکسیس است. به همین سبب گوته، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، نه پشیمانی متعاقب فاوست، بلکه نشان او از زخم‌های امر تراژیک به میانجی رابطه‌ای جدید با طبیعت، با زندگی، با پراکسیس را توصیف می‌کند؛ و این شیوهٔ چیره‌شدن بر امر تراژیک نه به معنای فراموش کردن و عبور کردن سبکسرانه از کنار قربانی، بلکه دقیقاً به معنای تصدیق شجاعانهٔ فیصله‌ناپذیری این جهانی چنین ستیزهای تراژیک در جامعهٔ معاصر است، آن هم همراه با خواست بی‌وقفهٔ راه‌حلی برای نوع بشر که واقعاً این ستیزها را درنوردد. وقتی هلنا ناپدید می‌شود و جامه‌اش به ابری جادویی برای فاوست بدل می‌گردد که او را 'از فراز هر چیز هست' نشان عبور می‌دهد. فاوست، که به مکانی سنگلاخ و متروک رسیده است، می‌بیند که این جامه رفته‌رفته به تصاویر ابری، نخست یونو^۱، لدا^۱، و هلنا انحلال می‌یابد، و سپس به سیمایی نهایی:

Tauscht mich ein entzückend Bild,
Als jugenderstes, längstenbehrtes höchstes Gut?
Des tiefsten Herzens früheste Schätze quellen auf:
Aurens Liebe, leichten Schwung bezeichnet's mir,
Den schnellempfundenen, ersten, kaum verstandnen Blick,
Der, festgehalten, überglänzte jeden Schatz.
Wie Seelenschönheit steigert sich die holde Form,
Löst sich nicht auf, erhebt sich in den Äther hin
Und zieht das Beste meines Innern mit sich fort.

[فریبم می‌دهد تصویری افسون‌گر،

همچون اولین خیر اعلای جوانی دیری از دست رفته؟

اولین گنج‌های عمیق‌ترین قلب می‌جوشند بیرون؛

عشق آثورورا، چرخش سبک را می‌نمایانم،

نخستین نگاه به سرعت دریافتهٔ به ندرت در گذشته را.

^۱ Über alles Gemeine
^۲ Leda

2. Juno

ذات خود آن جهانی و ریاضت طلبانه است. گوته، هم‌عصر و هم‌دزم آن گرایش‌هایی که به 'سه سرچشمه مارکسیسم' بدل شده‌اند، ذاتاً سراپا زمینی و سراپا این جهانی است. شکل زیباشناختی-کاتولیکی پایان‌بندی، فقط مکرر است رمانتیک‌های مرتجع یا لیبرال‌های سُست‌عصر را به بیراه کشاند

V

مسائل سبک: پایان 'دوره هنری'

حتی به لحاظ زیباشناختی نیز فاورست یک 'محصول قیاس‌ناپذیر' است. این اثر نه دراماتیک است نه اپیک، هرچند عالی‌ترین کیفیات هر دو ژانر را در خود وحدت می‌بخشد.

در زمان کار مشترک‌شان، گوته و شیلر تعیین‌کننده‌ترین تعینات مفهومی برای مرزبندی میان دراماتیک و اپیک را بسط دادند. آن‌ها به‌عنوان تمایزی بنیادین، این واقعیت را پیش کشیدند که در اپیک، همه‌چیز به‌منزله امری سبزی شده و گذشته بازنمایی می‌شود، حال آن‌که در درام، همه‌چیز معاصر است. از منظر این تمایزگذاری تعیین‌کننده، فاورست را کاملاً به‌حق می‌توان دراماتیک نامید. از قضا همین شیوه ترکیب‌بندی فلسفه تاریخی و 'پدیدارشناختی' همین توالی 'چهره‌های آگاهی' است که این قسم غلبه امر دراماتیک را آمرانه تجویز می‌کند. آنچه فرم‌پردازی می‌شود، نه گذارها از یک مرحله به مرحله دیگر، نه نگاه‌ها به پیش و به پس، بلکه منحصراً زمان حال محسوس مرحله داده‌شده است. در این معنا، فاورست با تعیین بعدتر زیباشناسی هگلی نیز حوالاست، زیباشناسی‌ای که در این برخویش‌نهاده‌بودن 'تجسمی و شکل‌پذیر،

1. Auf-sich-gestellt-Sein

۱ منظور لوکاج سه گرایش 'ایدئالیسم آلمانی'، 'سوسیالیسم فرانسوی' و 'اقتصادیسر انگلیسی' است که مارکس و انگلس عمعاً با هر سه آن‌ها درگیر شدند (مترجم)

در این گردش تجسمی چهره‌ها و وضعیت‌ها، یکی از نشانه‌های فاستی فرم‌پردازی دراماتیک را می‌بیند.

در سازگاری تام با شیوه گوتتهای این واقعیت است که در ظاهر، صحنه‌هایی سر نمی‌زنند که کارگردشان ایجاد گذارها یا فراهم آوردن بنیان‌هایی برای امر آتی یا آینده باشند. 'مطبخ ساحرگان' شاید یگانه صحنه‌ای است که در آن، چیزی از این دست، یعنی استحاله فاست بالغ و مرد به یک جوانک، به تصویر درمی‌آید. جز این مورد، ما همواره در برابر واقعیت تمام‌شده مرحله بالاتر رشد و تحول قرار می‌گیریم، چیزی که سپس باید آن را - به شیوه‌ای دراماتیک - براساس انکشاف صحنه‌ای و روحی نیروهای مختص خودش پذیرفت، یعنی به مثابه امری فی‌نفسه ضروری که به‌تدریج ارگانیک از دل مراحل پیشین سر برآورده است.

صحنه‌هایی نظیر شب والهورگس کلاسیک یا اعطای نشان به فاست در پرده چهارم بخش دوم صرفاً گذارهایی ظاهری، زمینه‌سازی‌هایی برای ظهور هلنا و متعاقباً برای ساخت تولید در صحنه‌های نهایی‌اند. به‌واقع هر دو واحد ضرورت روحی و دراماتیک مستقلی‌اند؛ هر دو به یک اندازه بازتابنده برخی فرم‌های آگاهی در خود استقرار یافته و فی‌نفسه مستقل‌اند: در صحنه اول، تکوین ('پدیدارشناختی') زیبایی باستانی بازنمایی می‌شود، و در دوم، تصویر فتودالیمی روبه‌زوال، دراننده خویش، و منجمدشده در قالب فرآیند فروپاشی که در بین‌العالم آن، سرمایه‌داری‌ای رشد می‌کند که سرگرم بلعیدن آن است. این‌که حتی صحنه اعطای نشان نیز همان قدر ناچیز معرفی می‌شود که رهایی هلنا از جهان زیرین، نه امری تصادفی، بلکه مشخصه یک فرم‌پردازی گوتتهای است. این صحنه فقط از مکالمه قیصر با امپراتور، و از دفاع عاجزانه و غضب‌آلود قوای ارتجاعی ترکیب یافته است؛ [بنابر این] آنچه به‌عنوان فرم آگاهی ضروری و مستقل به ما نشان داده می‌شود، فقط محیط تاریخی تکوین آن است. حتی پایان‌بندی آن جهانی نیز واجد [زمان حال با]

خود محسوس و صحنه‌ای دراماتیک است. اما به طرز متناقض‌نما، دقیقاً از دل همین اصول به‌راستی دراماتیک ترکیب‌بندی است که خصلت اپیک کل اثر سر برمی‌آورد. این شیوه ترکیب‌بندی در مکالمه‌ای میان اکرم‌ان و گوتته، به‌دقت توصیف شده است:

'این پرده با زهم خصلتی سراپا مختص خویش به دست می‌آورد، طوری که، همچون یک جهان کوچک خودایستا، تماس با مابقی ندارد و فقط از طریق پیوندی ست با آنچه سپری شده و آنچه در پیش است، به کل متصل می‌گردد.'

'لاجرم او، من [اکرم‌ان - گ.ل.] گفتم، 'تماماً خصلت مابقی را خواهد داشت، زیرا در اساس، سرداب اویرباخ، مطبخ ساحرگان، بلوکزبرگ، رایشتاگ، بالماسکه، پول کاغذی، آزمایشگاه، و شب والهورگس کلاسیک هلنا همگی برای خودشان جهان‌های مستقل کوچکی‌اند که در خودشان محبوس‌اند، و هر چند مسلماً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، لیکن کار چندانی به هم ندارند. شاعر درگیر آن است که جهانی متکثر را به بیان درآورد، و او از انسانه‌های مشهور صرفاً به‌عنوان نوعی ریسمان رابط استفاده می‌کند تا با آن هرچه را دوست دارد پشت سر هم ردیف کند. در مورد ادیسه و ژیل بلاس نیز قضیه تفاوتی نمی‌کند.'

'حق کاملاً با شماست، گوتته گفت: 'در چنین ترکیب‌بندی‌ای نیز مسئله صرفاً بر سر این است که توده‌های منفرد با معنا و روشن باشند، حال آن‌که این مسئله در مقام یک کل، همواره قیاس‌ناپذیر باقی می‌ماند. اما درست به همین دلیل، همچون مشکلی حل‌نشده، آدمی را همواره از نو به تأمل مکرر برمی‌انگیزاند.'

