

از باغ‌ها و چشم‌اندازها

آلن وایس

ترجمه‌ی ساره پیمان و پویا غلامی

فهرست

۱	یادداشت مترجمان.....
۵	باغ‌های خیال.....
۱۲	بازتاب‌های باروک، خمش‌های نوکلاسیک.....
۱۹	بوطیقای باغ‌ها.....
۲۲	مانیفستی برای آینده‌ی چشم‌انداز.....
۲۵	نکته‌پردازی‌ها و خدنگ‌اندازی‌ها.....

به باور فلیکس گتاری در «هر کسی می‌خواهد یک فاشیست باشد» پیوند دست‌کم چهار سری لیبیدویی در شخص هیتلر سبب شد دگرگونی یک سازوکار میل‌ورزی نوین در توده‌ها متبلور شود: ۱) سبک عوامانه‌ای که کمابیش نشان ماشین‌های سوسیال دموکراتیک و بلشویک را بر خود داشت؛ ۲) سبک سرباز قدیمی جنگ با صلیب آهنینی که اعتماد کامل کارکنان ارتش را برایش به ارمغان آورد؛ ۳) فرصت‌طلبی یک مغازه‌دار که او را به سازش و اجماع با صاحب‌منصبان مالی توانا کرد؛ ۴) هدایای نژادپرستانه و انرژی‌ای پارانوایی که او را با غریزه‌ی مرگِ جمعی هم‌کوک کرد.^۱ این شاخص‌ها یا مولفه‌های میل را در هژمونی پوپولیستی مستبدان و شاه‌آب‌و‌ب‌و‌های کلان‌سیاستِ معاصر نیز می‌توان باز یافت؛ در تاثیر نشانه‌های^۲ گفتارهای‌شان بر سطوح خرد و مولکولی میل توده‌ای، و در فرایندهای سوژکتیوسازی‌ای که به لطفِ شتاب‌دهنده‌های اجتماعی عصر پسا‌رسانه به راه می‌اندازند. خیلی دم‌دست، دهن‌کجی ترامپ به اخیرترین توافق‌نامه‌ی بین‌المللی درباره‌ی گرمایش جهانی و بی‌اعتنایی کارتل‌های چندملیتی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و مانع‌تراشی‌های کورپوراتیسم‌ها برای حتماً فقط دو درجه کاستن از گرمای فزاینده‌ی سیاره‌ای؛ و شوربختانه برای وضعیت‌هایی از این دست در ایران و خاورمیانه می‌توان به مثال‌های متنوع‌تری هم اشاره کرد که حالا دیگر برای همه‌مان آشناست: از محو دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آبزیان و گونه‌های گیاهی و جانوری تا وفور ریزگردها به ضرب تخریب بی‌رویه‌ی جنگل‌ها و زیست‌بوم‌ها، و نهایتاً همین سیل سرتاسری اخیر، همه‌و‌همه به ضرب مدیریت ناصحیح و اهمال‌های نولیبرالی. حدوداً سه دهه پیش اما گتاری در *جستار بلند سه بوم‌شناسی* (۱۹۸۹) تناظر دیگری برقرار کرد میان حیطه‌ی اکولوژی (که بیشتر به زیست‌بوم در معنای بالفعل کلمه نظر دارد) و اکوسوفی (که با نظر به بوم‌شناسی ذهن نزد گرگوری بیتسون به حیطه‌ی مجازی‌تری چون نیروها، شدت‌ها، امیال و سوژکتیویته می‌پردازد)؛ تناظری که امروز از جهاتی چون یک پیش‌گویی به نظر می‌رسد:

درست همان‌طور که جلبک‌های هیولایی و جهش‌یافته به تالاب و نیز حمله می‌کنند، صفحه‌نمایش‌های تلویزیونی ما نیز با تصاویر و گفته‌های تباهی‌زده آلوده و اشباع شده‌اند. در عرصه اکولوژی اجتماعی، آدم‌هایی مثل داندل ترامپ مجازند که آزادانه تکثیر شوند، و مثل سایر گونه‌های جلبک بر سرتاسر ناحیه‌های نیویورک و آتلانتیک‌سیتی حکم برانند؛ او با افزایش اجاره‌ها و بدین‌وسیله با بیرون‌راندن هزاران خانواده فقیر که اغلب‌شان محکوم به بی‌خانمانی‌اند و بدین‌قرار به هم‌ارز ماهی‌های محتضر اکولوژی محیطی بدل می‌شوند، اقدام به *نوسازی* می‌کند. تکثیر متعاقب نیز در قلمروزدایی وحشی از جهان سوم مشهود است که هم‌زمان بر بافت فرهنگی جمعیت‌هایش، زیست‌بوم‌هایش، سیستم‌های ایمنی‌اش، اقلیمش، و الخ تأثیر می‌گذارد... پس از انقلاب در پردازش داده‌ها و رباتیک، رشد سریع مهندسی ژنتیک و جهانی‌سازی بازارها، دیگر نه کار انسانی و نه زیست‌بوم طبیعی، هرگز همان‌طور که سابقاً بودند، حتی همچون چند دهه‌ی قبل، باقی نخواهند ماند. بنا به اشاره‌ی پل ویریلیو، سرعت فزاینده‌ی حمل‌ونقل و ارتباطات، و وابستگی متقابل مراکز شهری، هر دو به یک میزان برگشت‌ناپذیرند... دیگر نمی‌توان طبیعت را از فرهنگ جدا دانست؛ برای اینکه برهم‌کنش‌های بین اکوسیستم‌ها، سپهر ماشینی، و دنیا‌های اجتماعی و فردی ارجاع را بفهمیم، باید بیاموزیم که به‌نحوی تراگذرنده^۳ فکر کنیم.^۴

علاوه بر این، گتاری در *آشوب‌تراوایی* آشکارا اشاره می‌کند که «همه جنبش‌های عظیم سوژکتیوسازی ضرورتاً در جهت رهاسازی گسترش نمی‌یابند. آن انقلاب سوژکتیو توده‌ای که طی ده سال بین مردم ایران گسترش یافته بود بر کهنه‌گرایی دینی و عموماً بر

^۱ Félix Guattari, *Chaosology: Texts and Interviews (1972-1977)*, trans. David L. Sweet, Jarred Becker, and Taylor Adkins, ed. Sylvere Lotringer, Semiotext(e) Press, 2009, 154-176.

^۲ semiotic

^۳ transversal به‌عبارتی نه عمودی یا افقی بلکه مورب یا برحسب نسبت‌های قطری

^۴ Félix Guattari, *The Three Ecologies*; translated by Ian Pindar and Paul Sutton, Galilee Press, 1989, 43.

