

زن و هنر

* حسن بلخاری

چکیده

هنر در عامترین تعریف خود، ظهور و تجلی استعدادهای فطری و زیبایی طلب انسان در قالب آثار هنری است؛ مفاهیمی که به تمامی، ذاتی انسان محسوب می‌شوند. حال آیا می‌توان هنر را، که با مفاهیمی چنین هویت می‌یابد، با جنسیت، که یک عرض محسوب می‌شود، مرتبط دانست؟ آیا می‌توان جنسیت را عاملی در ایجاد تمایز میان مفهوم و مصاديق هنر برشمرد؟ و یا می‌توان با استناد به جنسیت، به تمایز میان هنرها قائل شد و هنر را به هنر مردان و هنر زنان تقسیم کرد؟ آیا شرایط فرهنگی، مواضع ایدئولوژیک و جایگاه اجتماعی در مفهوم هنر و نسبت آن با جنسیت (به ویژه زن) تأثیرگذار است؟ آیا قوانین و حدود فقهی در قلمرو هنر، جنسیت را عاملی تعیین‌کننده در صدور احکام متفاوت نسبت به زن و مرد می‌داند؟ این مقاله با تبیین مفهوم هنر و ماهیت آن در ساحت فلسفه‌ی هنر و نیز تعالیم اسلامی سعی دارد، مفاهیم مرتبط با نسبت زن و هنر را مورد بحث و تأمل قرار دهد و جوابی برای سوالات فوق بیابد.

کلید واژه

جنسیت، زن، فمینیسم، مبانی نظری هنر

* - دکتری فلسفه هنر - عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

- تاریخ دریافت: ۸۸/۶/۲۰ تأیید نهایی ۸۹/۱/۲۱

(۱) تأملی در مفهوم هنر

تلاش برای ادراک و تبیین ماهیت هنر، از جمله مهم‌ترین موضوعات فلسفه‌ی هنر است. تاریخ پر فراز و نشیب این فلسفه‌ی مضاف که تا پیش از سده‌های جدید، همان تاریخ فلسفه بود، حاوی آراء و نظرات مختلف و متفاوتی درباره ماهیت هنر می‌باشد. بدیهی است این تکثر آراء صرفاً محصور در دوره‌های مختلف تاریخی یا مکاتب متعدد فلسفی نیست که گاه به تعداد فلاسفه تکثر می‌یابد، بلکه حوزه‌های تمدنی مختلف را نیز شامل می‌شود.

مثالاً در حوزه‌ی تمدنی شرق، به ویژه هند، مفهوم و ماهیت هنر تابع بنیادهایی چون سادرشیا^۱ و راسا^۲ می‌باشد. سادرشیا هنر را مماثلت و مشابهت اثر هنری با عین می‌داند لیکن این مشابهت و مماثلت به معنای تشبيه و تمثيل تصویر با عین نیست، بلکه بر اساس تئوري پرمانه^۳ حقیقت همان عین است و به یک عبارت هیچ گونه دوئیت و ثنویتی میان اثر هنری با اُبژه وجود ندارد زیرا تصویر همان حقیقت است و نه صرفاً کپی آن. رأساً نیز بیانگر حضور یک ذوق سالم فطری در درون انسان است که بدو اجازه می‌دهد حقیقت اثر هنری را درک کند (سوامی ۱۳۸۴: فصل ۱).

غلبه و سلطه‌ی بی‌مثال یوگا در هنر سه حوزه‌ی تمدنی فوق، ماهیت هنر را به یک مفهوم شهودی، و خلق آن را به مراحلی مناسک‌گونه تبدیل می‌کند. هنرمند در این عرصه سالکی است که با طی مراحل هشتگانه یوگا بر پریشانی‌های ذهن غلبه کرده و در اثر تمکن و مراقبه، پذیرای صورتی

از «دواتا» یا فرشته الهی در دل می‌شود. اثر حاصل از این سیر و سلوک، آفرینش و ایجادی است که صرفاً تصویر صورت مثالی مراتب برتر نبوده، بلکه عین آن است. اصول ششگانه نقاشی چینی و بنیادهای نظری حاکم بر هنر ژاپنی نیز بیانگر همین معناست. بنابراین در حوزه‌ی شرق، ماهیت هنر بازیابی صور مثالی و تثبیت آنها در آثار هنری با نیت کاهش یا حذف فاصله‌ها و واسطه‌ها در نیل به ادراک شهودی است.

این معنا در تمدن غرب سرگذشت دگرگون دیگری دارد. آثار هومر و هزیود (ایلیاد، ادیسه و تئوکونی^۱) اولین متون حاوی تعاریف نظری پیرامون هنر در تاریخ غرب است. در این آثار تاریخی، اصطلاح تخته^۲، که به معنای ساختن، ایجاد کردن و به ظهور رساندن است، معنا و مفهوم هنر را ایجاد کرده و پس از مدتی این معنا به عنوان سلسله قواعدی که رعایت آنها برای ایجاد کردن و ساختن است تعریف و تحدید می‌شود. لیکن در کنار مفهوم تخته، فصل و حد دیگری نیز وجود دارد که آن را از هر ساختن و ایجاد کردنی، به معنای اعم، متمایز می‌سازد و آن دولیس^۳ است (پتروپولوس ۱۳۸۲: ۷۶) دولیس اصلتاً به معنای فریب و نوعی چاره‌جویی است. ترکیب دولیس و تخته، که اولی وجه خیالی هنر و دومی قواعد و تکنیک‌های خلق اثر هنری است، مفهوم هنر در عصر میتوپلوزی یونانی را رقم می‌زند.

بر جسته‌ترین نمونه‌های این مفهوم آثاری هنری است که هفائیستوس خالق و صنعتگر آنهاست. توری نامرئی که هفائیستوس برای به دام انداختن

همسر خائش ساخت و بر فراز بستریش آویخت تا آفرودیته و آرس را به هنگام خطأ و خیانت به دام اندازد، بارزترین مثال جمع دولیس و تخنه در ادیسه هومر است (هومر ۱۳۷۷: سرود هشتم). بنابراین هنر در عین تکنیک واحد یک اثر جادویی^۱ نیز هست. این ثنویت بعدها در تقسیم هنر به دو بخش اساسی محتوا^۲ و قالب^۳ و همچنین ظهور اصطلاحاتی چون آیینه‌ی جادو، جعبه‌ی جادویی و رئالسیم جادویی در آثار کسانی چون مارکز و کازانترایکس مؤثر بود.

متاثر از همین معنا، گرگیاس یونانی هم عصر با سقراط، اما مسن‌تر از او، هنر را «پوئیسیس» به معنای آفریدن و ساختن نامید، و برای آن سه ویژگی برشمرد: فنی‌بودن (تخنه)، فریب دادن، و تأثیر انکارناپذیر در جان مخاطب (پتروپولوس ۹۸: ۱۳۸۲). شاید به همین دلیل و به یک معنا، بسط همین ایده و اندیشه بود که افلاطون به عنوان اولین فیلسوف در نظام فلسفی هنر با تعریف و نقد هنر ناسازگاری‌های بنیادین خود با آن را به ویژه در جمهوری آشکار کرد.