این به‌هیچ‌رو توجیهی متعاقب برای اثری پیش‌تر کمابیش تمام‌شده نیست. برعکس، این افکار دقیقاً در آن زمانی سر می‌زنند که گوتته اثر ناتمام جوانی را فاطمانه از سر می‌گیرد، بخش اول را خاتمه می‌دهد و شروع می‌کند به نوشتن

دراماتیک نیست، زیرا سرنوشت یک تیپ بشری (سرنوشت مرحله‌ای از رشد و تحول نوع بشر) در قالب این جزء در برابر چشمان مان تعیین می‌شود، آن هم براساس دیالکتیک درونماندگار تناقضات درونش، هر چند اکثراً به نحوی تراژیک، دست کم تراژی-کمیک (فقط به استثنای کمیدی سرداب او بریخ). از سوی دیگر، هر جزء در آن واحد اپیک نیز است، زیرا برای آن که در صحنه‌هایی اندک، باورپذیری یا صحت ضروری تیپ‌پردازی یک شخص و همزمان صحت مرحله‌ای از رشد و تحول را به کاراگر بیخشیم، باید محیط اجتماعی ستیزها، جهان پیرامونی ایستای تضادهای اجتماعی، واجد کمال و غنای یک‌ساز باشد که از مقنضیات دراماتیک، از امر دراماتیک محض به مراتب فراتر می‌رود. بدین ترتیب اجزای منفرد، در قالب جهان‌های کوچک مستقل گرد می‌شوند، در قالب استقلالی که در درام اصیل، حی در گسترده‌ترین نرم آن، یعنی درام شکسپیری، ناممکن است. حتی اپیزود منفرد وسیعاً بسط داده‌شده برای شکسپیر همواره فقط در حکم یک نقطه دراماتیک گذار است که، به سبب این کارکرد در کل ساختار (و پویایی دروسی و ساآرامی دراماتیک اجرا که از دل آن برمی‌آید)، هرگز نمی‌تواند حاوی این قسم کامل بودن و انجام مستقل باشد.

به همین ترتیب، در ساختار فاوست به‌منابه یک کل نیز اصل‌های اپیک و دراماتیک درهم‌تنیده می‌شوند: در معنای معین می‌توان کل فاوست را به‌دیده یک زمان تربیتی 'بانسکوه به سبک ویلهلم مایستر نگریست' و آن‌گاه، همچون هر اثر اپیک بزرگ، این 'ایلیاد زندگی مدرن' نیز دنباله‌ای کامل از درام‌ها را دربر خواهد گرفت. (این نکته‌ای است که پیش‌تر ارسطو آن را در مورد هومر، و شیلر در ویلهلم مایستر، دریافته و برجسته ساخته بود.) لیکن در فاوست، با وضعیت خاصی روبه‌روایم که در آن، چنین درام‌هایی فقط به‌صورت نقطه، فقط برحسب امکان، در کل شعر حضور ندارند، بلکه در خود شعر به‌سوی کمال دراماتیک بسط و انکشاف می‌یابند.

برخی صحنه‌های بخش دوم، در پیوند با این تلاش‌ها، البته نه به‌صورتی منحصراً با رجوع به آن‌ها، گوته و شیلر به تدقیق مفهومی و روشن‌نمایی و تعامل ضروری میان اصول اپیک و دراماتیک می‌پردازند. در این سده‌مستقل فکری، شیلر از مسئله استقلال جزء‌های یک برداشت کلی، که در فوق‌مستقل پرداختیم، حرف می‌زند، و این استقلال و خودآیینی را مشخص‌های مهم برای امر اپیک می‌شمارد. او به گوته می‌نویسد: 'از هر آنچه می‌گویید برآیم بیش از پیش معلوم می‌شود که استقلال جزء‌ها یکی از خصلت‌های اصلی شعر اپیک را رقم می‌زند.' چند ماه بعد، گوته این افکار را مؤکداً در مورد ترکیب‌بندی فاوست به کار می‌برد. او به شیلر می‌نویسد: 'شما، همچنان که مسلم بود به‌خوبی به نیت و نقشه‌های من پاسخ می‌دهید، آلا این که من با این ترکیب‌بندی بربرگونه، احساس راحتی بیش‌تری می‌کنم و خیال دارم با عالی‌ترین درخواست‌ها و الزامات، بیش از آن که به‌تمامی تحقیق‌شان بحسب مواجهه کردم. تاجایی که به کل مربوط است، کلی که همواره اثری نامعالم خواهد ماند، احتمالاً نظریه جدید شعر اپیک ممکن است برآیم سرآمدن کار درآید.'

پیش‌تر با شالوده‌جها، بنیانه این شوه فرم‌پردازی آشنا شدیم: موضع گوته نسبت به تراژدی، از آن‌جاکه او مراحل سنخ‌نمای رشد و تحول نوع بشر را به‌منزله زنجیره‌ای از تراژدی‌هایی درک می‌کرد که مع‌الوصف پیوستگی و تمامیت‌شان دیگر تراژیک نیست، لاجرم از دل این برداشت از جهان، اگر که بنیاست برون‌گستری و درون‌گستری‌اش سیاسی جهان‌شمول بیاید، سرورنا می‌بایست چنین فرم اپیک-دراماتیکی سربرمی‌آورد فرمی که در آن، هیچیک از این دو اصل، اولویت ندارد و نفوذ دیالکتیکی متقابل هر دو آن‌ها موجد وحدتی یکه و تعادلی پویاست، ربراً سطحی‌نگرانه خواهد بود اگر درهم‌تنیدگی متقابل این دو اصل را تا کوچک‌ترین جزئیات دنبال نکنیم، و، فراموش، تمامیت فاوست را به‌عنوان گلچینی اپیک متشکل از درام‌های منفرد، یا به‌عنوان درام بزرگ، که اجزایش اپیک‌اند، به‌تصور درآوریم. در این صورت، هر جز:

مسائل شبکه پایان 'دوره هنری' ۱۲۱

جدید نقش تعیین کننده و پیشگامانه‌ای داشته است. دیدیم که بالزاک با برجسته کردن سوبه دراماتیک در رمان، که از منظری روحی و فکری با تلاش او در تاریخی کردن آگاهانه حتی رمان معاصر نیز یکسان است، مستقیماً به والتر اسکات رجوع می‌کند. ولی نباید از یاد برد که پدر راستین رمان تاریخی اسکات از قضا گونس فون برلینسکی گوته بوده است.

کار خلاقه گوته، از جمله فاست، را هرگز نمی‌توان فهمید مگر در آن وجود پلی زیباشناختی میان قرن هجدهم و نوزدهم را تشخیص دهیم: تکمیل فرآیند از خودسفراتر رفتن روشنگری و هم‌زمان زمینه‌سازی فکری و زیباشناختی برای والتر اسکات و بایرون، برای بالزاک و استاندال.

مسلماً در عین این پیوند مهم نباید شکاف عمیقی را از نظر انداخت که گوته را از نمایندگان سنخ‌نمای ادبیات مشخصاً جدید جدا می‌کند. تیزیابی زیباشناختی گوته پیر نه فقط اهمیت بایرون، والتر اسکات، و مانتسونی، بلکه همچنین اهمیت بالزاک و استاندال را در همان نخستین کارهای تعیین‌کننده‌شان تشخیص می‌دهد. مع الوصف گوته در عین حال معرف نقطه افتراق میان هنر قدیم و جدید است. هاینه به درستی درباره گوته می‌گوید که با مرگ او، 'پایان دوره هنری' فرارسیده است. (بلینسکی) نیز درباره دوره پوشکنی ادبیات روسی به همین شیوه قضاوت می‌کند. غلبه زیبایی و هم‌آهنگی در خط‌مشی ادبی نزد گوته و همچنین نزد پوشکین نه به هیچ‌رو یک مسئله زیباشناختی محض، بلکه پرسشی مربوط به هستی اجتماعی و آگاهی به پیش‌شاره‌گری است که ضرورتاً متناظر با این هستی است. اگر در ادبیات خلاقه بعدی، صورت‌بندی زیباشناختی مسئله زیبایی بدون چنین زیربنای اجتماعی‌ای غلبه می‌یابد، زیربنایی که به لحاظ تاریخی ضرورت آن را بنیان می‌نهد، آن‌گاه ضرورتاً نوعی تقلیدگری رنگ‌پریده به وجود می‌آید: هنری گسیخته از مسایل بزرگ عصر.

این دو به‌لوی بودن برداشت کلی همچنین به‌واسطه سوبه پیش‌تر اشارت‌شده 'تفیس یا توقف میانی' امر دراماتیک در صحنه‌های منفرد، به‌واقع در محصوره صحنه‌ها برجستگی می‌یابد و، بدین ترتیب، پیچیدگی وضعیت نیز تشدید می‌شود، یعنی این واقعیت که 'تفیس یا توقف' امر دراماتیک نیز تشدید به لحاظ درونی دراماتیک است. ولی آنچه اصل دراماتیک نیز واجد فرمی می‌زند، نه فقط این حاضر بودن پیوسته و تجسمی آکسیون، بلکه همچنین ترکیب‌بندی اشخاص، متمرکز شدن حقیقتاً دراماتیک بر یک قهرمان کنش‌گر است. فاست در شعر مهم‌ترین کاراگر است، کاراگری که همه تعینات ذاتی آکسیون را از طریق کنش‌ها بر خودش و در خودش متمرکز می‌سازد. به‌هیچ‌رو نوعی کاغذ تورنسل [برای تشخیص اسید و باز در مواد] صرف برای ثبت واکنش‌ها به وقایع نیست، برخلاف ویلهلم مایستر - کاراگری که به شیوای حقیقتاً رمان‌گونه پرداخته شده است و، از ایزرو، همواره تحت‌الشعاع چهره‌هایی قرار دارد که از نظر انسانی از او بزرگ‌ترند.