گرایش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه متمرکز است — خصوصاً با نظر به جایگاه زنان.^۱ طی سال‌های اخیر گرچه خیز همگرایی‌ها و کمپین‌ها و تلاش‌های جمعی و نهادی برای احقاق برخی مطالبات — از جمله در اعتراض به حجاب اجباری — افزایش یافته اما بیابان‌زایی هم به‌طرزی عنان‌گسیخته‌تر از همیشه پایاپای تا دل پارمان‌های موقتی کوچک‌مان پیش آمده و افزون بر وجه برون‌گستر یا امتدادی‌اش در پهنه‌های درون‌گستر یا اشتدادی حیات شهری نیز بروز کرده و عمدتاً به شکل هم‌کوک‌شدن میل جمعی به مرگ خاصه به صورت پژمردن — یا دقیقتر، پژمردن — عواطف شهروندان مرئی شده است؛ از افزایش میل به خودکشی و واگسینه‌شدن سایر شهروندان در قبال تلف‌شدن دیگری، که از تشدید استعمار درون‌زاد، امنیتی‌شدن و انتحاری‌شدن آپاراتوس دولتی خبر می‌دهد تا منع مادون‌انگارانه‌ی گرداندن حیوانات خانگی چون سگ و گربه در پارک‌ها که از حیث هستی‌شناختی از شکاف‌های آشکار و قطبی‌سازی‌های فزاینده‌ی اجتماعی در سطحی محلی حکایت دارد که می‌تواند به حیوانی‌سازی انسان راه ببرد و دست‌کم در یک سرحدش حتا خطر قومیتی‌شدن یا نژادی‌شدن پیکارهای مردمی یا غضب و ناوبری بازنمایی اعتراضات را به دنبال آورد. عطف به آنچه از منظر خردسیاست میل نزد گناری به‌ایجاز اشاره شد، می‌توان یکی از دقایق مسئله‌زا یا مقاومت-آفرینش را در دل مناقشات مذکور پی گرفت؛ به این معنا که وایس به سراغ آن تصویر-اندیشه‌هایی رفته است که به میانجی معماری چشم‌انداز و خاصه به‌لطف ساخت معمارانه‌ی باغ‌ها دریافت می‌شوند، آن اندیشه-خارج، ممکن‌سازی‌ها^۲ یا موقعیت‌سازی‌هایی که با امحای باغ‌ها دیریاب و مخدوش شده یا از میان می‌روند. ابداع^۳ چنان‌که ماسومی مراد می‌کند مفهومی محسوس است که امکان خودش را تولید می‌کند و مقدم بر آن است؛ امکان^۴ پتانسیل بسط‌یافته است. می‌توان همراه با برایان ماسومی، مترجم هزار فلات و از پیشگامان معاصر نظریه‌ی تاثیر/عاطفه^۳ پرسید: باغ یا معماری منظره می‌تواند چه امکان‌های جدیدی برای وضعیت جمعی انسانی تولید کند؟^۴ در این چند متن کوتاه، باغ و معماری منظره نه صرفاً از خلال گفتارهای

^۱ Félix Guattari, *Chaosmosis: an ethico-aesthetic Paradigm*, translated by Paul Bains and Julian Pefanis, Power Institute, 1995, 2.

^۲ posibilization

^۳ Affect Theory

^۴ Brian Massumi, "The Evolutionary Alchemy of Reason" in *Parables For The Virtual: Movement, Affect, Sensation*, Duke University Press, 2002, 89-133.

هرچند به یاد داریم که بستر یا بافتار مفهومی بحث ماسومی مسئله‌ی تکوین عقل، بازتعریف هوش، و کاربست اندام‌های مصنوعی در و از خلال رخدادهای پرفورمنس استلارک را در برمی‌گیرد و گذر از امر ارگانیک و طبیعی، گذر از امر انسانی به سوی امر غیرارگانیک، امر مصنوعی، پسانسان یا ناانسان را در مد نظر قرار می‌دهد، با این حال اما جان‌مایه‌ی بحث‌اش از خلال (باز) طرح نسبت‌های میان امر ممکن، امر بالقوه، امر مجازی و امر بالفعل پیش می‌رود و از آنجا که بنیان مفصل‌بندی نظری و مفهوم‌پردازی‌های ماسومی به‌لطف «تکرار تفاوت‌گذار رخدادهای استلارکی میسر می‌شود کاربست پرسش او در اینجا نیز یک سنتز نامشروع به شمار نمی‌آید خصوصاً از این منظر که اولاً در نظریه‌پردازی ماسومی، این بدن زیستمند استلارکی است که مادیت مبنایی یا بنیان مادی اولیه برای نیروگذاری‌ها، تاثیرها و ادراک‌ها و همه‌ی حس‌یافت‌ها و تعقل‌های متعاقب را برمی‌سازد که ابتدا به ساکن به حیطه‌ی امر ارگانیک، کربنی (و نه سیلیکونی) و طبیعی تعلق دارد. ثانیاً، نزد وایس باغ یک اثر هنری کاملاً مصنوع محسوب شده است (برای مثال «ریوآن‌جی» به‌منزله‌ی یک خشکه‌باغ دقیقاً مهندسی‌شده) و افزون بر این یک ساختار دائماً در حال تکوین تعریف می‌شود که هم تا حد مرگ و هم تا لحظه‌ی نابودی‌اش ناپایا، موقتی و نابه‌هنگام است طوری که آستانه‌ی گشودگی‌اش به خارج حداکثر تعیین‌ناپذیری را تداعی می‌کند، هر لحظه در مقام تالی خارج یا تل-خارج رو به واریاسیون‌های شدیداً متفاوت گشوده می‌ماند، و به‌لطف «خط تغییر پیوسته» اش بی‌بروبرگرد از حدود اقتصاد محصور میل هر صنعت‌گر یا هنرمند یا باغبان یا صانع انسانی ممکن درمی‌گذرد. شاید بتوان باز هم این نقد را وارد آورد که عنصر/امبنا تفاوت‌گذار باغ از هم‌سنجی ضروری با عنصر/امبنا تفاوت‌گذار رخدادهای استلارکی بی‌بهره است و مستعد راه‌دادن به سنجشی غیردروماندگار؛ پاسخ را در مانیفست وایس درباره ریوآن‌جی می‌توان یافت؛ باغ در مقام ماتریس حس‌آمیزانه‌ای که تصادف‌ها ذاتی تاریخچه‌اش هستند را با ماشین‌بدن استلارکی در مقام یک پیش‌الگوی جویای «تعامل» قیاس کنیم که در آن وجوه ارادی و غیرارادی به نسبت‌های نو وارد می‌شوند؛ در هر دو مورد فراموشی خود و از دست رفتن آگوی انسانی در راه شدن‌های ناانسانی جستجو می‌شود؛ در اولی فراموشی در پیشگاه خلسه‌ی مواجهه‌ای رخ می‌دهد که هر لحظه از حیث امتدادی و اشتدادی، و به هر دو معنای استعاری و تحت‌اللفظی «زنده» است (نسبت همواره سیال میان بدن ناظر حاضر در باغ و عناصر خود باغ، حتا در خشکیده‌ترین مهندسی‌اش)، در دومی به لطف یورش تکنولوژیکی به بدن و بازتنظیم نسبت‌های هستنده/ناهستنده به قصد دسترسی به عکس‌العمل‌های نو یا حلقه‌های بازخورد جدیدی از جنس تحریک/پاسخ؛ وانگهی، در آزمون و خطاهای امتدادی استلارک (و نیز اورلان، مارسلی آنتونز رولا، در میان تجربه‌گرایان سایبورگی از این دست) تا به امروز با قلمروزدایی مطلق بدن مواجه نبوده‌ایم؛ پس‌زده‌شدن اندام‌مصنوعی تعبیه‌شده در بدن استلارک تنها یک مثال ساده و گواه کوچکی است بر این ناممکنی پاسکرین‌گرای شدیداً امتدادی، و بازگشت (به) طبیعت بنیاداً کربنی. استلارک در یکی از پرفورمنس‌های اش، مجسمه‌ی شکمی، اثر هنری را درون بدنش قرار می‌دهد و عملاً خود به اثر هنری بدل می‌شود یا مرز میان سازنده و اثر را محو می‌کند؛ این اتفاق در نسبت میان معمار و منظره، یا باغبان و باغ، نیز صدق می‌کند؛ با این تفاوت که در اولی تجربه محدود به فرد پرفورمر باقی می‌ماند و برهم‌کنش میان اثر هنری و صانع خط تغییر پیوسته‌ای نمی‌سازد و عملیاتی مضاعف برای بیرون‌کشیدن مجسمه نیز باید در نظر گرفته شود، در دومی دینامیسیم تعاملی بین اثر هنری و سازنده‌ی اثر در هر لحظه فرافردی، پیش‌افردی، و جمعی است؛ کاوش استلارک در رقص‌نگاری غیرارادی، اینترنتی و کنترل از راه دور بدن با شبیه‌سازی الکترونیکی عضلات جایش را به سرهم‌بندی جمعی بیان، یا تاثرات بی‌واسطه‌ی ناشی از مشارکت انبوهه‌ای از بازدیدکنندگان از یک باغ می‌دهد؛ کودکی برگی از شاخه‌ای جدا می‌کند، سگی پای بته‌ای ادرار می‌کند، کمی آنسوتر میوه‌ای رسیده می‌شود و بر زمین می‌افتد و سپس‌تر خورده می‌شود؛ در چنین نمونه‌های مرز بیرون و درون، پیشاپیش به‌نحوی قلمروزدایانه‌تر محو شده است. ماده‌خامی که در یکی از اجراها به بدن استلارک وارد می‌شود تدریجاً جذب بدن و هضم می‌شود، در حالی که موجودیت باغ در مقام یک اثر نیز از فساد خورنده‌ی تدریجی‌اش جدایی‌ناپذیر است. برای نمونه، تاثیر روان‌تنانه‌ی ماتریس حس‌آمیزانه‌ی اثری چون «راه‌رفتن» اثر رابرت ویلسون را در نظر بگیرید که یک تمامیت گشوده [open