وی در کتاب دهم جمهوری، هنرمندان و شاعران را به واسطه‌ی ایجاد و افزایش فاصله با حقیقت از طریق افزودن سایه‌ای دیگر - یعنی اثر هنری - بر سایه‌ی مادی حقیقت، از یوتوپیا اخراج می‌کند^۴ (افلاطون ۱۳۸۳: کتاب دهم) و

1- Magic

2- Pictorial

3- Formal

۴- افلاطون در باب ۵۱۰ کتاب جمهوری با تقسیم یک خط به دو بخش نابرابر، که از دیدگاه او یکی بخش عالم دیدنی‌ها و دیگری بخش عالم شناختنی‌هاست، معرفت را به دو بخش شناختنی و دیدنی تقسیم می‌کند. معرفت مستند به خرد در مرتبت اول، علم به صور است و در مرتبت دوم علم به مفاهیم ریاضی. و معرفت متکی بر حواس، در مرتبت اول (و در اصل مرتبت سوم پس از مراتب اول و دوم شناخت) علم به ظواهر و سایه‌های اشیاء است (علوم طبیعی) و در مرتبت دوم علم به چیزهایی است که آنها را حقیقت می‌انگاریم اما به واقع حقیقت نیستند (یعنی خیال در مرتبت چهارم).

در آثار دیگر نیز هنر را به دلیل آنکه معرفت‌زا نیست و تولید وهم کرده و با آفرینش لذتی بی‌درد و تخدیری، بر عدم تعادل روانی انسان دامن زده و با تقلید از سایه‌ها، دو پله ما را از حقیقت دور می‌سازد، رهزن معنا و معنویت زندگی انسان می‌داند. گرچه در قوانین بالاخره می‌پذیرد از خیر نیز می‌توان تقلید کرد و موسیقی را مثال می‌آورد (افلاطون ۱۳۸۰: ۱۹۵۹) و در آیون شاعران را وردست خدا و زبان او می‌داند (همان: ۵۷۷).

ارسطو با توجه به تمام تفاوت‌هایی که با استاد خود دارد اما در هنر با این رأی استاد که ذات هنر را تقلید می‌داند (یعنی تئوری mimesis) هم داستان است، هرچند مراتب قبحی که افلاطون برای هنر برشمرده را برنمی‌تابد. وی هنر را معرفت‌آفرین، و به ویژه هنر نمایش را عامل تطهیر و تزرکیه‌ی نفس شمرده (تئوری کاتارسیس) و هنرمند را به لزوم آشنایی با طبیعت و تقلید دقیق‌تر از آن فراخوانده و لذت‌های ناشی از هنر را در استعلای روح مفید می‌داند (کاپلستون ۱۳۶۸: ج ۱، ۳۳).

تأثیرگذارترین ایده در تبیین ماهیت هنر پس از ارسطو، به رغم آرایی که اپیکوریان و رواقیان در این باب اظهار داشتند، رأی و نظر بدیع فلسفه‌ی اسلام و مسیحیت تأثیری بسرا گذاشت و خود یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد وحدت نظر آراء حکماء شرقی از یک سو و فلاسفه‌ی اشراقی غرب از دیگر سو، توسط سنت‌گرایانی چون کوماراسوآمی، گنون، شوآن، بورکهارت و دیگر هم‌فکرانشان شد. از دیدگاه فلسفه‌ی اسلامی، هنر تقلید از اعيان نیست که بنا به ایده‌ی مثل

سایه انگاشته می‌شوند، بلکه تقلید از «صور معقول» است. فلوطین باب جدیدی در هنر گشود و تزکیه و تطهیر روح را از جمله لوازم ذاتی ادراک صور معقول و تثبیت آن در آثار هنری دانست. مثال زیبای او در مورد شباهت کار هنرمند با یک سنگ تراش که اضافات سنگ را می‌تراشد تا ایده‌ی زیبای محصور در آن را متجلی سازد، در زدودن اضافات یا رذایل از نفس و تابش اشراق درون برای نیل به فضایل انسانی، جان مایه‌ی ذاتی هنر را در نزد او روشن می‌سازد (فلوطین ۱۳۶۶: ۱۲۱).

با توجه به تأثیر مستقیم افکار نوافلاطونیان بر آگوستینوس، اولین منکلم و نظریه‌پرداز بزرگ مسیحی، آراء فلوطین از جمله مهم‌ترین بنیادهای نظری هنر در مسیحیت گشت، به ویژه آنکه الهیات خاص مسیحی و ثنویت حاکم بر آن در تقسیم عالم به سلطنت آسمانی و زندگی این جهانی، در کنار مفاهیمی چون عروج عیسیٰ^{صلی الله علیه و آله و سلم} به آسمان‌ها، آراء فلوطین را کاملاً باورپذیر ساخته بود. در حالی که توماس آکوئینی نیز با احیای آراء ارسطو کمال تقلید را معیار و میزان زیبایی دانست (اتینگهاوزن ۱۳۷۴: ۳۳) اما او نیز چندان دگرگونی عمیقی در مفهوم هنر پدید نیاورد و به مفاهیم و سنت‌های پیشین وفادار ماند. اگرچه در این میان نهضت شمایل شکنی در کلیسای روم شرقی، ابواب جدیدی را در نگره به هنر و کارکرد آن بر دنیای مسیحیت گشود، اما مسیحیت کاتولیک غربی همچنان تا به امروز به ایده‌های هنری و نیز تلقی سنتی خود از هنر وفادار مانده است. جهان مدرن که با تمایز اُبژه و سوبژه و نیز محوریت بخشیدن به سوبژه توسط دکارت و پس از او کانت آغاز شد، تعریف از هنر و مفهوم آن را نیز

دگرگون ساخت. جایگزینی تئوری بیان^۱ به جای تقلید^۲ نشان از محوریت یافتن انسان به عنوان نه صرفاً سازنده آثار هنری، که منشأ جوهری این آثار داشت. در این تئوری منشأ آثار نه عالم برون یا صور معقول فلسفی که دریافت‌ها، آرزوها و روانیات انسان مدرن بود. آرای فروید و یونگ که از ناخودآگاه ضمیر بشر سخن می‌گفتند، بر تقویت عقبه‌ی نظری این تئوری افزود به طوری که در اواخر قرن ۱۹ و ۲۰، هنر یکسره عرصه‌ی ظهور دریافت‌های ذهنی انسان از پدیده‌ها گشته و به یک عبارت، هنر، فریاد کردن همین ذهنیات در قالب آثار هنری بود. آرای کسانی چون تولستوی، کالینگوود و کروچه در این عرصه میدان‌دار نظری تئوری بیان بود؛ نظریه‌ای که هنر را بازتاب درون انسان می‌خواند (شپرد ۱۳۷۵، فصل سوم).