این درهم‌تنیدگی و نفوذ متقابل اصل اپیک و دراماتیک، بکر گرایش‌های عام ادبیات مدرن است که در فاست صرفاً به آیین‌ترین و متناقض‌ترین شکل‌اش دست‌یافته است. درام مدرن - همان‌طور که در مطالعات دیگر به کرات بدان پرداخته‌ام - به‌نحوی فزاینده 'رمانیزه' [یا رمان‌گونه] می‌شود، و بالزاک، به‌حق، در دل عنصر دراماتیک، نشانه‌ای مهم را می‌بیند. دل بر تمایز رمان جدید از رمان قرن هجدهم. بالزاک در این‌جا پیش از هر چیز به والتر اسکات ارجاع می‌دهد. در معنای بی‌واسطه و لفظی کلمه، این پرسش نظر درستی است. لیکن خطا خواهد بود اگر نقش گوته در این رشد و نمو را - چه در نظر و چه در عمل - دست‌کم بگیریم. کم‌وبیش نیم‌قرن پیش از دیباچه مشهور شده بالزاک بر کمدی‌الاهی، گوته و شیلر مفصلاً به درهم‌آوردن ضروری اپیک و دراماتیک به‌عنوان نشانه ذاتی ادبیات نوینی که در آن زمان سربرآورده بود پرداخته بودند؛ و کار خلاقانه گوته در پیدایش این ادبیات

2. Heyne

1. Manzoni
3. Belinskij

1. Manzoni
3. Comte Humaine

2. Walter Scott

'دوره هنری' گوته (و نیز پوشکین) دقیقاً از چنین چیزی می‌اندازه فاصله دارد. روشن است که شعری جهانی همچون فاوست، که در آن بزرگ‌ترین پرش‌های مربوط به یک گذار تاریخی خشونت‌بار و پر قدرت، با ژرفسای که پیش‌تر با آن آشنا شدیم، طرح شده‌اند، نمی‌تواند هیچ سروکاری با زیباشناسی گرای فرمال داشته باشد. درخواست زیبایی در گوته، برخلاف عصر باستان، برخلاف (فرم پیش‌تر تضعیف‌شده) رنسانس، دیگر به شیوه‌ای سراپا خام، و خودانگیخته-ارگانیک رشد نمی‌کند. این گرایش نزد گوته، به‌رغم همه خودانگیختگی نفهته در جدوجهدش برای زیبایی، در عین حال به معنای پیکاری علیه زمانه خویش است، علیه خصوصیت سرمایه‌داری سربرآورنده با هنر (خصوصیت با انسان، و بخش‌بخش کردن انسان). این پیکار، واجد سمت‌وسو و کارکردی دوگانه است.

برخلاف جریان زمانه خویش، آن اصالت انسانی، آن گوشه سرراستی واسطه، حتی ساده‌دلانه، فکری-روحی، و بی‌پیرایه اخلاقی‌ای از بیان را سراپا نگه دارد که افسون راستین هنر باستانی را رقم می‌زند - افسونی که فرمالیستی نیست و دچار انحراف درباری نشده است. او در عین حال احساس می‌کند که گرایش‌های مخالف را همیشه نمی‌توان ذائقه بد مخاطب، شهوت حسانتیت، عطش خام برای دستمایه و مواردی از این دست دانست، بلکه، برعکس، آن‌ها در دستمایه برخاسته از خود زندگی ریشه دارند. زندگی‌ای که چنین مضامینی و چنین فرم‌ها (یا بی‌فرمی‌های) منطبق با این مضامین را بر شاعر تحمیل می‌کند. بنابراین، وظیفه خویش می‌داند که در خود زندگی، و بالاخص در دقایق مهم زندگی زمانه خویش، این بی‌پیرایگی امر انسانی، و این ناچیزی و ظریف‌بودن خط‌مشی شعری را - که همواره بازتابی از زندگی زمان حال نیز قابل استخراج است.

تشریح این قسم گرایش‌های گوته در متن رشد و تحول تاریخی‌شان، از چارچوب مطالعه حاضر فراتر می‌روند. در این جا باید به برخی ملاحظات

حاصل شده کم. بنابراین باید این نکته را برجسته سازیم که از این جهت، تحول جوانی گوته و دوره کلاسیک‌اش، به‌هیچ‌رو چرخشی حاد، بوده که غالباً در تاریخ بورژوازی ادبیات بازنمایی می‌شود، وجود ندارد. دست از شعر مردمی، که برای خلاقیت گوته جوان چنین تعیین‌کننده بود، در دهه اول منگی به هومر در مقام کسی است که به‌دیده شاعری مردمی و در دهه به او نگریسته شده است؛ چکامه‌های پیندار، تراژدی‌های یونانی و یونانی، در کنار شکسپیر و ترانه‌های مردمی، نقشی جهت‌دهنده ایفا می‌کنند، و روآوردن به عهد باستان، بالاخص در دوره همکاری با شیلر، هرگز سراپا زیباشناختی نیست، و بنا را بر فرم هنری مجزاتلقی شده نمی‌نهد، بلکه همواره کار را با مشاهده رئالیستی واقعیت، انسان‌ها، و روابطشان آغاز کرده و به پایان می‌رساند. فرم‌های هنری برای گوته همواره صرفاً در حکم کمترین و انتزاعی‌ترین ترکیب‌ها یا هم‌آمیزی‌های ذات بشری و روابط بشری‌اند. از این رو فی‌المثل می‌گوید: 'آنچه موتیف می‌نامند، لاجرم به‌واقع پدیده‌های روح بشری‌اند که خود را تکرار کرده‌اند و تکرار خواهند کرد، و تاثر آن‌ها را فقط به‌عنوان امری تاریخی نشان می‌دهد.'

در چارچوب این برداشت کلی، برای گوته، عهد باستان صرفاً به‌خاطر کمال هنری فرم خویش جایگاهی ممتاز ندارد، [زیرا] در معنای زیباشناختی بحر کلمه نیست که او عهد باستان را شاخص و الگویی ابدی می‌گیرد. برعکس، این کمال فرم در چشم گوته فقط در حکم نمود متعاقب این واقعیت است که ذات انسان و روابطش در حیات باستان - و لاجرم در هنر باستان -، نطری و بیانی ناب‌تر از آن چیزی دست‌می‌یابد که او در زمانه خویش تجربه کرده است. گوته در رمانتیسیم نوظهور، گرایش‌هایی به این تشویش هنرسنیزانه و جدید زندگی، احساس زندگی، و متعاقباً تشویش هنر را تشخیص می‌دهد. مقاله بزرگ او درباره وینکلمان^۱ این گرایش‌ها را در شکل نوعی اعلام امر مثبت یا ایجابی و نوعی دفاع برنامه‌دار در برابر امر منفی یا

سلسلی جمع‌بندی می‌کند. ما برخی از ملاحظاتی را نقل می‌کنیم که در آن‌ها ریشه‌های 'کلاسیسم' کوتاه در خود زندگی و در انعکاس جهان‌بینانه و هنری درست آن آشکارا مشهود می‌شوند:

... زیرا آخرین محصول طبیعت همواره خیزنده، همانا انسان زیباست. هر چند طبیعت فقط به ندرت می‌تواند او را فرا آورد، زیرا شرایط بس زیادی در برابر ایده‌های طبیعت قرار گرفته‌اند، و حتی برای قدرت مطلق او نیز ناممکن است که دیرزمانی در کمال سر کند... در برابر این هنر است که قدم پیش می‌نهد، زیرا از آن‌جا که آدمی بر قلهٔ طبیعت قرار گرفته است که لاجرم خود را دوباره به منزلهٔ طبیعتی کامل می‌نگرد که بناست بارها در درون خویش قله‌ای را فرا آورد. او، خود را به سوی آن برمی‌کشد. آن‌هم از این طریق که خود را آکنده از کمال‌ها و فضایل می‌سازد، و انتخاب، نظم، هم‌آهنگی و معنا را فرامی‌خواند... به محض آن‌که چنین چیزی (اثر هنری، گ. ل.) به وجود آید، به محض آن‌که در هیئت واقعیت آرمانی‌اش پیش روی جهان قرار گیرد، لاجرم تأثیری ماندگار ایجاد می‌کند، عالی‌ترین تأثیر را فرامی‌آورد: زیرا از آن‌جا که خود را به شیوه‌ای فکری و روحی از دل مجموع نیروها منکشف می‌سازد، لاجرم هر آنچه را باشکوه، و سزاوار تکریم و عشق است، در خودش هضم و جذب می‌کند و، با جان‌بخشیدن به کاراکتر یا چهرهٔ انسانی، آدمی را از خویش فراتر می‌برد، دایرهٔ زندگی و اعمالش را کامل می‌کند و او را برای زمان حال، خداگونه می‌سازد؛ زمان حال که امر گذشته و امر آتی در قالب آن گنجانده شده‌اند.

این اومانیسیم کوتاه و عصر کوتاه - اومانیسیم به مثابه شناخت همسویه و عمیق انسان، از هستی فیزیکی تا اجتماعی، از ساده‌ترین کشش تا کشش که در هنر و علم در حکم نیروی محرکهٔ رشد و تحول برتر و همسویه است - این اومانیسیم، همچنان که انگلس می‌گوید، کلمهٔ انسان را 'در معنای مژده' به کار می‌برد. این شور محصول انقلاب فرانسه و زمینه‌سازی ایدئولوژیکی آن توسط عصر روشنگری است. اکنون، از یک سو، همهٔ نمایانزات 'بیرونی'

هنر بر جایگاه و طبقه، نژاد و غیره) در برابر مفهوم کلی، در برابر آرمان عمومی اومانیسیتی انضمامی شدهٔ انسان، هیچ و پوچ می‌نمایند و از سوی دیگر، به هر انسان به امکان‌های بی‌حدومرز قدرت بشری و قابلیت انسان را بسط می‌دهند تا خود و جهان پیرامونش را به طرز الگووار و آرمانی بازآفرینی کنند (گ. ل.) از شخصیت [یا تشخص] ناب خویش آگاه است، و که واقعیت فقط امری روحی است؛ جهان نزد او صرفاً در حکم ارادهٔ اوست و این ارادهٔ همانا ارادهٔ کلی و جهان‌شمول است. اگرچه این ارادهٔ ایده‌نهی ارادهٔ کردن یا خواستن نیست... بلکه ارادهٔ واقعاً کلی است...؛ چنین می‌گوید هگل در پدیدارشناسی دربارهٔ انقلاب فرانسه.