آکادمیک موجود یا مفاهیم تخصصی مطروحه و روز رشته‌ی معماری و شهرسازی بل از خلال همپوشانی با ادبیات، شعر، سیاست و فلسفه خوانش می‌شوند و خاصه در پرتو زیبایی‌شناسی افراط یا فزونی^۱، منظری که توان‌هایش را از تخیل احشایی باشلار، پدیدارشناسی مرلوپونتایی دوره‌ی واپسین [ذیل انگاره‌ی گوشت در مرئی و نامرئی] و خردسیاست میل مینور نزد دلوز و گتاری می‌گیرد و مجرای برای تامل دوباره به دهشت‌های انباشت‌شونده‌ی روزمره‌مان فراهم می‌کند - هرچند در غیابِ حتا اشاره‌ای به باغ‌های ایرانی. مرلوپونتی در بخشی از *درسگفتارهای طبیعت*، تحت عنوان «پدیده‌ی تقلید: هستندگان زیستمند و جادو» می‌کوشد میان عاملیت‌های بیرونی و درونی، آزادی دیوانه‌وار حیات از یکسو و اقتصاد زندگی از دیگرسو، بین درون و بیرون، فعالیت و انفعال، همانندی و تفاوت، پیوستگی و جدایی، و حیوان و بشر پل بزند؛ او نسبت میان انسان و حیوانیت را نه سلسله‌مراتبی بل پهلوپه‌پهلو یا درگذرنده^۲، و از جنس نوعی خویشاوندی غریب در نظر می‌گیرد طوری که بر طبق آن، نمی‌توان انسانیت را تلوس حیوانیت یا طبیعت دانست و تکامل هم به مگاکمی میان بدن و آگاهی یا بین حیوان و دازاین فروکاسته نمی‌شود، و در عوض با «درهم‌پیچیدن» میان مخلوقات زیستمند در مقام یک تا^۳ در خود حیات و به‌مثابه بخشی از راز حیات طرف می‌شویم. همانطور که الن وایس، در *افق‌های غیرطبیعی: تناقض و تضاد در معماری چشم‌انداز* (۱۹۹۸) اشاره می‌کند، «در انتهای قرن بیستم، به نظر می‌رسد سنخ خاصی از باغ در شورش مداوم علیه محدودیت‌های هر دوی ریاضیات (چه جهانشمول چه غیر آن) و محاکات باشد؛ باغی که «طبیعی» نیست، اما با این حال به تجسم یا منظر طبیعت مجال می‌دهد؛ باغی حاشیه‌ای به‌همراه اثرات برانداز ملایم‌اش، باغی متناظر با آن آثار که ژیل دلوز «اقلی یا مینور» خوانده است؛ باغی که فرم‌هایش بی‌آنکه ضرورتاً به امر والا توسل جویند از خیال فراتر می‌روند... در طبیعتی طبیعت‌زوده که افق‌های عمیقاً غیرطبیعی را فاش می‌کند، «محل‌ها یا گاهان زمان به جای باغ‌های تاریخ می‌نشینند.»^۴

پانزده اسفند ۱۳۹۷، درست در روز درخت‌کاری، شورای شهر تهران حکم به تخریب ۶۲ باغ کرد؛ این چند صفحه کرنشی است به تک‌تک آن باغ‌هایی که درختان‌شان در راه شهرگشی و بیابان‌زایی مفقود و مقتول شدند؛ و نیز پیشکشی است به خاطره‌ی آوارگان و مهاجران گرجی که پس از نسل‌کشی قفقازها به ایران کوچیدند و در پیکارهای مشروطه‌خواهی جنگیدند؛ و به ه. ب. از تفلیس تا سرخس، از سنگلج تا سوادکوه؛ هم‌آوایی باغ و باغبان.

س.پ. و پ.غ.، فروردین ۱۳۹۸

[totality] می‌سازد که میان هنر چشم‌انداز، رادیوفونی، لندآرت و مولتی‌مدیا در نوسان است (Walking, Robert Wilson in collab. with Theun Mosk) (and Boukje Schweigman).

¹ aesthetics of excess

² dépassement

³ fold

⁴ Kelly Oliver, 'Stopping the Anthropological Machine: Agamben's Ticktocking Tick', in *Animal Lessons: How They Teach Us to Be Human*, Columbia University Press, 2009, 229-247.