تقلیل مفهوم هنر از یک پدیده‌ی مثالی به یک جهان‌بینی شخصی، هنر جهان معاصر را هنری شخصی نمود و ظهور آرای دیگری در تعریف هنر چون نظریه‌های «فرم» و «زیبایی»، ارتباط میان هنرمند و آثار هنری را در مواردی به کلی منقطع نموده و در همین راستا رولان بارت با اعلام نظریه‌ی مرگ مؤلف آثار هنری را دارای ماهیتی مستقل از شخصیت هنرمند پنداشت (پین ۱۳۷۹: فصل اول) با غلبه آرای جامعه‌شناسختی بر دیدگاه‌های فلسفی در عرصه‌ی نظریات هنری، جرج دیکی آمریکایی نیز با اعلام نظریه‌ی نهادی معیار بازشناسی آثار هنری را تقریر و پذیرش یک اثر از سوی یکی از نهادهای اجتماعی دانست و نه الزاماً قواعد و بنیادهای بالذات هنری (کارول ۳۸۶: ۳۵۵).

قرон ۱۹ و ۲۰، عرصه‌ی ظهور تئوری‌های مختلف در مفهوم‌شناسی هنر است و البته در کنار این تئوری‌ها نظرگاه دیگری نیز اصولاً هنر را تعریف‌ناپذیر می‌داند. برخی از پیروان وینگشتاین، که از بانفوذترین فلاسفه‌ی سده‌ی بیستم است، هنر را به دلیل ماهیت خلاق، جوشان و هماره پویای آن، تعریف‌ناپذیر می‌دانند. از دیدگاه آنها هنر اگر تحدید شود دیگر هنر نیست. پس هر اثری برای آنکه هنری باشد (و قلمداد شود) الزاماً از دام تعريف و تحدید باید بگریزد (همان: ۳۲۸).

آنچه به اختصار ذکر گردید (و البته در جای خود شرح و تفصیل بسیار دارد) فقط اشاره‌ای بود به آرای متعدد در مفهوم‌شناسی هنر که صرفاً نیز بدان‌ها حصر نمی‌شود، زیرا باب چنین نظراتی در مفهوم‌شناسی هنر در گوشه و کنار قلمرو فلسفه، پژوهش و جامعه‌شناسی هنر هماره مفتوح است.

بر این اساس، کلی‌ترین تعريفی که از هنر در عرصه‌ی آرا و نظریات غربی می‌توان ارائه کرد این است که هنر وجهی از انعکاس استعدادهای خیالی و مثالی انسان در قالب آثار مختلف نمایشی، موسیقایی و تجسمی است. حضور برجسته‌ی عنصر خیال و تخیل در هنر، به عنوان جنس قریب آن، ماهیت هنر را کاملاً مشهود می‌سازد.

۲) هنر در ساحت اندیشه‌ی اسلامی

اما در تمدن اسلامی هنر سرگذشتی دگرگون دارد. حضور هنرها مختلفی که بنا به اصل عصری بودن مفهوم هنر در میان اقوام و جوامع انسانی، بازتابی از خلقيات و اعتقادات عرب جاهلي بود موضع اسلام پيرامون هنر را در

حالت انکار قرار داد. شعر گرچه از نظر فصاحت و بلاغت در اوج بود و حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز این برتری را تقریر کرد (دشتی ۱۳۷۹: حکمت ۴۵۵) اما در صحنه‌ی کارکرد اجتماعی و اعتقادی ماهیتی دگرگون داشت. این ماهیت دگرگون که نه به ذات شعر بلکه به شاعر برمی‌گشت شura را در قرآن «یتبعهم الغاوون»^۱ نامید (شعراء: ۲۲۴).

موسیقی و دیگر هنرها نیز در عین حال که نسبت به هنرهای دیگر آن روزگار برتری خاصی نداشتند، و بلکه در مواردی بسیار نازل نیز می‌نمود، بدین دلیل که در قالب همان فرهنگ تعریف می‌شدند در انحطاط اخلاقی بیشتر مؤثر بودند تا کارکردهای صحیحی که هنر می‌توانست داشته باشد.

در تحلیل و تبیین این معنا تأمل بر یک اصل ضروری است؛ هنر مفهومی متوجه و محصول انسان است و نه معنایی مقدم بر او. منشأ آثار هنری که ابتدا در خیال هنرمند نقش می‌بنند می‌تواند مثالی و ماورایی باشد اما به هر حال محصول دست، فکر و خیال هنرمند است. بنابراین نوع جهان‌بینی هنرمند، جامعه‌ای که در آن می‌زید و معروفات و منکراتی که باور دارد، همه و همه در تخیل، خلاقیت هنری، در آفرینندگی ذهنی او مدخلیت دارند. از جامعه‌ای که در متن ابتدالی جاهله‌ی گرفتار آمده نمی‌توان انتظار داشت آثار هنری باشکوهی خلق کند، خیالاتِ اسیر، تصویر نفسانیات خود را در آئینه‌ی آثار هنری می‌بیند و نه به تعبیر مولانا عکس مهرویان بستان خدا را:

۱ - «و الشعرا يتبعهم الغاوون»؛ و شاعران را گمراهان پیروی می‌کنند (شعراء: ۲۲۴).

آن خیالاتی که دام اولیاست

(مولوی ۱۳۷۱: ۴)

جامعه‌ی عرب جاهلی، فاقد هنر با کارکردهای راستین آن بود پس طبیعی می‌نمود دین نوظهور که بنیاد خود را بر فطرت الهی قرار داده بود: «فطرت الله التي فطر الناس عليها» (روم: ۳۰) با مفهوم و مصدق هنر منحط مقابله کند. این تقابل البته متوجه نگاهی بود که هنر را بنا به پشتونهای منحط، پرورش دهنده‌ی لذایذ جسم و جنس می‌دانست و زن در این عرصه بنا به همان نظریه حضوری بر جسته‌تر از مرد داشت. حضور زنان رقصه و معنیه هنر را تا نازل‌ترین مفهوم خود، یعنی تحریک لذایذ جسمانی، فروکاسته بود که البته سنت کنیزداری نیز از نظر اجتماعی بستر مناسبی برای آن فراهم می‌کرد.