کلاسیسم آلمانی، در انطباق با خصلت زیباشناختی، اخلاقی، و عموماً روحی انقلاب و نقش انسان در آن، طبیعتاً بیش از هر چیز بر وجه درون‌گستر بر رشد و تحول تأکید می‌گذارد. بنابراین جایگاه مرکزی هنر و زیباشناسی - نظریه و عمل 'دورهٔ هنری' - استوار است بر این قسم ارتقای اهمیت انسان، بر این قسم درخواست همه‌سویگی و هم‌آهنگی او به مثابه هدف رشد و تحول نوع بود. به منزلهٔ پیشکار علیه هر آنچه کهن و جدید است، تا مادامی که در آن‌ها گرایش‌های دست‌اندرکار باشند که این مفهوم والا را تیره‌وتار و مغشوش کنند. از همین رو انگلس استفادهٔ کوتاه از کلمهٔ 'انسان' را برای این دورهٔ مرزبندی می‌کند و آن را نیرومندانه از ترمینولوژی رنگ‌باخته و شسته‌ورفتهٔ دههٔ چهل حدامی‌کند (این که بعدها، با دگرگونی هر چه شدیدتر شرایط تاریخی، دوری از مفهوم‌پردازی واقعی کوتاه به مراتب بیشتر شد، بدیهی است.) انگلس دربارهٔ این ترمینولوژی می‌گوید: 'کوتاه این مفهوم را مسلماً فقط در معنایی استعمال می‌کرد که در زمانهٔ خودش و بعدها حتی از سوی هگل به کار می‌رفت، معنایی که محمول 'انسانی' را خاصه به یونانیان در تضاد با بربرهای مشرک و مسیحی ست می‌داد. آن‌هم مدت‌ها پیش از آن‌که این اصطلاحات به واسطهٔ فویرباخ مخوای رازآمیز فلسفی خود را به دست آورند، زیرا نزد کوتاه، آن‌ها عمدتاً معنایی بسیار غیرفلسفی و جسمانی دارند.'

مسایل سبک: پایان 'دوره هنری' ۱۳۷

خنجر بودن همواره والاتر از کمال فرمال است. برای او، کمال فرمال صرفاً بهر آن تجلی حقیقت غایی درباره انسان‌ها ارزشمند است. البته او حتی در برهان نیز فرم را بدون نبرد وانمی‌نهد. او می‌کوشد، با آکسیون‌پردازی‌ای بسیار ست و گجاندن نوولا‌های مستقل در آن، به کهن‌ترین فرم رمان رجعت کند تا محتوایی را که به لحاظ اجتماعی به‌غایت پیچیده شده است، با سبک زبانی بسنده‌ای به بیان درآورد. لیکن این پیکار زیباشناختی در سال‌های سرگردانی بی‌شمار است.

در فاوست، همان‌طور که دیدیم، گونه مسئله‌ای کاملاً خاص را برمی‌نهد. خود همان مضمون - نجات هسته و فقط هسته در انسان، نجات نوع بشر با قربانی کردن تراژیک فرد - هر نوع کمال ملموس به‌شیوه باستانی را ناممکن می‌سازد: نوعی وحدت بر واسطه امر درونی و امر بیرونی، اخلاق و کردار، روح و حسانت.

جدایی دقیق و روشن جهان 'کوچک' و 'بزرگ' از قبل نشان‌گر این ناممکن بودن است. عهد باستان اصولاً چنین جدایی‌ای را سراغ ندارد. برای او، جهان 'کوچک' زندگی فردی فقط تاجایی موجودیت دارد که در 'جهان بزرگ' ادغام شود (عشق در آنتیگونه^۱)، و در 'جهان بزرگ' باستان، همه جا ریشه‌های زندگی شخصی 'جهان کوچک' بی‌درنگ مشهودند. این وضعیت احس در عهد باستان، که به‌نحوی یکسان مناسب هنر است، با زوال دولتشهر جمهوری‌های باستانی از بین می‌رود. اما در رنسانس، نزد شکسپیر به‌شیوه پیچیده لیکن از نظر زیباشناختی-انسانی بی‌واسطه، رستاخیزی را تجربه می‌کند. پیکار طبقه بورژوا در مرحله آغازین، برای مضمون‌پردازی فر به‌معنای طرد قاطعانه 'جهان بزرگ' مطلقه‌گرایی فنودالی آن دوره بود. جهان که 'جهان کوچک' اخلاقاً پالوده‌تر و انساناً والاتر بورژوازی به‌نحوی جدلی در تقابل با آن قرار داشت. این هنر، که نزد فیلدینگ^۲، گلدسمیت^۳، و

گونه بر پایه چنین جهان‌بینی‌ای می‌تواند در حیات زمانه خویش انسانی را کشف کند که سزاوار سبک‌پردازی باشکوه باستانی است و، از این پس، آن را بدون سبک‌پردازی هنرورزانه بازنمایی کند. این خصلت دوگانه کلاسیسم گونه‌ای، در مرثیه هرمان و دوروته^۴ به بیان درآمده است: به‌عنوان پیش‌نیازی برای نفس بازنمایی ادبی زمان حال و هم‌زمان به‌عنوان اعتراف شاعر به این که آخرین هومری است. این ذات 'سبک‌پردازی' باستانی در نقطه اوج این گرایش‌ها جای دارد، یعنی در روزگار همکاری گونه با شیلر. از این‌دو لایه بسیار بسنده‌تر از شیلر توصیف‌اش کرده است، به‌درستی بیان می‌کند.

Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns.
[و خورشید هومر، بنگر! او لبخند می‌زند بر ما نیز.]

گونه و شیلر حتی در زمان همکاری‌شان نیز در این باره آگاهی روشنی داشتند - و این آگاهی در گونه سالخورده هرچه بیشتر می‌شود - که هر دو دارند نوعی نبرد پس‌رونده را به نیابت هنر راستین بی می‌گیرند، و این که هر دو در موضعی تدافعی قرار دارند؛ اما ایشان به‌شیوه‌ای قهرمانانه کوشیده‌اند به مواضع هنر راستین در برابر گرایش‌های زمانه بچسبند. هرچه تأثیر سرمایه‌داری کردن عام با توان بیشتری در واقعیت نفوذ می‌کند، این نبرد دشوارتر می‌شود. زیرا با هرچه انتزاعی‌تر شدن روابط اجتماعی، از بندرهای ساختن زیبایی جست‌وجوشناخت ذات انسانی به‌شیوه‌ای چشم‌گیر و ملموس، و تشخیص و بازنمایی هنری وحدت این ذات، آن هم علی‌رغم تکه‌پار شدن‌اش به‌واسطه تقسیم‌کار سرمایه‌داری، کم‌تر امکان‌پذیر خواهد بود.

به همین سبب، از سرگیری متأخر ویلهم مایستر پیشاپیش مرزهای آن هنر اپیکی را که تحقق‌اش برای گونه ممکن است، درهم می‌شکند، و مشخصه گونه این است که او این مرزها را شجاعانه درهم می‌شکند، زیرا برای او

1. Novella
3. Fielding

2. Antigone
4. Goldsmith

1. Hermann und Dorothea

2. Spaziergang

برای هر دو پیشاپیش پیکاری با بربریت است. نوعی پیروزی (جزئی) بر بربریت. شیلر این وضعیت جدید را در نامه‌ای کوتاه به گوته، زمانی که از هانگوتنه روی بخش هلنای فاوست کار می‌کند، به‌نحوی عمیق و خلاقانه توصیف می‌کند. طوری که توصیف و سرشت‌نمایی او در ویژگی‌های سلسله‌اش برای دوره بعدتر و نیز برای کل بخش دوم، صادق است. هرچند در این اثنا عناصر بربریت به لحاظ اجتماعی و هنری تقویت شده‌اند. شیلر می‌نویسد:

'ولی وقتی چهرها و وضعیت‌های زیبا سر می‌زنند، اجازه ندهید فکر کنید که بربری کردن آن‌ها حیف است، آزارتان دهد. این مورد ممکن است در بخش دوم فاوست به کرات برای‌تان پیش آید، و احتمالاً خوب خواهد بود اگر یکبار برای همیشه وجدان شعری‌تان را در این باره به سکوت وادارید. جنبه بربری پرداخت، که به‌واسطهٔ روح کل اثر بر شما تحمیل می‌شود، قادر نیست درون‌مایهٔ والاتر را مختل و امر زیبا را متفی سازد، بلکه صرفاً به‌شیوه‌ای مغایر به آن تشخیص می‌بخشد و آن را برای قوای روانی متفاوتی مهیا می‌کند. این دقیقاً امر والاتر و نجیبانه‌تر در موتیف‌ها هستند که به اثر، جاذبه خاص خود را می‌بخشند، و هلنا در این اثر نمادی است برای همهٔ کاراکترهای زیبایی که از هر جا سر می‌رسند. این مزیتی بسیار مهم است که بتوان آگاهانه از امر ناب به امر غیرناب و ناخالص رفت، آن‌هم در عوض جست‌وجوی بی‌ارزش از امر ناخالص به امر خالص. آن‌گونه نزد بربرهای دیگری چون ما به چشم می‌خورد. بنابراین شما باید در فاوست‌تان، مدعی حق مشت‌تان باشید.'^۱ می‌بینیم: حتی در دورهٔ کلاسیک‌شان نیز گوته و شیلر سوئیهٔ بربری و منحاشانه را به‌هیچ‌رو به‌نحوی کورکورانه و بی‌چون‌وچرا، و نیز به شیوه‌ای 'کلاسیستی'، طرد نمی‌کنند. مسلماً در این جا باید در درون بربریت، تمایزاتی

در ورتر گونه به نقطهٔ اوج خود می‌رسد، نقش بسیار بزرگی در ساختمان حتی درام‌های جوانی گوته، در گوتس و اکمونت، بر عهده دارند. مع الوصف انقلاب صنعتی در انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه فتح جهان بزرگ از طریق بورژوازی را به مسئلهٔ روز بدل می‌سازند. رمانتسم در معنای محدودتر کلمه با آگاهی وارونه‌شده و ارتجاعی به سراغ این مسئله می‌رود و لاجرم ضرورتاً بازتاب‌هایی مخدوش، چه در محتوا و چه در فرم، از وضعیت اجتماعی جدید به دست می‌دهد. نخست نزد هوفمان و از آن‌هم پیش‌تر، نزد بالزاک است که مسایل زندگی سرمایه‌دارانهٔ نفرت‌انگیز جدید، مسایل 'جهان بزرگ' آن، بر حسب روح دستمایهٔ جدید مورد پرداخت قرار می‌گیرند. از این‌رو، این هنر جدید و زیباشناسی جدید، که به‌دین‌سازان سر بر آورده‌اند، از دل امر دهشتناک و گروتسک، از دل امر مخدوش‌سوالا و مخوف-کمیک می‌بالند. این همان کمال هنری متناقض‌نما-کلاسیک بربریت روبه‌رشد عصر سرمایه‌داری است.