این بخش از کتاب کلی الیور پیشتر با اندکی تغییر به صورت مقاله‌ای مستقل انتشار یافته بود. برای مطالعه‌ی بیشتر، خصوصاً در باب رویکرد فلاسفه‌ای چون هیدگر و آگامبن و مرلوپونتی در قبال مقولات رازواره‌سازی و رازدایی، می‌توان ترجمه فارسی آن را در کنار مقالات دیگری از الیور از اینجا خواند:

<http://asabsanj.com/asab/oliver-selected/>

⁵ Allen S. Weiss, *Unnatural Horizons: Paradox and Contradiction in Landscape Architecture*, Princeton Architectural Press, New York, 1998, 153.

پیشتر از این نویسنده دو کتاب به فارسی منتشر شده است: *شهریاری ناممکن*، تر. ایمان گنجی و پویا غلامی (بان، ۱۳۹۷) که نظرگاه او در باب زیباشناسی افراط یا فزونی را در نسبت با فلسفه و نظریه‌ی انتقادی معاصر طرح می‌کند (وایس در سرآغاز نخستین اثرش، *زیباشناسی فزونی* (۱۹۸۹) کتاب را به آموزگارانش از جمله آلفونسو لینگیس پیشکش کرده است)؛ و *فرم‌های فروپاشیده: هنر خام، فانتاسم‌ها و مدرنیسم*، تر. سدنا پرنی و پویا غلامی (چشمه، ۱۳۹۷). فصل پایانی *فرم‌های فروپاشیده* با نظر به فاجعه‌ی آشویتس - که خانواده‌ی وایس از بازماندگان اردوگاه‌هایش هستند - به نسبت میان خوراک‌شناسی [gastronomy] و معماری می‌پردازد.

منابع متن‌های حاضر از این قرارند:

– «باغ‌های خیال» و «بازتاب‌های باروک، خمش‌های نوکلاسیک»، به ترتیب مقدمه و فصل نخست از این کتاب هستند:

Allen S. Weiss, *Mirrors of Infinity: The French Formal Garden and 17th-Century Metaphysics*, Princeton Architectural Press, New York, 1995, 8-32.

– پاره‌ی سوم، مرور انتقادیِ وایس، «بوطیقای باغ»، از اینجا گرفته شده:

SubStance, Vol. 23, No. 1, Issue 73 (1994), pp. 117-119.

– «مانیفستی برای آینده‌ی چشم‌انداز» که بخشی از پروژه‌ی پژوهشی الن وایس در کتاب *آخرش چشم‌اندازهای ذن: دورنماهایی در باره‌ی سفالینه‌ها و باغ‌های ژاپنی* (۲۰۱۳) است، به‌طور آنلاین در اینجا منتشر شده:

<http://www.writersinkyoto.com/2015/05/weiss-manifesto-for-the-future-of-landscape>

– منبع گزین‌گویه‌های پاره‌ی انتهایی در کنارشان آمده و به غیر از سرنوشته‌های انتخاب‌شده از گیلگمش (تر. داوود منشی‌زاده)، باختین (تر. رویا پورآذر)، نیچه (تر. بهروز صفدری)، و دلوز و گتاری (تر. زهره اکسیری، محدثه زارع، پیمان غلامی، ایمان گنجی)، باقی سرنوشته‌ها از *آینه‌های بی‌کران: باغ هندسی فرانسوی و متافیزیک قرن هفدهمی* (وایس، ۱۹۹۵) و *افق‌های غیرطبیعی: تناقض و تضاد در معماری چشم‌انداز* (وایس، ۱۹۹۸) انتخاب شدند.

باغ‌های خیال

«باغ گذرگاه‌های هزارپیچ»^۱ نوشته‌ی خورخه لوئیس بورخس قصه‌ی نبیره‌ی تسوی پی، حاکم چینی ولایت یون است، همو که از منصب سیاسی‌اش صرف‌نظر کرد تا زندگی‌اش را وقف نوشتن رمانی با پیچیدگی بی‌حد و حصر کند، و نیز وقف آفرینش «باغستانی با مسیرهای چندشاخه و پرانشعاب»، هزارتویی بس بگرنج و ریزبافت که هرآنکه به آن قدم بگذارد در درونش گم می‌شود. سده‌ها بعد، دیگر هیچ نشانی از آن هزارتو وجود ندارد، و آنچه از رمان برجای می‌ماند هم انگار که کاملاً ازهم‌گسسته و بی‌سامان است. با اینهمه، نبیره‌ی او سرانجام گره از راز می‌گشاید: کتاب تسوی پی و هزارتوی ساخته‌ی او هر دو یک چیزند؛ هزارتوی نمادها. معنای این هزارتوی هزارتوها خود زمان است. به طرز تناقض‌آمیز، خود عدم انسجام رمان او به خاطر بسندگی‌اش در مقام تصویری از عالم است؛ زمان به هر امکان مجال می‌دهد، زمان روایتی را می‌طلبد که هر گزینه‌ی آن حفظ می‌شود، و هیچ پیرنگی به‌تنهایی به رشته‌ی وقایع تعیین نمی‌بخشد. زیرا زمان امکان امکان است.

می‌توان از این قصه به‌عنوان تمثیلی برای پروژه‌ی حاضر بهره برد: برای نگارش کتابی درباره‌ی باغ‌ها، کاری جز «خواندن» باغ‌ها نمی‌توان کرد. هر شی، خواه فرهنگی خواه طبیعی، درون شبکه‌ای از نمادها درک می‌شود؛ خود این نمادها دگرسان می‌شوند، گاهی هم در گذر زمان از بین می‌روند. وانگهی، هیچ نمادی در یک حالت محض یا خالص وجود ندارد: ما «ناخالصی‌ها»^۲ فاهمه‌ها و سوءفهم‌های مان، و نیز، امیال‌مان در خصوص اتوپیایی‌ترین امیدها و سهمگین‌ترین هراس‌ها را به هر نظام نمادین وارد می‌کنیم.