اسلام ذات هنر را تجلیل نمود، فصاحت و بلاغت را که جان‌مایه‌ی زیبایی کلام بود ارج بسیار نهاد و کلام خداوند را در زیباترین قاب و قالب عرضه داشت. پیامبر اکرم ﷺ در داخل کعبه و به هنگام بت‌شکنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، برخی اصحاب را از پاره کردن شمایل عیسی علیه السلام مادرش بازداشت (بورکهارت ۱۳۷۶: ۱۵۳). با تأکیدات بسیار بر «صوت الحسن» و اعلام اذان با نوایی خوش، به عنوان شعار اسلام، بر تمامی تمایلات زیبایی‌شناختی انسان مُهر تأیید زد. قرآن زیبایی خلق را عامل ذاتی ظهور آن دانسته و با اشتراک معانی در آیاتی چون «الذی احسن کل شی ثم خلقه» (سجده: ۷) و «انا کل شیء خلقناه بقدر» (قمر: ۴۹) زیبایی را مترادف خلق خواند. گوه‌ی ترین کلماتی چون «ان الله جمیل و یحب الجمال» و در رأس آنها احیای

فطرتِ بالذات زیبا آفریده شده‌ی انسان مسلمان را از عقبه‌های فطری و نظری نیرومندی در گرایش به زیبایی و تجلی بخشیدن به آن در قالب کلمات آهنگین، نقوش و معماری‌های زیبا تحریض و تشویق کرد.

بدیهی است رشد حیرت‌انگیز هنر و معماری اسلامی در سراسر جهان اسلام ممحص‌شده دمیدن روح اسلامی مبتنی بر انگاره‌های قرآنی و نبوی در کالبد آن آثار بوده است، گرچه می‌توان پذیرفت در برخی فرم‌ها، از تمدن‌های سابق تأثیری آگاهانه داشته است. گریز از عینیت بخشیدن به تصاویر بیرونی و رجوع به نوعی نقوش انتزاعی که در عین پاسداشت واقعیت و طبیعت، جان و بطن آن را جست‌وجو می‌کرد و به یک تعبیر صورت مثالی و ذاتی آن را به تماشا می‌گذاشت از بارزترین نمونه‌های این معناست. تعبیر بلند پیامبر ﷺ: «اللهم ارنی الاشیاء كما هي» منشوری بود حامل این معنا که: اشیاء نه همان‌اند که می‌نمایانند بلکه آنان را ماهیتی است درونی که ما در پی رؤیت آنیم و نه صرفاً رؤیت ظاهر و صورت آن.

هنر در تمامی ابعاد از جمله شعر، ادب، معماری، در قالب فرم‌هایی انتزاعی چون مأدنه، گنبده، محراب و ...، و نقوش هنری با تکیه بر ریاضیات و هندسه که در مراتب علوم دارای مرتبتی واسط میان معانی مجرد و مفاهیم مجسم عالم ماده بودند اعجاز‌ها آفرید. معراج پیامبر در کنار تصویرگری‌های بی‌مثال قرآن از بهشت و عوالم سماوی، زمزمه هماره جوشانده‌ی خیال هنرمندان مسلمان شد تا آثاری را به تقلید از تصویر بهشت در قرآن خلق نمایند. معراج پیامبر، ادب را در عرصه‌ی آسمان لاجوردین پرواز داد و در

نگارگری نیز عاملی نیرومند در ظهور تخیل خلاق هنرمندان ایرانی - اسلامی گشت. احادیثی که از رنگ و نور سخن می‌گفتند رنگ‌هایی مثالی در هنر اسلامی آفریدند و هنر را در فرم و صورت از انحطاط جاهلی خویش رهایی بخشیدند (بلخاری ۱۳۸۸: فصل خیال).

از سوی دیگر حکماء مسلمان گرچه تخته یونانی را در کتب فلسفی خویش به فن، صنعت و صناعت ترجمه کردند و آن را در ابواب بسیار، هم‌سنگ هنر قرار دادند:

عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف

چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

(حافظ: ۱۳۸۳)

لیکن خارج از فریب جاری در ذات تخته یونانی، تزکیه را جایگزین فریب و تخته کردند. غزالی در شرح عجایب دل احیاء‌العلوم، با ذکر قصه چینیان و رومیان در امر نقاشی دل را منزل صور الهی دانست (غزالی ۱۳۵۲: ۲۲). اخوان‌الصفا از اهلیت در امر صناعت سخن گفتند و تزکیه جان را عامل صناعت و هنرمندی الهی دانستند (اخوان‌الصفا ۱۴۲۶: رساله موسیقی). شیخ اشراق از حضور صور مثالی در اقلیم هشتم سخن گفت و عارفان و هنرمندان را با استناد به امر «کن» قادر به خلق و ایجاد صوری دانست که در عالم خارج ظهوری ندارند (سهروردی ۱۳۸۴: ۳۷۱). در فصوص الحکم ابن‌عربی «کن» تبدیل به «همت» شد و عالم مجلای ظهور هنر الهی: «بالصنعت ظهر الحق فى الوجود» (حکمت ۱۳۸۴: ۲۰۳) مولانا نیز در بازتولید قصه‌ی نقاشی چینیان و رومیان هنر را

همان ترکیه دانست و رومیان را آن صوفیانی که دل صیقل می‌زنند تا صحنه‌ی ظهور مهرویان بستان الهی گردد:

رومیان آن صوفیانند ای پدر بی ز تکرار و کتاب و بی هنر

عرفایی که نقش و رشك و غرض را فروگذاشت، لاجرم دلی فروزان و
مشتعل یافته بودند:

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صلح حجاب از دل به سویی دیده شد

(مولوی ۱۳۷۱: بیت ۱۱، داستان شاه نصرانی‌کش)

در تمدن اسلامی، همراه با مباحث حکمی، فتوت‌نامه‌هایی از صناعت‌گران و هنرمندان شکل گرفت که منشور ظهور و حضور ایده‌های عارفانه در ذات و بطن هنر و معماری اسلامی بود. فتوت‌نامه بنایان، بنایی را انجام یک مناسک تصویر نمود که آیه شریفه «انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم آخر...» (توبه: ۱۸) بر تارک آن می‌درخشد. همچنین در فتوت‌نامه آهنگران و چیتسازان و ... بر هر صناعتی، تأییدی از اولیاء الهی آورده شده و بر هر فعل جزئی در ظهور صناعات، آیتی از قرآن یا کلامی از معصومین ﷺ قرار می‌گرفت.

بنیان‌های حکمی، فتوت‌نامه‌ها و نیز تأییدات علم‌الجمال یا زیبایی‌شناسی اسلامی، گنجینه‌های بی‌نظیری از عشق و هنر آفرید که امروزه در سراسر جهان مثال‌زدنی است. در این تمدن، جریان معانی، هنر را تمثالت و تجلی صور الهی با استناد به سیر و مکاشفه هنرمند می‌دانست.