گوتهٔ سالخورده، دغدغهٔ آن دارد که عصر جدید را، آن‌گونه که هست، تا جایی که آن را می‌فهمد، به‌نحوی وفادار به حقیقت فرم‌پردازی کند، و لری هم‌زمان در دل این دستمایه، عناصر همچنان موجود زیبایی را مبارزه‌جویانه کشف کند. بنابراین او مسایل زندگی سرمایه‌دارانه را بازنمایی می‌کند بی‌آن که ذات‌شان را نفی، تضعیف، یا تحریف کند، بدون هر نوع بزرگ‌کردن زیباشناختی. اما در عین حال، کل بناست از منظر ذات، از منظر هستهٔ بشری نهان، نگریسته شود، و سپس این هسته به‌شیوه‌ای ملموس و حاضر نمایان گردد تا بدین ترتیب ترکیب‌بندی کلی^۲ تابع قوانین زیبایی کهن، زیبایی انسانی، باقی بماند. از این‌رو تلاش گوته، حتی آن جایی که (نظیر بخش دوم فاوست) عیناً به پرسش‌های خاص عصر جدید می‌پردازد، به 'دورهٔ هنری' تعلق دارد.

حتی در همان دورهٔ همکاری‌شان نیز بر گوته و شیلر معلوم بود که زیبایی‌ای که در پی آنند، به‌هیچ‌رو نمی‌تواند زیبایی عهد باستان ناب باشد.

^۱ در این جا شیلر با کلمهٔ Faust یک جناس می‌سازد. این کلمه، غیر از این که نام خاص است، در آلمانی معنای مشت را نیز می‌دهد. اما این ترکیب اصطلاحاً به‌معنای قانون زور با قانون نوری ترهاست. (مترجم)

دوره که برای روشنگری داشتند؛ اما جهان در چشم او هنوز به واسطه تضادات از هم نگسته است، بلکه در قالب تکامل و تحولی بی‌وقفه در ریشای واقعیت بخشیدن به عقل به تحرک واداشته می‌شود. از این‌رو، زیبایی که نزد یونانیان به شیوه‌ای خام و ساده‌دلانه از دل زندگی به‌نحوی حتی بزرگ‌شده می‌بالد نزد او صرفاً درخواست و الزامی اعلاست، صرفاً اصل ندای معرفت نهفته در فرم‌پردازی ادبی است؛ از دل مشاهدهٔ کل یا تمامیت است که زیبایی (هم‌آهنگی، عقل) ضرورتاً نتیجه می‌شود، و از آن‌جاکه این به‌عبارت‌های اصلی بیگانه با واقعیت نیست، بلکه از تمامیت متحرک آن به‌جنگ آمده است، باید - البته به شیوه‌ای پیچیده و غیرمستقیم و با آرایه‌های بربری - بر همهٔ پدیده‌های منفرد اعمال شود.

این تمایز جهان‌بینانه میان رئالیست‌های بزرگ متأخرتر و گوتته ایجاب می‌کند که او به‌عنوان آخرین نفر، از قوانین زیباشناختی 'دوره هنری' دفاع کند و به‌عبارت آن، هنری بزرگ و خاتمه‌دهنده بیافریند، حال آن‌که دیگران قهرمانانه و بی‌رو به درون واقعیت جدید می‌شتابند؛ و پیداست که هرچه گوتته سالخورده‌تر می‌شود، اصول 'دوره هنری' نزد او به شیوه‌ای هرچه آریست‌تر و تندتر سربرمی‌آورد، و در بخش دوم فاوست به اوج خود می‌رسند.

بدیهی است که ملاحظات ما بیش‌تر بر بخش دوم متمرکز بوده‌اند تا بر بخش اول، اگرچه عام‌ترین مسایل سبکی بخش اول نیز مسلماً به‌همان‌اندازه مشروط به این دیالکتیک تاریخی زندگی و فرم هنری‌اند. بخش اول در فرم بنیادینش به‌نحوی خودانگیخته ریشه در دوران اشتورم و درانگ دارد - هرچند نخست در عصر شکوفایی 'دوره هنری' است که به کمال می‌رسد. اما این کمال فقط در حکم پیش‌بردن آگاهانه و هنری آن چیزی است که گوتته در جوانی‌اش به‌طور غریزی آغازش کرده بود.

بخش اول واجد عالی‌ترین فرم دراماتیکی است که برای گوتته جوان و منتظران‌اش در اشتورم و درانگ امکان‌پذیر بود. درام‌پردازی زندگی‌ای غنی و وسیع در گوتس، به یک رمان تاریخی مرکب از دیالوگ‌ها بدل شد، رمانی

قابل شد. گوتته و شیلر در این‌جا کل هنر عصر جدید را، در قیاس با عهد باستان، مسئله‌دار و بربری می‌انگارند، و پیداست که گوتته سالخورده در هنر خیزندهٔ جدید عصر خویش چیزی بیش از ارتقای صرفاً کتی این گرایش‌ها دیده است. با وجود این، او چه در زمان همکاری‌اش با شیلر و چه بعدتر، از این نکته آگاه است که یک هنر مدرن بزرگ بدون به‌سرهای از بربریس ناممکن است. برای او مسئله فقط بر سر این است که از میان همهٔ این گرایش‌ها آن چیزی را نجات دهد که در دل آن، امر از نظر او اساسی، یعنی همان بازنمایی انسان به شیوه‌ای که قبلاً با آن آشنا شدیم - ولو به‌طور غیرمستقیم - محفوظ مانده است. از این‌رو، گوتته در طی این عصر (در ملاحظاتی‌اش بر راموی دیدرو) دربارهٔ دریافت و پذیرش ضروری گرایش‌های بارور هنری نزد شکسپیر و کالدرون می‌نویسد: 'خود را شجاعانه بر بلندای این امتیازات بربرانه نگاه داشتن، چراکه ما بی‌شک هرگز به محاسن باستان دست نخواهیم یافت، این است وظیفهٔ ما...'

این فقط به این دلیل امکان‌پذیر است که برداشت گوتته‌ای از هنر همواره حاوی توسل و کششی به زندگی است، البته کششی متفاوت و غیرمستقیم‌تر از رئالیسم متأخرتر کسی چون بالزاک. وجه تمایز، همان‌طور که شیلر با پیش‌بینی رشد و تحول گوتته به‌درستی تشخیص‌اش می‌دهد، این است که او از ناب به ناخالص نزول می‌کند، حال آن‌که بالزاک می‌کوشد از دیالکتیک درونماندگار امر ناخالص، امر ناب را فرا آورد در تصدیق این تضاد، مسئله بر سر نوعی ارزش‌داوری هنری نیست، دست‌کم نه در وهلهٔ اول، بلکه بیش از هر چیز مسئله بر سر شناخت گرایش‌های هنری ضروری این هردو دوره است، زیرا همان‌طور که دیدیم، برداشت هنری گوتته از واقعیت، معرفت رقیق‌کردن ناهمخوانی‌های زندگی نیست. اما بی‌شک معرفت‌موضع دیگری - به همان اندازه تاریخاً مشروط - نسبت به تناقض‌هایی است که عصر را به جلو می‌رانند. آن‌ها برای گوتته وزن و اهمیتی کاملاً متفاوت با آنی

موضوع باشد و نه از سوژه. او در اینجا، چه بسا با بی‌عدالتی‌های مبالغه‌آمیز، تضاد تعیین‌کننده میان شاعر و هنردوست تفننی را می‌بیند: 'هنردوست تفننی نه هرگز ابژه را، بلکه همیشه فقط احساس‌اش دربارهٔ ابژه را وصف می‌کند او از سرشت ابژه می‌گریزد.'

تداوم و تکمیل بخش اول فقط بر پایهٔ چنین رویکرد ابژه‌محوری از سوی شاعر ممکن بود، هرچند هیچ نقشهٔ پرداخته و مبسوطی برای کل اثر نداشت و ایدهٔ بنیادین در روند تکوین اثر مکرراً دستخوش تغییرات بزرگی شد. گوته جوان یقیناً فقط در قالب عام‌ترین رئوس کار، برداشتی از کل اثر داشت و کار را در قالب سرودن صحنه‌های منفرد و کنارهم گذاشتنشان پیش می‌برد. ولی از آن‌جا که فاوست جدید برخاسته از افسانه، برای او جنبه‌های 'ابژکتیو' گرفته بود، در او واقعیت و حقیقتی هنری شکل می‌گیرد که از دل آن، کار فکری متأخرتر گوته توانست کمابیش بی‌هیچ تغییری در جنبهٔ شعری، و با ویرایشی به غایت ناچیز آن‌هم به سبب تقریب اولیهٔ بیش از اندازه به افسانه، سربرآورد.