باغ‌ها از جمله‌ی ممتازترین و اغلب مقدس‌ترین محل‌ها به شمار می‌آیند. باغ‌های سرّی دوران کودکی‌مان از خصوصی‌ترین فانتزی‌های ما محافظت می‌کنند، فانتزی‌هایی خارج از همه‌ی محدودیت‌های خانوادگی، و ورای هر بازی نظارت‌مند یا مهارشده. درختان خاصی که بالایشان رفتیم تا از فرازشان دنیا را ببینیم و نهایتاً بر دنیا فائق بیاییم (مثلاً در *بارون درخت‌نشین* ایتالو کالوینو)؛ آن سنگ‌ها یا صخره‌های دلهره‌آوری که هرگز موفق به بلندکردن‌شان از زمین نشدیم زیرا از دهشت‌زنده‌ای که در زیر سنگ پنهان شده بود خبر داشتیم؛ آن چشمه‌ها یا چاه‌هایی که آب‌های‌شان، همچون آب گنگ یا فرات، مقدس و اسرارآمیز به شمار می‌آمدند؛ آن چارچ‌هایی که ناگاه در گوشه‌ای دنج جوانه زدند، و جن‌وپریان و شیاطین را به یادمان می‌آوردند — چنین بودند محل‌های نخستین آفرینش‌های ما، دیگر صحنه‌های تخیلات کودکی ما. از همین رو است که نزد راوی جوان در *طرف خانه‌ی سوان* مارسل پروست، باغ خانه در کومبره ورودی^۳ جهان است، نه آنقدرها فضای عقب‌گرد و گوشه‌گیری، بل در عوض فضای پیش‌درآمدی آرام و میزان‌شده. این باغ، که هنوز عالم صغیر یا خردکیهان نیست — برخلاف سایر مکان‌های نمادینی که بر روایت پروست حکمفرما هستند — قدیمی‌تر از عوالم بسته‌ی اتاق خواب کودکی راوی است و از آن عوالم حکایت می‌کند، عوالمی آراسته به سرشاری مطلوب عشق مادر و خوابگاه نویسنده‌ی سالخورده، جایی که رمان واقعاً توی‌اش نوشته می‌شود، محلی که یکجور نوستالژی و یادآوری خودکفا از آن محافظت می‌کند. هر فضای روایتی یک فضای نمادین است که شکل‌گیری شخصیت راوی و آن مناسبات بافت اجتماعی را آشکار می‌سازد که تقدیر او را تعیین می‌کنند. باغ در کومبره، به تناوب فضاهای خصوصی و اجتماعی را می‌آراید، و به پوشاندن کارکردها مجال می‌دهد؛ لعاب یا پوششی که به یک خودشرح‌حال‌نویسی داستانی اجازه می‌دهد تا به حکایت دنیایی رو به زوال بدل شود، حکایت دورانی گمشده.

هر اثر هنری یک متافیزیک را ایجاب می‌کند. برخی آثار هنری آشکارا بر طبق اصول متافیزیکی اکید و صریح ساخته می‌شوند. اما همواره این یک اثر کمیاب هنری است که فلسفه‌های ما را برمی‌اندازد و حالت جدیدی از اندیشه یا شیوه‌ای جدید از دیدن را می‌آفریند. در این بررسی موجز — در این فانتزی — که به باغ‌های هندسی^۴ فرانسوی قرن هفدهمی آندره لوئتر^۴ می‌پردازد، به

^۱ معادل‌های مربوط به داستان بورخس عمدتاً از اینجا انتخاب شدند: خورخه لوئیس بورخس، *باغ گذرگاه‌های هزارپیچ*، ترجمه‌ی احمد میرعلایی، نشر رضا، تهران ۱۳۶۹، ۲۴۲-۲۵۴.

^۲ پیش‌اتاقی، یا اتاق کفش‌کن، یا اتاق جلویی، سرسرا، مدخل یا اتاق انتظار antechamber.

^۳ formal. معادل‌هایی چون شکل و صوری، یا رسمی و تشریفاتی را نیز می‌توان در نظر داشت و در برخی بسترهای مرتبط می‌توانند گویاتر باشد و به تناسب از آنها هم استفاده شده است: *بهرنگ هزاره* در مورد باغ‌ها به معنای «خیلی منظم» و هندسی آورده است که در این مورد بسنده‌تر به نگر می‌آید.

^۴ Andre Le Notre

دو کوشش امیدوارم: هم رسالتِ محتمل به کارگیری متافیزیک، زیباشناسی، و الاهیاتِ دورانِ آندره لُتر برای توضیحِ ذوقِ هنریِ این باغ‌ها، و هم تاحدی رسالتِ نامحتملِ بررسیِ ساختارهای هندسی یا بسیار منظمِ این باغ‌ها به قصدِ «ترسیم یا مصورسازی» آن سنخ از اصولِ متافیزیکی. در اینجا، دقیقاً کاربردِ ظاهری یا تصنعی فلسفه را می‌جویم: با استفاده از متافیزیکِ دکارتی و الاهیاتِ پاسکالی به منزله‌ی نمادها، و در واقع به عنوانِ «زیرعنوان‌ها یا شرح‌ها» بی‌برای باغ‌ها، بر آن هستیم که برخی فانتزی‌های عقلانی را با همبسته‌های ریخت‌شناختی و مکان‌شناختی‌شان ببوشانم. در سطحی استعاری است که این دو [فانتزی‌های پیش‌گفته و همبسته‌های‌شان] با هم مواجه می‌شوند: نقطه‌ای که در آن، تصاویرِ متنیِ فلاسفه و ساختارهای نوری [اُپتیکی] و ریاضیاتی باغبانان همچون پژواک یکدیگر در هم طنین می‌اندازند.

تاریخ معماری چشم‌انداز [یا منظره] رابطه‌ای تنگاتنگ بین باغ‌ها و فلسفه را عیان می‌سازد.^۱ شاید چشمگیرترین مثال از این ارتباطِ متقابل *kare sansui* یا «خشک‌باغ» ژاپنی باشد، که تحت عنوانِ «باغِ ذن» هم از آن یاد می‌شود. باغِ محرابِ بوداییِ ریوآن-جی که در حدود ۱۴۸۰ نزدیک کیوتو ساخته شد، مظهر باغ‌های خشک به شمار می‌آید؛ باغ‌های خشک بازتابِ اصولِ ریاضتی و اکیدا تأملی بودیسمِ ذن هستند. ریوآن-جی در احاطه‌ی دو معبد و دو دیواره، یک محوطه‌ی مستطیلی ده-در-سی-متر را شامل می‌شود، محوطه‌ای که به صورتِ شاکله‌های مَواجِ خوش‌چَم با سنگ‌ریزه‌ی مناسب شن‌کشی شده است. پانزده سنگ با شکل‌های نامتعارفِ متفاوت روی این سطح پخش و آراسته شده‌اند، این سنگ‌ها در دسته‌های پنج، دو، سه، دو و سه تایی طوری پخش شده‌اند که فارغ از نظرگاهِ بیننده، همواره یک سنگ از نظر پنهان می‌ماند و رویت ناپذیر. هیچ درخت، بوته، یا گُلّی وجود ندارد - تنها خزه‌ها در کارند؛ رُسته بر سنگ‌ها. چنین خزه‌هایی، به سان زنگارِ بازمانده بر برنزه‌های باستان، ردونشان‌ی ارجمند از گذرِ زمان در چینشی بی‌زمان به شمار می‌آیند (گرچه چینشی که به معنای غربی کلمه ابدی نیست). همانطور که دنیل چارلز^۲ توضیح می‌دهد،

به خاطر خزه‌ها، مکان پرورده می‌شود و خود را به فراموشی وامی‌نهد، فراموشی در مقام نیرویی حیاتی، فراموشی در مقام خودِ نیروی زمان. این نیرو می‌ساید و هرز می‌برد؛ اینجا، در ریوآن-جی، زمان نمادها را منحل می‌کند. . . اثر خزه‌ها نیز به همین نحو، اذعان و ابطالِ توأمان را شامل می‌شود؛ در ذن، چنین حرکتی را ساتوری^۳ می‌نامند.^[۲]