هنرمند در این مسیر، سالکی قلمداد شد که در پی کشف زیبایی است نه

خلق آن، رازگشاینده‌ای که رفع حجاب سرّ می‌کند نه جعل سرّ و از جمله دلایل نیرومند اثبات این معنا عناوینی است که در حاشیه یا ذیل این آثار هنری بی‌نظیر جلوه‌گری می‌کند، عناوینی چون *الفقیر، الحقیر، المذنب و ...*. به هر حال هنر در اسلام، عرصه‌ی رازگشایی از زیبایی‌های باطنی عالم است و در عین حال مناسکی که انسان را در رسیدن به حقیقت خویش یاری می‌رساند. حضور همین معناست که سبب می‌شود عرفای بزرگی چون نجم رازی، نجم‌الدین کبری و علاء‌الدوله سمنانی از رنگ برای بیان مراحل و منازل سیر و سلوک استفاده کنند (پایخاری ۱۳۸۸: فصل نور).

این دین، انسان را همچون خالق خلاق دانسته و بر استعداد خداداد او در این عرصه مهر تأیید نهاده اما بنا به ذات و ضرورت، حدودی را نیز بر آن قائل شده است. از دیدگاه اسلام، استعداد هنری جنسیت‌بردار نیست. زنان و مردان را استعدادی الهی و فطرتی زیباطلب است که عاملی استکمالی در مسیر هدایت او محسوب می‌شوند. در این میان زن به واسطه‌ی جذایت‌های وسیع و قدرتمندی که خاص جنسیت اوست از ورود به عرصه‌هایی منع می‌گردد، با این نیت که نگاه به او صرفاً به جسمانیت تن و اندامش تقلیل نیابد.

مکانت و رفعت زن در نگره‌ی اسلامی چنان والا بود که این دین با وضع قواعدی، عشق پاک به او را منبع الهام آفرینش‌های ادبی و هنری قرار داد، اما ورود جسم او را به هر عرصه‌ای ممنوع شمرد تا عاملی برای هتك عزت و حرمت او و نیز مبنایی برای ذکر این اعترافات تلخ در تمدن غربی نسبت به مقام منیع او نشود: «رؤیایی تملک همه‌جانبه‌ی تن برهنه‌ی زنان، رؤیایی است که برای

هنرمندان قرن ۱۹ دست کم تا حدی یک واقعیت حرفه‌ای بود» (1989 Nochlin: 40) و این توهین و تحرییر تا بدانجا فرا رود که ژولیوس می‌یرگراف آثار کسانی چون ادوارد مانه و ژان لثون جروم را آشکارا یک «بازار گوشت» بخواند: «مانه، بازار عرضه زنان جذاب را نه در فاصله‌ی خطر خاور نزدیک که در زیر تالارهای اپرا در خیابان پیتی قرار می‌دهد و خردیاران گوشت زنانه، او باش شرقی نیستند بلکه عمده‌تاً مردان متبدن و سرشناس ساکن پاریس‌اند؛ دوستان خود مانه و در برخی موارد هنرمندانی که بنا به خواهش او نقش مدل را بازی کرده‌اند» (همان: ۴۱) و حکایت کارگاه جروم با ابتنای بر این فرض که لازمه‌ی نقاش بودن دسترسی داشتن به زنان برخene است (همان: ۴۴).

این معنا در سینما و به ویژه نظریه‌های فمینیستی در فیلم‌ها، ظهوری صریح تر و عربیان‌تر دارد. مالی هاسکال از مهم‌ترین نویسندهای سینمایی فمینیست در دهه‌ی ۱۹۷۰ در کتاب خود با عنوان از تکریم تا تجاوز: سلوک با زنان در فیلم‌ها نشان داد در فیلم‌های هالیوودی به زن صرفاً به عنوان یک شیء نگریسته می‌شود (هیوارد ۳۷۵: ۱۳۸۱). سینمای امروز جهان در این عرصه چنان صریح و بی‌پروا عمل کرده است که هیچ مخاطبی هرگز کلام هاسکال را به عنوان فمینیستی که می‌تواند نگاه ضد مرد داشته باشد، تحلیل نخواهد کرد، بلکه آن را حقیقتی تلخ خواهد دانست که امروزه تقریباً تمامی هنرها را دربرگرفته است؛ از مدل‌های زنده‌ی هنری که تنشان نقاشی می‌شود تا به عنوان اثر هنری در نمایشگاه‌ها عرضه گردد و عرصه‌های هنری دیگر که زن را صرفاً بوم و پرده‌ای می‌انگارد که تن او باید تصویر جریان خیال مرد باشد. به تعبیری: «کار دوربین و نورپردازی [در سینما]

آشکار می سازند که آن زن پیکری است که مرد خیال‌اندیشی [فانتزی]‌های خود را روی آن پیاده می کند» (همان: ۳۷۸).

و همه‌ی این موارد البته میراث نظامی زیبایی‌شناسانه در قرون ۱۷ و ۱۸ اروپایی بود که زیبایی را به عنوان متعلق لذت می‌شناخت و لذت در این قلمرو فرح‌بخش، محدود، قابل مهار، موزون و ظریف توصیف می‌گردید، لاجرم «بدن زن به عنوان نمونه‌ای از متعلق زیبایی مطرح بود و تلویحًا نقاد کامل مرد بود و قضاوت درباره‌ی زیبایی و ذوق همواره فعالیتی مردانه بود»^۱ (Craice: 394). در چنین عرصه‌ای، قواعد فقهی در ادیان الهی، و به ویژه اسلام، سلی در برابر آزادی زنان محسوب نمی‌شود بلکه رادع و مانعی است تا اعزت و شکوه زنانه آنان در نظام اجتماعی مردسالار محفوظ و محترم بماند و شخصیت کسانی که نقش عظیم مادری در خلقت را دارایند به نام هنر پامال خیال‌ها و هوس‌ها نگردد. ادیان الهی باید که نگاهبان اعزت انسان باشند و در این عرصه بالاخص زن.

۳) زن و هنر در آیینه جریان‌های فکری معاصر

با اوج‌گیری جریان‌های فمینیستی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، سؤالات مهمی پیرامون نسبت میان زن و هنر توسط رهبران فکری فمینیسم مطرح گردید؛ سؤالاتی چون: چرا تاریخ هنر فاقد زنان بر جسته هنرمند است؟ آیا اصولاً آثار هنری مخصوص زنان با آثار هنری مردان، ماهیتاً متفاوت است؟ پرداختن به این سؤالات از زاویه‌ی خاص نگوش فمینیست‌ها، به دلیل نگاه

۱- ترجمه‌ی ارزشمندی از مقالات راتلیج پیرامون فمینیسم توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (۱۳۸۲) منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند مباحث تفصیلی‌تر را در این کتاب جست‌وجو کنند.