خصلت بالادگونهٔ بخش اول فرمی سراپا بسنده برای رشد و تحول 'پدیدارشناختی' 'جهان کوچک' بود. پرسش‌های سبکی بخش دوم دشوارتر و مسئله‌دارترند. البته، از این حیث، نباید فراموش کرد که همهٔ تلاطم‌های گوناگون گوته‌ای به متراکم کردن تقدیر نوع بشر در قالب سرنوشت یک انسان واحد به‌شیوه‌ای ملموس، ضرورتاً پیامدهای متناقض‌نمای خود را نخست در توصیف و فرم‌پردازی 'جهان بزرگ' منکشف می‌سازد. بازنمایی هنری بسندهٔ آن، تصدیق و عیان‌ساختن تناقضات عینی بزرگ واقعیت اجتماعی-تاریخی، بالاخص در شکل مشخصاً سرمایه‌دارانه‌شان، از یک‌سو به جانب گستره‌ای منهدم‌کنندهٔ فرم و بی‌حدومرز سوق می‌دهد (کمدی انسانی بالزاک)، که در آن، تصویر جزئی (بازنمایندهٔ نوع) ضرورتاً باید محو شود و از سوی دیگر، که هم‌اینک درباره‌اش صحبت شد، بازنمایی تناقضات اجتماعی در عین زمختی و

در غنای تعینات منفردشان، به ورای آن مرزهای بی‌ساختاری گذر می‌کنند که جهان‌بینی گوته قادر نبود بر آن‌ها فاتح آید. از آن‌جا که گوته به کامل‌بودگی فکری-محتوایی بازنمایی رشد و تحول او بشر می‌چسبد ولی هم‌زمان قصد دارد الزامات — پیش‌تر مسئله‌دار شده — را به‌همان اندازه و دقیقاً در قالب همین دستمایه تحقق بدهد. در 'دورهٔ هنری' را به‌همان اندازه و دقیقاً در قالب همین دستمایه تحقق بدهد. در این جا سبکی بیکه به وجود می‌آید که حتی در خود گوته نیز سابقه داشته است، سبکی تکرارناپذیر و به لحاظ ادبی با عظمت که مع الوصف بسبب وضعیتی که این شعر محصول آن است (خصلتی مرجع و الگووار دارد وصف گوته‌ای 'محصول قیاس‌ناپذیر'، در این معنای متکثر و پرنوسان، بیشتر در مورد بخش دوم صدق می‌کند تا بخش اول.

آنچه در این جا تعیین‌کننده است، تلقی انسان در 'جهان بزرگ' است که در آن، سرنوشت فردی او اکنون بی‌هیچ وساطتی باید برسانندهٔ تلخیص یا گونه‌نوشی از رشد و تحول بشریت باشد. این انعکاس‌یافتن ضرورتاً جنبه‌های ظهروار و ناقص به هر انسان و چه بسا به هر یک از اعمال او، احساسات یا فکارش، می‌بخشد. گوته این رسالت جدید را، که هم‌زمان به معنای تغییری در موضع‌گیری جهان‌بینانهٔ اوست، به وضوح تشخیص داده است. او طرح نوعی 'نارت' را برای بخش دوم فاوست می‌ریزد که سطور به لحاظ فکری و زیانناختی تعیین‌کنندهٔ آن به این قرارند:

Des Menschen Leben ist ein ähnliches Gedicht:
Es hat wohl einen Anfang, hat ein Ende,
Allein ein Ganzes ist es nicht.

[زندگی آدمی شعری مشابه است:
بی‌شک آغازی دارد، پایانی دارد،
تنها یک کل نیست.]

گونه در این جا صریحاً پارادوکس، یا همان خصوصیت یک‌ه خواست خویش

را، که منهدم کننده همه فرم‌های هنری آن زمان است. به بیان درسی آورد زیرا از قضا در این جا - حال هر قدر هم که او، در فلسفه طبیعت خویش، امر سپری شونده و جنبه بی‌وقفه دستخوش تغییر و دگرگون‌شونده انسان را، تصدیق کرده باشد - برای شاعر، همواره هر انسان یک کل یا تمامیت است که نه تنها یک آغاز و یک پایان دارد، بلکه به لطف سرنوشت تا به آخر زیسته‌اش رنوس و طرحی کامل شده و قطعی می‌یابد. اما در این جا کاراکترها از همان آغاز و به نحوی آگاهانه براساس جنبه‌های دیگر، که رنوس و طرح کلی فرد را منحل می‌سازد، شکل می‌گیرند.

بی‌شک این شیوه جدید نگرش و بیان سبک‌پردازانه آن به یکباره به وجود نیامده‌اند، بلکه تدریجاً از بطن محصول گونه‌ای رشد کرده‌اند. دینیم که بخش اول پیوندی ارگانیک با مسایل سبکی دوره گوتس داشته است بخش دوم پیشگام سبک‌پردازنده خود را در بالملکه‌ها دارد و پیش از هر چیز در قطعه در نوع خود با عظمت پاندورا^۱ (۱۸۰۷)، پس بلافاصله بعد از پایان بخش اول فاوست نوشته شده است. ما در این جا نمی‌توانیم به خصیصه یکه این محصول گونه، به تأثیرات جهان‌بینانه و هنری‌ای که بر آن گذارده شدند، بیش از این بپردازیم؛ این جا نیز مجبوریم به برخی ملاحظات بسنده کنیم. آن به اصطلاح محصولات جنسی - در این جا بالملکه‌ها - نزد گونه همواره بسیار مهم بوده‌اند، و اهمیت آن‌ها را به هیچ‌رو نمی‌توان با ارزش زیباشناختی بی‌واسطه‌شان سنجید. گونه از نظر تجربه‌های فکری‌دینی در هر دوره‌ای چنان غنی است که به هیچ‌رو نمی‌تواند همه این تجربه‌ها را در آثار اصلی مهم بگنجانند. از همین روست که نزد او، در کنار قطعات بزرگ مربوط به آثار مهم، طرح‌واره‌هایی سهل‌انگارانه و اتفاقی سر می‌زنند که بعضاً اپیزودیک‌اند، هر چند تجارب بی‌اهمیت زندگی را دربر نمی‌گیرند، و بعضاً در عین خصیصه سهل‌انگارانه و اتفاقی‌شان، پیشگام یا مقوم گرایش‌های

مهری‌ای‌اند که بعدها به پختگی می‌رسند. گونه یک‌بار (در نامعای به تسلتر) به اهمیت طرح‌واره جوانی‌اش، ساتوروس^۲، برای بخش اول فاوست اشاره می‌کند. بالملکه‌ها، که برای مناسبت‌های درباری نوشته شده‌اند، به گونه امکان آن را می‌دهند که، در مرحله متفاوتی از رشد و تحول، نتایج تفکر و تجربه هنری‌اش از جهان را در قالب این قبیل محصولات جنسی به بیان در آورد. این بالملکه‌ها از نظر فکری و زیباشناختی تفاوت‌های خارق‌العاده‌ای با یکدیگر دارند و واجد ارزش‌های مختلفی‌اند؛ حتی در یک اثر واحد نیز تعریف‌ها و تعاریفات درباری توخالی، متناوباً با بیان ایده‌های مهم و عمیق تعویض می‌شوند. وجه اشتراک آن‌ها فقط فرم تمثیلی یا الگوریتمیک است. لیکن این فرم در آن جایی که گونه در اوج بیان شعری خویش است، هرگز به نحوی غریبان و غنیم تمثیلی نیست. این فرم از یک سو دکوراتیو شعری است، زیرا حافظ سطح چشم‌نواز و ژست‌های چشم‌نواز تپ‌های انسانی مهم است، و از سوی دیگر، دقیقاً به خاطر همین فرم تمثیلی، در بیان خویش هراز گاهی به یک انتزاع از نظر ادبی ایجاز گو و رفیع دست می‌یابد.

پاندورا اولین محصول گونه است که این گرایش‌ها در آن در قالب شعری به غایت بالارزش تمرکز می‌یابند. مسئله بنیادین آن نوعی گذار است، پیش‌برده‌ای برای بخش دوم فاوست. این اثر در حکم تضاد تعمق و کنش است، مسئله‌ای که گونه را از دیرباز سراپا مشغول خود کرده بود. (آدم به یاد تاسو می‌افتد.) مع‌الوصف در این جا دنباله‌ای کامل از سویه‌های دیالکتیکی مهم و جدید ظاهر می‌شوند که اشاره‌گر به بخش دوم در شرف تکوین‌اند، سویه‌هایی که در این بخش در سطحی بالاتر مجدداً ادغام می‌شوند. آنچه از این حیث بالاصح مهم است، برجسته کردن و انضمامی‌ساختن هر چه پیش‌تر پراکسیس در هیئت چهره پرومئوس است. با وجود این، از سوی دیگر گونه در این جا برش مرزهای کنش صرف، رابطه آن با کامل‌شدن روند رشد و تحول انسان،

1. Atkungen

2. pandora

و توجیه نسبی اپیمتوس در برابر پرومتئوس، را نیز مطرح می‌کند. نهایتاً گونه سنتز یا ترکیبی را نیز می‌جوید، نوعی وحدت والاتر این هر دو حد نهایی. آن هم — اگرچه او این بار چندان به تحقق وحدتی زمینی نمی‌اندیشد — بر پایه خط‌مشی سال‌های کارآموزی، خط‌مشی استوار بر کمال زیباشناختی-اخلاقی انسان منفرد در چارچوب اجتماع کوچک از کوشش‌گران هم‌نوع باندورا ناقص و قطعه‌وار باقی ماند. آن‌طور که بیداست، گونه به‌لحاظ ادبی بیش از آن مجذوب طرح پرسش شده بود که پاسخ‌های فکری که در آن زمان برای او ممکن بودند، خرسندش سازند. این قطعه، در فرم، جویای باستانی‌سازی است، چیزی که تعینی مضمونی نیز یافته است. لیکن این عهد باستانی بسیار یگانه و منحصر به فرد است که سبک‌دهی آن از قبل عناصر فرمال بالماسکه‌ها را در خود گنجانده است و گونه در آن فاطمه از 'امتیازات بربرانه' سود می‌جوید.