خزه‌ها، سواى نشان‌دادنِ تغییر فصل‌ها، بازنمودگرِ تنها ردونشانِ هر نوع گذار در این باغ هستند؛ هرگز کسی به این باغ قدم نمی‌گذارد، بلکه صرفاً از ایوانِ معبد درباره‌ی این باغ تعمق می‌شود - تعمقی در طلبِ ساتوری، همان روشنگری که در هسته‌ی فلسفه‌ی حیاتِ ذن قرار دارد. ساتوری، شهودِ محض درباره‌ی ماهیتِ چیزها به منزله‌ی یک کلِ ارگانیک را شامل می‌شود، از جمله تعمق درباره‌ی خودِ آن کسی که تماشا و تعمق می‌کند. ساتوری می‌آموزد که ذن طبیعت است. در این باغ، طبیعت «تحمیل یا زور» نمی‌شود (برخلاف آنچه در باغ هندسی فرانسوی می‌بینیم)، بل در عوض، طبیعت به خاطر آنچه هست، و همواره در یگانگی با مشاهده‌گر، به شهودِ درمی‌آید - شکل نمادینِ این باغ نیز به همین دلیل است، شکلی که تمام کیهان را در یک برهانِ حُلف یادآور می‌شود که صورتی‌ترین خلوص را دارد، یا چه‌بسا در یک برهانِ تام با صورتی‌ترین خلوص. همانطور که کاهن بودیستی قرن پانزدهمی ذن، تِسن سَکی^۲ باور دارد، ریوآن-جی «هنرِ فروکاستنِ سی‌هزار مایل به یک گام فاصله» را نشان می‌دهد. با این حال نباید این کمال هندسی [صوری] را با کمال هندسی [صوری] گلشنِ فرانسوی اشتباه گرفت، یا نباید نهد ورود به باغ ریوآن-جی را با منع‌های جاری علیه قدم‌زدن بر چمن‌های باغستان‌ها خلط کرد. ریوآن-جی هیچ نیست مگر یآوری در تامل؛ کمال ریوآن-جی هرگز از آنچه در ما وجود دارد عظیم‌تر نیست، و البته کمال ریوآن-جی چیزی نیست جز آنچه در ما می‌گذرد. زیرا در عرفان ذن، شهودِ کمالِ کیهانی با عدمِ جدایی بین نفس و شی مقارن می‌شود. این حالت، برخلاف بسیاری از عرفان‌های غربی، مکاشفه‌ی خدا از طریقِ فداکردنِ دنیا نیست. در عوض، این حالت کشفِ نفس به منزله‌ی انکشافِ عالم است. کمالِ ریوآن-جی هیچ نیست مگر سایه‌ای از وارستگی.

اگر ریوآن-جی، این باغِ ژاپنی ذن، ابطالِ همه‌ی نمادها را ایجاب می‌کند، آنگاه «باغِ گذرگاه‌های هزارپیچ» چینی نزد تسویی پن، استحاله‌ی باغ به نمادپردازی محض را میسر می‌سازد. هر کدام از این باغ‌ها، به نوبه‌ی خود، وجود باغ واقعاً موجود یا بالفعل را غیرضروری و زائد می‌کنند. از حیث تاریخی، باغ چینی کلاسیک عمیقاً تحت تأثیر تائوئیسم، فلسفه‌ی لائوتسه، قرار داشت. این

¹ Daniel Charles

² Satori . روشن‌بینی نابهنگام یا خیزش روحی در ذن بودیسم.

³ Tessen Soki

اندیشه معلوم می‌کند که ماهیت حیات طبیعت است و ماهیت طبیعت نیز مقدس. در این باغ نوعی نظم و هارمونی پنهان آفرینش وجود دارد که می‌توان آنرا از خلال تنویر [اشراق یا روشن‌سازی] شهودی فهمید، از خلال نوعی تنویر که با پذیرندگی تأملی ساکن و آرام ریتم‌ها و اثرات طبیعت کسب می‌شود. تماشاگر درون این ناتورالیسم تحت انقیاد کامل نظم بزرگتر چیزهاست، فعالیت تأنویستی از هارمونی کامل فرزاندگی با طبیعت نشأت می‌گیرد. از اینرو نسبتی صمیمی بین جنگل مقدس و باغ‌های نمادین در این فلسفه‌ی حیات وجود دارد. باغ‌های هزارتو-شکلی که بر اساس همین اصول خلق شده‌اند - باغ‌هایی که سعی در بازتولید شگفتی‌های طبیعت در بطن عرصه‌ای محدود دارند - از لحاظ ساختاری و بصری تحت تأثیر بازنمایی طبیعت در نقاشی طوماری چینی هستند. نقاشی طوماری چینی هم به نوبه‌ی خود - با به راه‌اندازی یک گودال/پردازی^۱ باز نمودگر - همین باغ‌ها را بازنمایی می‌کند، آن هم در نمونه‌ای از هنر (یعنی نقاشی) که از «طبیعتی» تقلید می‌کند که از هنر (یعنی باغ‌ها) تقلید می‌کند، در حالیکه همین هنر (یعنی هنر باغ) نیز خود به تقلید طبیعت می‌نشیند. هم نقاشی‌های طوماری و هم باغ‌ها هنرهایی از جنس لذت، تعمق و ستایش هستند؛ همانقدر که بناست طومارها به آهستگی باز شوند تا تدریجاً صحنه‌های مصورشان آشکار گردد، باغ‌ها هم طراحی می‌شدند تا از دل آنها عبور کنیم، تا در طی زمان از منظرهای متعدد تجربه شوند، بی آنکه هیچ محل، شیء، یا منظر واحد بر سایر محل‌ها، اشیاء یا مناظر ترجیح یابد. ساختارهای هندسی این باغ‌ها عمیقاً نمادین بودند: کوهساران مصنوعی و فرم‌های زجرکشیده و پُرپیچ‌وتابِ درختان (خصوصاً کاج‌ها یا صنوبرهای سالخورده) و اشکال سنگی غریب نیرو و شکوه طبیعت را نشان می‌دادند؛ گل‌ها وجوه متفاوت وجود را نمادپردازی می‌کردند (برای مثال، نیلوفر نمادی از کمال بود)؛ و معابد نیز نشانگر محل‌های مقدس بودند، و مکان‌های تأمل و نیایش را مهیا می‌ساختند. این باغستان‌های محصور یا دیوارکشی‌شده نمادهای خُردکیهانی کلان‌کیهان، و نمودارهای کیهانی جهان طبیعی مقدس بودند.