افراطی و غیرواقع‌گرایانه، ره به جایی نمی‌برد زیرا بیش از آنکه چنین نگاهی به دنبال اثبات استعداد و توانایی‌های زنان باشد به دنبال آن است که سنت رایج مردان را در نقاشی کردن و مجسمه ساختن به چالش بکشاند (لوسی اسمیت ۱۳۸۵: ۲۸۵). رویکرد ما در این مقاله بررسی جایگاه زن در هنر با استناد به بنیادهای تئوریک هنر است. در این بنیادها زن به عنوان یک موضوع در سه ساحت مورد توجه و تحقیق قرار می‌گیرد:

- زن به عنوان خالق آثار هنری؛

- زن به عنوان ناظر و مخاطب آثار هنری؛

- زن به عنوان موضوع و نماد در آثار هنری؛

توضیح اینکه عناصر عینی هنر عبارت‌اند از: هنرمند و ناظر اثر هنری. لیکن هنر امری است اعتباری که از کنش هنرمند و عکس‌العمل ناظر اثر، حاصل و به یک معنا اعتبار می‌شود. حال اگر با استناد به حضور عنصر انسانی در دو سوی اثر هنری، یعنی آفریننده اثر و ناظر آن، ماهیت هنر مطالعه شود، دو رشته‌ی مطالعاتی با عنوان «فلسفه‌ی هنر» و «زیبایی‌شناسی» شکل می‌گیرد. کارکرد فلسفه‌ی هنر، تبیین و تحلیل پروسه‌ی خلق اثر هنری با محور قراردادن هنرمند و اثر اوست و کارکرد زیبایی‌شناسی، تحلیل چگونگی ادراکِ حسی و مفهومی اثر هنری توسط ناظر. به عبارتی، فلسفه‌ی هنر از ناحیه‌ی هنرمند و اثر او و زیبایی‌شناسی، از ناحیه‌ی ناظر اثر پا به عرصه‌ی هنر می‌گذارند. گرچه تلاش‌هایی برای تمايز دقیق میان این دو ساحت در فلسفه‌ی غربی صورت گرفته است، اما به کرات شاهد آنیم که فلسفه‌ی هنر و زیبایی‌شناسی

سال
دوازدهم / شماره ۱۲ / زیر
از پیش

به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، در حالی که مثلاً در حکمت هنر هند دو واژه‌ی «садرشیا» و «راسا» (اولی در ساحت فلسفه‌ی هنر و دومی در ساحت زیبایی‌شناسی) در عین ارتباط با هم، از تمایز دقیقی نیز برخوردارند.

علت طرح مسئله در این بخش از مقاله، تبیین این معناست که در بررسی نسبت میان زن و هنر، زن هم به عنوان آفریننده‌ی اثر مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به عنوان ناظر اثر. بنابراین بحث نسبت میان زن و هنر، هم در فلسفه‌ی هنر و هم در زیبایی‌شناسی مدخلیت می‌یابد. هر چند بر این دو ساحت، ساحتی دیگر نیز می‌توان افروزد: زن به عنوان موضوع آثار هنری؛ برای مثال نقشی که حضرت مریم در هنر مسیحی، یاکشینی‌ها در هنر هندی، میوزها و الهه‌ها در هنر یونانی و رومی و نگاه ناسوتی به زن در هنر معاصر دارد. در این میان، بحث پیرامون زن به عنوان مُدرک و مخاطب اثر، بنا به دلایلی که در ذیل خواهد آمد، مقدم است. بحثی که غایت آن تحقیق پیرامون تفاوت‌های فیزیولوژیک زن با مرد و اثبات یا رد این تفاوت‌ها در احساس و ادراک هنری هر دو جنس است.

در نگاه اول توجه به این نکته ضروری می‌نماید که وجود برخی تفاوت‌ها میان زن و مرد کاملاً بدیهی است. روان‌شناسان در تحقیقات و مطالعات خود، میان کارکردهای متفاوت دو نیم‌کره‌ی راست و چپ مغز انسان تفاوت قائل می‌شوند. به تعبیر جرله وی: «نیم‌کره‌ی چپ در طول زمان تحلیل می‌کند، در حالی که نیم‌کره‌ی راست در پهنه‌ی فضا به ترکیب می‌پردازد» (ادواردز ۱۳۷۷: ۴۳). روان‌شناسان با استناد به دو نیم‌کره‌ی مغز انسان، به دو شیوه پردازش

اطلاعات در آدمی معتقدند. از دیدگاه آنان آگاهی در نیم کره‌ی چپ و پیشگی‌هایی چنین دارد: عقلی، متمرکز بر یک چیز، حسابی، ثانویه، تجربی، هدایت شده، پیشنهادی، تحلیلی، طولی، ترتیبی، عینی و متوالی. اما نیم کره‌ی راست به جای آگاهی عقلی آگاهی شهودی، به جای توجه به یک چیز توجه به چند چیز، به جای محاسبه‌ی حسابی محاسبه‌ی قیاسی، به جای آگاهی ثانویه آگاهی اولیه، به جای اندیشه‌ی تجربی اندیشه‌ی واقعی، به جای هدایت آزادی، به جای پیشنهاد تخیل، به جای تحلیل کلیت، به جای طولی غیر طولی، به جای ترتیبی غیر ترتیبی، به جای عینی ذهنی و به جای توالی هم‌زمانی را قرار می‌دهد (همان). همین تقسیم‌بندی چون به تقسیم جنسیتی می‌رسد زنان را از اصحاب نیم کره‌ی راست و مردان را از اصحاب نیم کره‌ی چپ می‌داند. بنابراین زنان در ادراک، شهودی، آزاد، تخیلی، ذهنی و هم‌زمان عمل می‌کنند از این رو می‌توان آنان را در ادراک هنری به ویژه جنبه‌های زیبایی‌شناسانه‌ی این آثار قوی‌تر از مردان دانست. این تحلیل از این تئوری مایه می‌گیرد که آثار هنری، واجد خصوصیتی شگرف در ایجاد احساس یا ادراک حسی در ناظرند. هر چه گیرنده‌های حسی قوی‌تر و با ماهیت تجربی و شهودی آثار هنری منطبق‌تر باشد درک حسی، قوی‌تر خواهد بود و نه الزاماً ادراک هنری، زیرا ادراک هنری از ادراک حسی متمایز است. در ادراک هنری مؤلفه‌های دیگری علاوه بر ادراک حسی و زیبایی‌شناسختی وجود دارد، همچون قدرت نقد، آشنایی با تئوری‌های هنری، اطلاعات فرامتنی و بینامتنی از اثر و ادگار مورن، جامعه‌شناس، انسان‌شناس و فیلم‌ساز فرانسوی، نیز

سال دوازدهم / شماره بیانیه / نظر

نیم‌کره‌های مغز را دارای نقش جنسی می‌داند: «در مردان نیم‌کره‌ی چپ مسلط است و در زن‌ها نیم‌کره‌ی راست» (مورن: ۱۳۷۶: ۱۱۴) و با تأکید بر اینکه کارکرد این نیم‌کره‌ها متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز هست، می‌آورد: «پس، این کافی نیست که بگوییم سلطنت یک نیم‌کره نوعی از شناخت را تقویت می‌کند، مثلاً انتزاعی یا تحلیلی، و نوعی دیگر را دچار وقفه می‌کند، باز مثلاً شناخت ملموس یا ترکیبی، و در عین حال یکی هم مکمل و هم متضاد دیگری است؛ بلکه باید به این هم توجه داشت که عوامل روبنایی و فرهنگی همراه با نقش‌های اجتماعی مردانگی و زنانگی، نوعی شیوه‌ی آموزش را هم برای هر جنس به همراه می‌آورد، برای مثال آموزش مطالب انتزاعی و فنی به مردان و مطالب ملموس و زیبایی شناختی به زنان، و از این طریق اثر عمیق خود را بر کارکردهای هوش و شناخت می‌گذارد.