از نظر سبک‌پردازی، آنچه اهمیت تام دارد درگیری شدید گونه، در این عصر گذار، با کالدرون و شعر شرقی است که او هر دو را مرتبط با هم می‌داند. او، در هر دو، عناصری را می‌یابد که مناسب آند تا انتزاعات فکری عظیم و تیپ‌پردازی جامع انسان‌ها و مناسبات انسانی، به‌شیوهای دکوراتیو-شعری به بیان درآورده شوند. با وجود این، نباید از یاد برد که گونه در همه این گرایش‌ها، صرفاً مکمل‌ها و پله‌هایی به‌سوی زمانه خویش، به‌سوی خصیصه زماناً مشروط مضمون‌پردازی خویش، و صرفاً مزایای بربرانه، می‌دیند.

هیچ‌گاه اسپانیایی‌ها یا شرقی‌ها در چشم گونه جایگاه کانونی هنر یونانی را تحت‌الشعاع قرار ندادند؛ او از این جهت هرگز هیچ امتیاز تعیین‌کننده‌ای به گرایش‌های رمانتیک نداد. ولی از آن‌جاکه در بخش دوم فاست، مجبور به بیان غیرمستقیم امر انسانی شد، در این ادبیات [اسپانیایی و شرقی] به جست‌وجوی نقاط عزیمت یا گره‌گاه‌هایی برای سبک یگانه و جدید این اثر رفت.

به همین دلیل است که اکثر صحنه‌های بخش دوم نمی‌توانند آن تأثیر برده و گیرایی را بر احساس و تجربه بگذارند که کمابیش کل بخش اول را اکثر شعرهای دیگر گونه می‌گذارند. اما با وجود این، افسانه خشکی و سردی و نیز فهم‌ناپذیری ادبی بخش دوم از قضا چیزی جز افسانه نیست. جبهه‌ها، مسلماً، به‌تمامی تیبیک‌اند، و البته بیشتر ترشان به لحاظ درونی درست و حقیقی‌اند. ستیزهای درونی، تضادها، تناقض‌ها به‌هیچ‌رو لاپوشانی و قربانی زبانی دکوراتیو نمی‌شوند. تصویر آلمان قرن شانزدهم، با عظمت و جامع است، و مسلماً تصویری صمیمی از زندگی روزمره آلمان کهن (همچون در گونس) نیست، بلکه فرسکو [دیوارنگاره]‌ای تاریخی و با عظمت از عصر مرگ

فئودالیسم است، تصویری که، با وجود این، کم‌تر از اثر دوره جوانی [کوزنر] حقیقی نیست، بلکه برعکس آن است. یا اپیزود فیلمون و بونسیس را فرض بگیریم. همه موتیف‌ها و تعینات ذاتی گسترش سیطره سرمایه‌داری، پرورش ویرانگر آن به ایدول یا صفای ماقبل سرمایه‌داری — بسط یافته به شیوه‌ای انسانی، اخلاقی و ادبی — به تمامی حضور دارند، و به هیچ وجهی تخفیف نیافته‌اند یا تضعیف نشده‌اند: نه رنجی فردی و نه گناهی فردی، بلکه روند دشواری‌ها و ناهمخوانی‌های سبکی بخش دوم بیشتر ریشه در این

واقعیت دارند که شیوه فرم‌پردازی‌ای که در پی جهان‌بینی جدید گوته، در پی ابژکتیویته یا ابژه‌محوری جدید، بر او تحمیل شد، با کیفیات ادبی قدیمی او، که همچنان بر او استیلا داشتند، در تناقض قرار گرفت. قصد و اراده سبکی جدید با الگوهای ادبی گره می‌خورند، الگوهایی که به شیوه‌ای منسجم، چهره‌های خود را که در چارچوبی چنین گسترده به‌نحوی تمثیلی متراکم شده‌اند، وامی‌دارند با بلاغتی چشم‌نواز و وسیعاً خروشان خود را به تمامی تجربه و بیان کنند. گوته اما در همین‌جا نیز ایجاز‌گویی قدیمی خود را حفظ می‌کند؛ و به لطف این ایجاز‌گویی، صحنه‌های بالادگونه شگفت‌انگیزی در این میان شکل می‌گیرند، نظیر صحنه چهار زن خاکستری که از میان‌شان قسط زورگه به فاست راه می‌یابد. اما این ایجاز‌گویی، این بیان مختصر، مجمل، و کمابیش ضمنی، که گاه باعث می‌شود که سویه‌های مهم به وزن و اهمیت صحنه‌ای ناکافی‌ای دست‌یابند، بدون برانگیختن توجه چندانی بگذرند، و مانع از فهم آن چیزی شوند که بناست برسانند.

این ناهمخوانی، به واسطه گرایش گوته به توصیف در قالب 'ضربه‌های آرام' تشدید می‌شود، گرایشی که در همان اوان جوانی در او حضور داشت و حتی در آثار دوران سالخوردگی نیز از بین نمی‌رود. گوته در نوولای بسیار قدیمی‌تر درباره نیت ادبی‌اش چنین می‌گوید: 'ضربه‌های آرام، که انسان را

۱. در این‌جا ضربه بناست بیشتر بادآور ضربات تند یا آهسته قلمو بر بوم باشند (مترجم)

ظریف می‌کنند، بی‌آن‌که بنا باشد هیچ واقعه یا پیامد چشم‌گیری از دل آن جوان آید، به‌واقع سزاوار آنند که حفظ شوند... فقط آن کسی که خوش بود بشریت را در نظاره‌ای آسوده درک کند، به چنین ضربه‌هایی خوشامد خواهد گفت. بدین ترتیب درخواست‌های بزرگی بر دوش خواننده گذارده می‌شود. اشاره ما به آن بخشی است — که پیش‌تر به تفصیل بدان پرداخته‌ایم — که فاست گمان می‌برد در ابرها تصویر گرچن را دیده است. از آنجا که بی‌نگانه ذکر از گرچن در کل بخش دوم است، لاجرم فقط خوانندگان پرمه‌اند از دریافت‌پذیری بالا و ظریف می‌توانند در این‌جا نوعی پیوستگی را تجربه کنند.

حتی در این‌جا نیز گوته خود را در هیئت آخرین نماینده 'دوره هنری' نشان می‌دهد. او می‌خواهد درون بشری، روابط بشری، را به هر قیمتی قسط از فریق فرم‌پردازی ادبی به بیان درآورد و از هر شرح و تفسیری خودداری کند. 'موضوع نوعی توزیع مناسب نور و سایه است'، این قول را همان نقل می‌کند و بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین گرایش‌های خویش در بازنمای ادبی را بیان می‌کند. اما این اصل 'ضربه‌های آرام' فقط آن‌جایی به‌نحوی منسجم تحقق می‌یابد که دستمایه زندگی محور ادبیات — از حیث انسان فرم‌پردازی شده — واقعاً ممکن باشد. انتزاع ادبی شاخصه‌های نوع و رجعت از این‌جا به یک‌بودگی‌ای که به شیوه‌ای محسوس تجلی می‌یابد و بیان آن از قضا همان گرایش تمثیل‌پردازانه است، اکنون اتمسفر صحنه‌ای را می‌آفریند که در آن، برهمکن‌بودن میان فرد و جهان پیرامون تاریخی از بین می‌رود، و در آن، درهای تُند و سایه‌های عمیق نوعی بلاغت دکوراتیو که خود را مستقیماً به بیان درآورده و شرح و تفسیر فکری ارائه می‌کند (همچون، مثلاً، در کلدرون)، به‌عنوان ابزار موجود بیان پدیدار می‌شوند. با وجود این، گوته همچنان نیز می‌کوشد حتی‌الامکان از این قسم تضادهای تُند و دوباره‌کننده هنری دوری کند، سبک کهن خویش مبنی بر نورهای ظریف و سایه‌های آرام — روش‌های فرم‌پردازی انسانیت مستقیماً بازنمای شده، بدون عبور از

به لحاظ ادبی، توفیق یافته است، پیش فرض درک آن به قدری است که می تواند به طور بی واسطه تأثیرگذار باشد. بدین ترتیب گوته در مواجهه فاوست با هلنا به هلنا اجازه می دهد شکل جدید عشق فردی را، که در قرون وسطا پدید آمد، تجربه کند. گوته این عشق را به شیوه ای بسیار ظریف و برینامی توصیف می کند، از این طریق که می گذارد هلنا، در قصر فاوست، به آنگهان متوجه شود که زبان برای گوش باستانی او آهنگی ناشناخته دارد؛ به نظر می رسد یک طنین با دیگری سازگار می افتد؛^۱ و گوته اکنون عشق و ظهور فاوست و هلنا را به چنان شیوه ای به ما معرفی می کند که از این پس، در گفت و گوی این دو، بندهای آهنگین ادبیات شاعرانه قرون وسطایی، مدرن، و نه باستانی، جلوه گر شوند:

*Helena: So sage denn, wie sprech' ich auch so schön?
Faust: Das ist gar leicht, es muß von Herzen gehn.
Und wenn du die Brust vor Sehnsucht überfließt,
Man sieht sich um und fragt -
Helena: wer mitgenießt.*

[هلنا: پس بگو، چگونه سخن گویم من هم چنین زیبا؟
فاوست: این بس راحت است، باید از قلب بیاید.
و وقتی سینه از اشتیاق لبریز می شود،
آدمی می نگرد گرد خویش و می پرسد -
هلنا: چه کسی همراه من لذت می برد.]