در جهان غرب، باغ رنسانس ایتالیایی تجلی چنین چیزهایی بود: تلفیق ارزش‌افزایی معاصر وجه باستانی روم کلاسیک و بازکشف و توسعه‌ی چشم‌انداز خطی با هندسی‌سازی متعاقب فضا نزد آن (آنطور که در نوشته‌های آلبرتی^۲ توصیف و مدون شد)، که از همین رو، بازنمایی تندیس‌وار مرسوم از مضامین اسطوره‌ای در این باغ‌ها همواره بر اساس یک آرایش اکیداً شاکله‌مند چیده می‌شدند (که خصوصاً *استحاله‌ها* اثر اُوید یادآور آن است). مثال‌های باغ سخن‌نمای ایتالیایی عصر رنسانس شامل این‌هاست: ویلای مدیچی (حدود ۱۵۴۴) و ویلای استه (حدود ۱۵۵۰)، بنا شده بر زمینی شیب‌دار، به همراه ویلایی بر بلندای اش تا دید سرتاسری شکوهمندی از باغ‌ها و نیز از دورنما یا شهرنمایی آنسویش مهیا کند. این باغ نه یک خُردکیهان تماماً فروبسته، بل در عوض درون‌بوم^۳ لذت و قدرت بود که انگار مشرف به عالم است و دید چشم‌خدا را بر فراز عرصه‌ای ملوکانه فراهم می‌آورد. خود باغ‌ها با دیوارها محصور می‌شدند و تا حیاط و ایوان ورودی ویلا امتداد می‌یافتند. بهره‌گیری از اصول هندسی در طراحی نقشه‌ی اولیه یا شالوده‌ی اساسی بنا از آرایش منظم و متقارن درختان، چشمه‌ها، باغچه‌ها، و تندیس‌ها نشأت می‌گیرد. در چارچوب این شاکله‌ی فرم‌دهنده، جذبه‌ی اسطوره‌شناسی باستانی نیز مضامین نمادین مجسمه‌ها، موزائیک‌ها، غارها و سایر عناصر را فراهم می‌آورد. این باغ‌های مجلل مکان‌هایی بودند که برای لذات شهوانی و سرگرمی‌های فرحناک خلق شدند، و نه به قصد مراقبه یا تعمق زیباشناختی مقدس. از همین‌رو، غافلگیری‌های چنین مناظری که ناغافل عیان می‌شدند یا جزئیات کمابیش یکسره مکتوم‌شان، لذتی آحشایی را نیز به تلمیحات و اثرات نقاشانه و ادبی شدیداً ظریف‌شان می‌افزود.

چنان اثرات و اشاراتی از حیث تمثیلی در شعر ریشارد ویلبر^۴، «بند-چشمه‌ای باروک در ویلای سیارا»، به تصویر کشیده می‌شود. ویلبر از مواجهه‌ی دو خُلق‌وخوی هم‌آورد سخن به میان می‌آورد، دو اِتوس [منش یا خصیصه] که جهان باغ رنسانس ایتالیایی را هدایت می‌کنند: خصایص کافرکیش [پاگان] و مسیحی، با لذات و اخلاق یکتا و اغلب ناسازگارشان. نخستین چشمه، که آکنده از کروبیان و شیاطین سنگی، و فون‌های نر و ماده^۵ است، در تضاد با آن چشمه‌ای قرار دارد که از کمالی کاملاً متفاوت برخوردار است، چشمه‌ای که کارلو مادرنو^۶ پیش روی چشمه‌ی پیتر مقدس قرار داد، آنجا که

^۱ *mise-en-abime*

^۲ Alberti

^۳ cityscape

^۴ منطقه‌ی محصور، قلمرو بسته یا برون‌بوم، ناحیه‌ای در احاطه یا در محاصره قلمروی بزرگتر و بیگانه. *enclave*

^۵ Richard Wilbur

^۶ در اسطوره‌شناسی رومی، ایزد جنگل و کشتزارهاست، با بالاتنه‌ای انسان‌ریخت اما با سُم‌ها و شاخ‌های بز و گوش‌های بز یا آمو. *fauns and fauness*

^۷ Carlo Maderno

... فواره‌ی اصلی

در هوا به تکاپوست تا که بر زمین آرام گیرد

فواره‌ی آب تا آنجا سربرمی‌کشد که از میل خویش برگردد

آیا سنگینی همین میل است که

در اوج فواره‌ی جهنده‌ی بلندبالای روشن

فوران را تاب آورده تا به سرشاری برسد

فروزنده، و آنگاه در مه رقیق

در سوسویی حشره‌سان درنگ کند

به سان نسخه‌ی فروزانی از خویش فروریزد،

و هلهله‌ی تشویق خویش را بر سنگ‌ها چگه کند؟ [۳]

ویلبر «وجدِ دنیوی» کافرکیشانه را با «سایه‌ی رحمت» مسیحی رویارو می‌کند. او با این کار، شکاف درونی عمده‌ای را نیز در بطن امر باروک آشکار می‌سازد، شکافی که کمابیش میان بلوای اغراق‌آمیز روکوکوی فرم‌هایش و عناصر تقریباً ایستای نوکلاسیک‌اش تقسیم شده است. تقابل مشابهی نیز در بطن باغ‌های فرمال یا هندسی لوئتر وجود دارد، تنش بین پویایی‌های باروک و فرمالیسم‌های نوکلاسیک‌شان – از خلال چنین گسستی است که انواع بسیار متفاوتی از اشتیاق‌ها خیز برمی‌دارند و سنخ‌های بسیار متفاوتی از لذات تجربه می‌شوند.

در حالی که باغ‌های رنسانس ایتالیایی از برخی عناصر باغ‌های هندسی فرانسوی خصوصاً از هندسی‌سازی شدید تصاویر منظره‌گون حکایت می‌کنند اما باغ انگلیسی قرن هجدهمی برعکس، عکس‌العمل شدیدی به فرمال‌سازی باغ‌های قرن هفدهمی باغ‌های فرانسوی بود. همانطور که دوک سنت-سیمون^۱ در *خاطرات* اش (مکتوب ورسای) ادعا می‌کند، اصل راهنمای باغ هندسی فرانسوی، «بیدادگری به طبیعت [۴]» یا «تحمیل کردن به طبیعت» [۵] بود؛ اما برعکس، باغ انگلیسی در پی یک اصل متضاد بود: طبیعت را دست‌نخورده و برقرار به حال خود وانهد. این کشف طبیعت، این کشف ایدئال یک «حالت طبیعت»، خصیصه‌ی کانونی حسیت‌پذیری آن روزگار بود، که به رُق مختلف در فلسفه و هنر آن زمانه بیان می‌شد. [۶] گنت شافتسبری^۲، ملهم از نو-افلاطون‌باوری، از اصل نوکلاسیک حس زیباشناختی و اخلاقی طبیعی فطری پشتیبانی می‌کرد، آنجا که ذوق نهایتاً به وسیله‌ی طبیعتی کاملاً منظم هدایت می‌شود که جان نیک، راستین و زیبای جهان را عیان می‌سازد. ادموند برک^۳ در اثر تاثیرگذارش، *پرسوجویی فلسفی در خاستگاه ایده‌های ما درباره‌ی امر والا و امر زیبا* (۱۷۵۷)، میان دو ویژگی عمده‌ی تجربه‌ی زیباشناختی تمایز قائل می‌شود: قاعده‌مندی و هارمونی امر زیبا و اُبَهِت و خشونت امر والا (تمایزی که بعداً در نقد قوه‌ی دآوری [۱۷۹۰] اثر امانوئل کانت به دقت مورد بررسی قرار گرفت). ویلیام گیلپین^۴ در *سه جستار: درباره‌ی زیبایی چشم‌نواز، درباره‌ی سیاحت؛ و درباره‌ی گرته‌کشی از چشم‌انداز* (۱۷۹۲) با ارائه‌ی شرحی مبسوط درباره‌ی مفهوم زیباشناختی امر چشم‌نواز^۵ چنانکه میان امر زیبا و امر والا قرار گرفته، کار برک را بسط داد، و نظریه‌ای زیباشناختی در باب مناسبات بین شعر و نقاشی ابداع کرد که بر انگاره‌ی «همانقدر که نقاشی است شعر هم هست» [*ut pictura poesis*] یا به عبارتی، بر چشم‌انداز مناسب برای نقاشی تمرکز دارد. و سرانجام، یقیناً ژان-ژاک روسو در *الوینز نو*^۶ (۱۷۶۰) کمال‌ها و جاذبه‌های حالت طبیعی را ارج نهاد و رازواره کرد.