عوامل فرهنگی که مکمل بودن نقش زن و مرد را تقویت می‌کند، یعنی بر تسلط یکی از دو نیم‌کره تأکید می‌گذارد، باعث رشد هوش و غنی‌شدن شناخت در دو جنس می‌شود. بر عکس، وقتی انزوا، جدایی و سلسله مراتب را بر نقش‌های اجتماعی انعطاف‌ناپذیر تحمیل می‌کند، باعث تضعیف و کاستی هوش و شناخت در هر دو جنس می‌شود. بدین سان، هر نیم‌کره خصایصی دارد که بخشی ناشی از عوامل زیربنایی و زیستی - جنسی و بخشی ناشی از عوامل روبنایی و اجتماعی- فرهنگی است. این مجموعه عوامل در هر فرد و فرهنگی بر حسب اینکه یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند، بر عمیق‌ترین زوایای شناخت تأثیر می‌گذارند» (همان: ۱۱۵).

اما زنان در مقام آفرینشگران آثار هنری، نقش کمتری در تاریخ هنر پذیرفته‌اند (به جز عصر و دوره‌ای که به دلیل اعتقاد به نقش محوری زن و به یک عبارت، مادرسالاری زنان، به اقتضای نقش اجتماعی خود بانی هنرهای بسیار بودند)، آن هم نه به عنوان هنرمند بلکه به عنوان سازنده‌ی مصنوعات مورد نیاز انسان‌ها. در دوره‌های دیگر تا به امروز زنان نقش کمتری داشته‌اند. اما آنچه در این قلمرو توجه و تأکید بر آن ضرورت دارد تأمل بر این معناست که این کاهش حضور، بیشتر به دلیل شرایط اجتماعی و تفاوت‌های مذهبی است تا عواملی همچون فقدان کارآمدی زنان یا عدم استعداد و قابلیت‌های ذاتی آنان. زیرا به دلیل قدرت نسبی نیم‌کره‌ی راست در زنان، و تفوق ذوق و عاطفه، جان و روانی مستعدتر برای خلاقیت و آفرینشگری هنری دارند، اما زن هماره تعریفی مبتنی بر مؤلفه‌های اجتماعی داشته و نه الزاماً زن به ماهو زن.

اما در مبحث زن به عنوان ناظر اثر هنری، به رغم تحقیقات و مطالعات وسیع انسان‌شناسحتی و روان‌شناسحتی که اذعان به تفوق نسبی نیم‌کره‌ی راست مغز در زنان دارد (و این خود موقعیتی برتر و مناسب‌تر در نقد و نظر به ویژه در جنبه‌های ادراک زیبایی‌شناسانه آثار هنری بدان‌ها می‌بخشد) لیکن در این عرصه نیز نگاه مردانه مسلط است. کارولین کورس مایر در بخش «فمینیسم» دانشنامه روتلیج به خوبی نشان داده است که نگاه غالب در جریان‌های زیبایی‌شناسی، نگاه مردانه بوده و همین نیز دلیلی برای زیبایی‌شناسان فمینیستی است تا سعی کنند با ارائه‌ی نظریات زیبایی‌شناسانه از منظر زنان، بدیلی برای آن نگاه مردانه بیابند. نمونه‌ی این نظریه‌پردازان جولیا کریستو،

سال دوازدهم / شماره ۱۷ / نظریه ای

لوس ایریگاری و هلن سیسکو هستند. این نظریه‌پردازان تلاش کردند تا نظام نمادین و مردسالار را بشکنند: «یکی از مفاهیمی که به وسیله‌ی این جریان رواج یافت آفرینش زنانه است که به نگارشی متعلق به زنان اشاره دارد و گفتمان مردسالار را رد می‌کند و زبانی مخصوص زنان ایجاد می‌نماید. این نظریه، هم زبان نظام مردسالارانه‌ای را که در آن زنان جایگاه خود را ندارند، شدیداً به نقد می‌کشد و هم اینکه با شناختن و شکستن این زنجیرها توصیفی رؤیایی از زبان متعلق به زنان ارائه می‌دهد» (Craice 1998: 596).

از دیدگاه نگارنده، تقاویص ذاتی نظریه فمینیسم که نیکلاس دیویدسن در مقاله‌ای با همین عنوان (دیویدسن ۱۳۷۷: ۵۷) آن را به خوبی تحلیل کرده است (از جمله حاکم کردن منظری تک بعدی بر تمام جنبه‌های زندگی انسان و تهدید جنبه‌های اجتماعی خانواده و) به ما امکان پذیرش تمامی آراء فمینیست‌ها درباره‌ی مورد زن و به ویژه نسبت او با هنر را نمی‌دهد، لیکن این حقیقت را خارج از تبیغات بعض‌اً افراطی فمینیست‌ها باور دارد که زنان در مقام آفرینش‌گران هنری، بنا به شرایط اجتماعی چندان مجال ظهور نداشته و نیافته‌اند (جز در آغاز تاریخ و نیز در مواردی خاص از مصاديق هنری چون رقص‌های آیینی و ادبیات، آن هم به صورت محدود) و نیز در مقام ناظر، به قوت و قدرت ادراک زیبایی‌شناسانه‌ی آنها توجه‌ای نشده است و به ویژه در مقام موضوع آثار هنری، زنان ظلم مضاعفی را تحمل کرده‌اند زیرا در این عرصه، ناظران صرفاً تن او را محور و منظور قرار داده‌اند بیش از آنکه روح لطیف، حساس، عاشقانه و سراسر مهر مادری جاری در جان او را ناظر باشند.

نتیجه‌گیری

نگاه به زن در هر فرهنگ و مذهبی مبتنی بر مبانی و جهان‌بینی آن فرهنگ و مذهب است. در فرهنگی که انسان بنا به ذات و ماهیت خود تعریف شده و عناصری چون جنسیت یک عرض محسوب می‌شوند (و نه ذات)، زن همچون مرد و اجدار ارزش‌ها، صفات و شخصیت انسانی محسوب شده و زنانیت او مورد احترام و باور است.