اما این قسم مواجهه مهم بودگی دکوراتیو-تمثیلی با خودانگیزگی بشری (جوشنده از آن) را مسلماً نمی توان همه جا یافت. در بخش دوم نیز بخش هایی سرد، سخت، و فاقد گذارهای انسانی وجود دارند که در آن ها عنصر تمثیلی به تمامی مسلمانند (بالماسکه در پرده اول)؛ و نه همه ارزش های ادبی گوته قادرند با مجموع سبک کل اثر به همخوانی تام دست یابند.
همه این ناهمخوانی ها نشان می دهند که بخش دوم فاوست واقعاً در

میان بره های 'هسته [بشری]' - را سرپا نگه دارد، و حتی کلی ترین پیوندهای رشد و تحول نوع را به زبان انسان منفرد (که در این جا به طرز مصنوعی بازتولید شده است) برگرداند. بدین سان افتراق هایی میان الزامات به لحاظ ابژکتیو ضرورت یافته بیان و شیوه زبانی به لحاظ سوژکتیو اجباری شاعر سر برمی آورند.

پیروان بزرگ گوته دیگر چنین کم رویی و شرمی را احساس نمی کنند. در مواردی که برای درک کل، ضروری بوده است تا بافت و زمینه اجتماعی یا تاریخی را مستقیماً روشن سازند، شیوه فرم پردازی ادبی را قاطعانه وانهند، و تن به تبیین فکری محض بسپارند، چهره های به غایت مهمی چون بالزاک و تولستوی، کوچک ترین وسواس اخلاقی نداشته اند. البته نزد ایشان، که مرزهای فرمال 'دوره هنری' را منهدم کرده اند و کوشیده اند به شیوه هایی یکسر متفاوت، بر نثر کاپیتالیستی چیره گردند، دشواری ها و ناهمخوانی های هنری یکسر متفاوتی سر می زنند که پرداخت به آن ها خارج از چارچوب این ملاحظات است.

بنابراین خطاست اگر از افول نیروی خلاقانه گوته در بخش دوم فاوست حرف بزنیم و اصولاً کل خصوصیت یکه آن را از همین افول بیرون کشیم. اما شکی نیست که بخش دوم کاملاً خصلتی مسئله دار دارد. این مسئله دار بودن، که پیش تر در فوق بدان اشاره کردیم، در برداشت، در رابطه متناقض نمانا همخوان دستمایه برخاسته از زندگی و سبک شاعری نهفته است. هر چند گوته چندان مایل نیست به راه بلاغت برود؛ لیکن نوعی تیپ پردازی دکوراتیو، بزرگ کردن دکوراتیو پیش زمینه با کلمات، اجتناب ناپذیر است. ژنریک بودن به منزله مضمون مرکزی و عنصر سبکی، اغلب متضمن گذارهایی است که، اگر از منظر انسان منفرد بنگریم، باید نمودی تیزوتند و انتزاعی داشته باشند؛ گذارهایی که گوته همیشه هم نتوانست انضمامی سازی انسانی کاملی از آن ها به دست دهد؛ و حتی وقتی این انضمامی سازی به لحاظ درونی،

1. Ein Ton scheint dem andern zu bequemen

حکم خاتمه یک عصر بزرگ است. بسیاری کسان شیوه بازنمایی آن را 'سیک سالخوردگی' می‌نامند. آن‌هم با توجیه نسبی. اما مسئله بیشتر تر بر سر سالخوردگی یک جهان است تا یک انسان. این واپسین کمال هنری امر کمال‌ناپذیر است. در هنر والا، انحلال‌سنفس 'دوره هنری' به‌راستی یک 'محصول قیاس‌ناپذیر'.

۱۹۴۰

نمایه

۱۶۲، ۱۵۴، ۱۵۰	آرنولد گوتفرد، ۳۲
بالماسکه‌ها (کتاب)، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶	امیر، ژان ژاک، ۷۹
۱۵۹	آنیگونه (کتاب)، ۱۴۷
بایرون، جرج گوردون نونل، ۶۵، ۶۶	ایسه (کتاب)، ۱۳۷
۱۴۱	ارسطو، ۱۳۹
برلینگن، گوتس فون، ۷۰، ۱۴۱	اسینوزا، باروخ، دو، ۳۱
برونو، جوردانو، ۳۱، ۷۸	استفال، ۱۴۱
بریش، ارنست ولفگانگ، ۱۱۶	سکات، والتر، ۱۴۰، ۱۴۱
بریون، فریدریکه، ۱۱۶	لنتلا، ۱۱۶، ۱۲۱
بلینسکی، ویساریون گریگوریویچ، ۱۴۱	فلاطون، ۱۳۳
بتام، جرمی، ۱۰۴	اکرمان، یوهان پتر، ۵۳، ۱۲۴
یومارشه، پیر دو، ۱۱۰	اگونت (کتاب)، ۳۶، ۱۱۷، ۱۲۷، ۱۳۰
بیکن، فرانسیس، ۷۸	۱۴۸
پدیدارشناسی روح (کتاب)، ۵۴، ۷۲	امیلیا گالوتی (کتاب)، ۱۱۰
پوشکین، الکساندر سرگیویچ، ۱۴۱	انگلس، فریدریش، ۲۶، ۴۷، ۱۱۱، ۱۱۲
۱۴۲	۱۲۴، ۱۴۴، ۱۴۵
پینفار، ۱۴۳	ایفگی در توریس (کتاب)، ۱۳۰
تسلتر، کارل فریدریش، ۵۲، ۵۴، ۵۲	بسالزاک، انسوره دو، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۸

۱۵۷، ۶۳

- تورک، هرمان، ۱۰۱
 تولستوی، لئو نیکولایویچ، ۱۶۳
 جلوی دادگاه (شعر)، ۱۱۷
 دیسه و عشق (کتاب)، ۱۱۰
 دیدرو، ژنی، ۱۵۰، ۳۹
 روبیسیر، ۷۰
 روسو، ژان ژاک، ۳۱، ۲۶، ۴۱
 ریچاردسون، ساموئل، ۱۱۰
 زیکنینگن، فرانتس فون، ۱۱۳
 سال‌های سرگردانی ویلهلم مایستر (کتاب)، ۱۲۹، ۱۲۴، ۹۰
 سال‌های کارآموزی ویلهلم مایستر (کتاب)، ۱۲۸، ۹۰
 سزار، گایوس یولیوس، ۶۳، ۲۱
 سوره، فریدریش، ۱۰۴
 شعر و حقیقت (کتاب)، ۱۱۰
 شلینگ، فریدریش، ۸۶
 شوپنهاور، آرتور، ۱۰۱
 شوتس، ویلهلم فون، ۸۴
 شونکویف، آنا کاتارینا، ۱۱۶
 شونهمان، الیزابت، ۱۱۶
 شیلر، فریدریش، ۹، ۵۱، ۵۲، ۱۱۰، ۱۱۱
 ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۶
 ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰
 فاوست، در اکثر صفحات
 فویرباخ، ۱۴۵
 فیشر، کونو، ۸۷
 فیلدینگ، هنری، ۱۴۷
 کالدرون، پدرو، ۱۵۰، ۱۵۸، ۱۶۱

- کانت، ایمانوئل، ۸۹، ۸۵، ۹
 کلینگر، فریدریش ماکسیمیلیان، ۷۰
 کمدی انسانی (کتاب)، ۱۵۲
 کوویه، ژرژ، ۷۲
 گوتسه، یوهان ولفگانگ، در اکثر صفحات
 گوندولف، فریدریش، ۷۱
 لافاتر، فردیناند، ۱۱۰، ۹۱، ۳۳
 لسینگ، گوتهولد افرایم، ۱۱۰، ۱۷۶، ۷۲
 ۱۱۱
 لئاتو، نیکولاؤس، ۱۷
 لنتس، یاکوب میشتال راینهولد، ۱۱۰
 ۱۱۱
 لودن، هاینریش، ۴۹، ۴۰
 مارکس، کارل، ۸۱، ۸۲، ۸۴، ۸۶، ۱۳۴
 مارلو، کریستوفر، ۳۰
 مانتسون، الساندرو، ۱۴۱
 ماندویل، برنارد دو، ۸۰
 مایر، هانس هاینریش، ۱۵۹
 محمد، ۲۱
 مسخ گیاهان، ۱۱۴
 موزر، یوستوس، ۲۵
 موتسر، توماس، ۷۰
 نجات‌ها (کتاب)، ۱۱۰
 هاینز، توماس، ۲۶
 هلمان، یوهان گئورگ، ۳۱، ۳۳، ۱۲۸
 ۱۶۱
 هاینه، کریستین گوتلوب، ۱۴۱
 هیل، فریدریش، ۲۴
 هرردن، یوهان گوتفرد، ۲۵، ۲۶، ۳۱

هومر، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۴۶

- واگنر، هاینریش لئوپولد، ۵۶، ۱۱۰، ۱۱۱
 وگنر، ۱۱۰، ۴۱
 ویلاند، کریستوف مارتین، ۱۵۲
 وینکلمان، یوهان یوخانیم، ۶۳، ۱۴۳
 یاکوبی، فریدریش هاینریش، ۱۲۴

۴۷، ۵۱
 میان و دورنمای، ۱۴۶
 موتسرت، ۳۲
 لغت، ۱۰۱
 نور، ۴۰
 یوهان، ۱۲۸
 یوست، ویلهلم فون، ۵۱

اما از این بابت نیز شکمی نیست که او دقیقاً همان شعری را که مسلماً - بسته به هر عصر تاریخی - افسانه‌ها به یک اندازه افسانه نیستند. هر یک واحد درجه متفاوتی از سرزندگی و ریشه‌داری در زمان حال و، از این رو، واجد امکان‌های متفاوتی برای بازپروداشت درونی است.

افسانه‌هایی که گونه جوان به آن‌ها تکیه می‌کند - به جز دو استثنای تعیین‌کننده گوتس و فاوست - یا دینی - کتاب مقدس در وسیع‌ترین معنای کلمه‌اند، یا کلاسیک و باستانی.

۸۵۰۰ تومان

نشر ثالث