بر عکس، فرهنگ‌ها و مذاهبي که به زن براساس شرایط متحول فکري، اجتماعي و سياسي توجه می‌کنند تاریخ پر فراز و نشیب و کاملاً نامتعادلی در رعایت حقوق زن از یکسو و پایمالی عزت و کرامت او از دیگر سو دارند. هنر به عنوان تجلی و تبلور ایده و عقیده انسان در توجه به زن به عنوان تابعی از مبانی ثابت یا عصری جهان‌بینی‌ها عمل نموده است فلذا در دوره‌ی مادرسالاری بنا به نقش و تقدس زن، زن هم خالق هنرهاست هم منبع الهامات هنری و هم بنا به جایگاه رفيعش (همان مادری) ممدوح و ستایش شده‌ی آن. اما با افول نقش زن و تقليل جایگاه اجتماعي او و نيز دگرگونی در نگاه به زن، منزلت او نيز در هنر دگرگون شد و بيش از آنکه منبع پاک الهام در آفرینش‌های هنری باشد جسمانیت او موضوع هنر قرار گرفت. این معنا هم ساحت هنر را آلود هم مکانت زن را، زیرا در اين ساحت جسمانیت زن بر روحانیت او ترجیح یافت و از نقش بی‌بدیل او در خلاقیت‌های هنری کاسته شد. فرهنگ غرب نمونه‌ی روشن این مدعاست. هنر از جنس حس و شهود است و زن نیز بنا به نقش بی‌بدیلش در مادری و

همسری و نیز بنا به خصوصیات فیزیولوژیک، ماهیتی همسان هنر دارد. این همسانی در فرهنگ‌هایی توجه می‌شود که از یک سو زن را در مقام حقیقی خویش شناخته و باور کرده باشند و از دیگر سو هنر را به عنوان تجلی زیبایی شناختی ایده و عقیده‌ی خود قرار داده باشند. در این صورت نسبت زن و هنر حقیقی است و جز این، هنر بستر هتك عزت، شرافت و انسانیت زن خواهد شد. نگاه به زن و چگونگی جلوه‌گری و حضور او در هنر دو امر وابسته به یکدیگر و غیرقابل انفکاک‌اند. حضور پاک و الهام‌بخش زن در هنر در گروی نگاه پاک و صحیح به جسم و جان اوست.

منابع

- »سوآمی، آنانداکومارا، ۱۳۸۴. استحاله هنر در طبیعت، ترجمه‌ی صالح طباطبایی، تهران، فرهنگستان هنر.
- »پتروپولوس، جان.سی.بی. «آراء هومر و هزیبد و گورگیاس در باب اصول نظری و عملی هنر»، خیال: فصلنامه پژوهشی فرهنگستان هنر، ترجمه‌ی منصور ابراهیمی، ش. ۷، تهران، فرهنگستان هنر (۱۳۸۲).
- »هومر، ۱۳۷۷. ادیسه، سرود هشتم، ترجمه‌ی جلال الدین کرازی، تهران، مرکز.
- »افلاطون، ۱۳۸۳. جمهور، کتاب دهم، ترجمه‌ی فؤاد روحانی، تهران، علمی و فرهنگی.
- »افلاطون، ۱۳۸۰. دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، ج. ۴.
- »کاپلستون، فردیک، ۱۳۵۸. تاریخ فلسفه: یونان و روم، ترجمه‌ی سید جلال الدین مجتبی‌ی، تهران، علمی و فرهنگی و سروش، ج. ۱.
- »فلوطین، ۱۳۶۶. دوره آثار فلوطین، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، ج. ۱.

- ﴿اتینگهاوزن، ریچارد، و دیگران، ۱۳۷۴. تاریخچه زیبایی‌شناسی و نقد هنر، ترجمه‌ی یعقوب آژند، تهران، مولی.﴾
- ﴿شپرد، آن، ۱۳۷۵. مبانی فلسفه هنر، ترجمه‌ی علی رامین، تهران، علمی و فرهنگی.﴾
- ﴿پین، مایکل، و بارت. فوکو، ۱۳۷۹. آلتوسر، ترجمه‌ی پیام یزدان‌جو، تهران، مرکز.﴾
- ﴿نوئل، کارول، ۱۳۸۶. درآمدی بر فلسفه هنر، ترجمه‌ی صالح طباطبایی، تهران، فرهنگستان هنر.﴾
- ﴿نهج البلاغه، ۱۳۷۹. ترجمه‌ی محمد دشتی، قم، مشرقین.﴾
- ﴿مولوی، جلال الدین محمد بن محمد بن الحسین، ۱۳۷۱. مثنوی معنوی، به کوشش رینولد نیکلسون، تهران، بهزاد.﴾
- ﴿بورکهارت، تیتوس، ۱۳۷۶. هنر مقدس: اصول و روش‌ها، ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران، سروش.﴾
- ﴿بلخاری، حسن، ۱۳۸۸. مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، تهران، سوره مهر.﴾
- ﴿حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، ۱۳۸۳. دیوان، از روی نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.﴾
- ﴿غزالی، ابوحامد محمد، ۱۳۵۲. احیاء علوم الدین، ربیع مهلکات، مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.﴾
- ﴿اخوان الصفا، ۱۴۲۶. رسائل، بیروت، مؤسسه اعلیٰ للطبعات.﴾
- ﴿سهروردی، شیخ شهاب الدین یحیی، ۱۳۸۴. حکمة الاشراق، ترجمه‌ی سید جعفر سجادی، تهران، دانشگاه تهران.﴾
- ﴿حکمت، نصرالله، ۱۳۸۴. حکمت و هنر در عرفان ابن عربی، تهران، فرهنگستان هنر.﴾
- ﴿ناکلین، لیندا. «زن، هنر و قدرت»، جنس دوم، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، ش. ۵.﴾
- ﴿هیوارد، سوزان، ۱۳۸۱. مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه‌ی فتاح محمدی، تهران، هزاره سوم.﴾

﴿لوسى اسمیت، ادوارد، ۱۳۸۲. مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، ترجمه‌ی علیرضا سمعیع آذر، تهران، مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.﴾

﴿ادواردز، بتی، ۱۳۷۷. طراحی با سمت راست مغز، ترجمه‌ی عرب‌علی شروه، تهران، عفاف، چاپ دوم.﴾

﴿مورن، ادگار، ۱۳۷۶. انسان‌شناسی شناخت، ترجمه‌ی علی اسدی، تهران، سروش.﴾

﴿دیویلسن، نیکلاس، ۱۳۷۷. تازه‌های اندیشه: نگاهی به فمینیسم، ترجمه‌ی مؤسسه فرهنگی طه، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.﴾

➤ Nochlin, Linda , “Why Have There Been No Great Women Artists?”, ARTnews,(January 1971).

➤————— , 1988. Women, Art and Power and Other Essays, Westview Press.

➤————— , 2007. Courbet.

➤————— , 2006. Bathers, Bodies, Beauty

➤————— ,1997. Women in the 19th century.

➤————— ,1999. Representing Woman.

➤Craice, Edward, “feminist Aesthetics”, Rutledge Encyclopedia of Philosophy, General Editor: Edward Craic (1998).