آرمان باغ انگلیسی این بود که به طبیعت را در حالت وحشی‌اش نزدیک شود یا حالت وحشی طبیعت را تقریب بزند – به دیگر گپ، این حالت یکجور «وحشی‌گری یا سبعت» است که از خلال دستگاه مفهومی حساسیت‌های رمانتیک درک می‌شود. این

^۱ Duke of Saint-Simon

^۲ The Earl of Shaftesbury

^۳ Edmund Burke

^۴ William Gilpin

^۵ Picturesque - خوش‌منظر، تماشایی، دل‌انگیز.

^۶ *La Nouvelle Heloise*

تقریب به آن چیزی می‌انجامد که با یک همان‌گویی زیباشناختی معادل است: میل به استحاله‌ی ییلاق به باغی که به ییلاق شباهت دارد. بر اساس این گفته‌ی ویلیام کنت^۱ که «سرتاسر طبیعت یک باغ است»، باغ‌ها به بخشی جدایی‌ناپذیر از طبیعت بدل می‌شوند. (در اینجا می‌توان خاستگاه چيستآن بورخسی – درباره‌ی هزرتویی شامل یک کتاب یا تمام دنیا – را دید.) اما حتا این امتزاج طبیعت و هنر چشم‌انداز نیز چنانکه تاریخ و سبک باغ‌های انگلیسی نشان داده‌اند بدون اصول آرمانی‌ساز و تنظیم‌کننده‌اش وجود ندارد. این باغ‌ها از دو بن‌نگره‌ی عمده تبعیت می‌کردند که آفریده‌های ویلیام کنت و لانسلا «کاپییلیتی» براون [یا لانسلا براون قابل]^۲ نمونه‌های آن به شمار می‌آیند.

باغ‌های کنت، خصوصاً رشام^۳، به تأسی از چشم‌اندازهای آرمانی عهد باستان (و نه به تقلید از خود «طبیعت»)، مدل‌سازی می‌شدند، خصوصاً آنطور که در نقاشی‌های کلود لورین و گاسپار دُگت^۴ بازنمایی شده‌اند، نقاشانی که صحنه‌های آرکادیایی^۵ و الوسی^۶ شان اغلب به معنای دقیق کلمه درون کار معمار چشم‌انداز گرفته‌برداری می‌شد و دگرذیسی می‌یافت. سبک باغ از مصورنمایی^۷ پیروی می‌کرد: بنا به ادعای الکساندر پاپ^۸، «سرتاسر باغ‌بانی نقاشی چشم‌انداز است.» با این حال، شمول در این باغ‌های متعلق به معابد ویرانه، با الهام از نوستالژی فرهنگ یونانی و رومی، اغلب حساسیت چنان چشم‌اندازهایی را بسیار بیشتر از ناتورالیسم‌شان، تا مثنهای راز و ماخولیای گوتیک پیش می‌برد.

از دیگرسو، باغ‌های کپییلیتی براون، مثلاً بوود و بلنهایم^۹، تا حد کناره‌گذشتن هرگونه نمود هنر یا تصنع، نقطه‌ی اوج گرایشات ناتورالیستی باغ انگلیسی را نمایندگی می‌کنند. آفرینش‌های براون – نه با استفاده از دیوارها برای مشخص کردن مرزبندی‌های باغ، بل با استفاده از نه‌ری رویت‌ناپذیر، که به خاطر اثر غافلگیرانه‌اش به «دیوار کندک»^{۱۰} معروف بود – بیشترین بهره را از گشودگی این فضاها می‌بردند اما اغلب به این خاطر به نقد کشیده می‌شدند که باغ را چنان شدید در طبیعت ادغام می‌کردند که دیگر اصلاً هیچ جور باغی وجود نداشت. آرمان روسو درباره‌ی باغ که غیاب بشر کمال آنرا تضمین می‌کرد در اینجا با قیاس صوری کاملتری رویارو می‌شود: باغی که غیاب هرگونه باغ کمال آنرا تضمین می‌کند. یا، به عبارت دیگر، ذات باغ انگلیسی را می‌توان با کتیبه‌ای که در باغ لیسوس^{۱۱} و به دست خالقش، ویلیام شن استون^{۱۲} نصب شده است جمع‌بندی کرد: بروبوم مقدس شکوهمند^{۱۳}، کار بشر نمی‌تواند از کار خدا فراتر رود. بار دیگر، باغ درون آرمان خویش محو می‌شود.

در بریتانیای کبیر، مشخصاً در اسکاتلند، و در نزدیکی ادینبورگ است که روی هم‌رفته فلسفی‌ترین باغ از بین همه‌ی باغ‌ها را می‌بینیم، «اسپارت کوچک» یان همیلتون فینلای^{۱۴} [۷]. فینلای، یک شاعر کانکریب پیشرو، چند دهه‌ی واپسین عمر را به خلق شاهکارش اختصاص داد که در آغاز مسیر سنگی^{۱۵} نام گرفت و بعداً در ۱۹۷۷ به اسپارت کوچک تغییر نام یافت. این باغ به انحای مختلف، ذیل عناوینی چون باغ انتزاعی، باغ متنی، باغ شاعرانه، باغ تأملی، و شاید به دقیق‌ترین نحو، به عنوان باغ مفهومی، توصیف شده است. شاخصه و مظهر سبک زیباشناختی او در سری‌هایی تحت عنوان شعر یک کلمه/ای [یک کلمه/ای] است، نمونه‌ای از آنچه روال‌های شاعرانه‌ای که به کلید فهم اسپارت کوچک و مناقشات حول آن بدل خواهند شد را به‌ایجاز به تصویر می‌کشد:

آرکادی

Arcady

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ف ق ک گ ل م ن ه ی

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

¹ William Kent

² Lancelot "Capability" Brown

³ Rousham

⁴ Claude Lorrain and Gaspard Dughet

⁵ arcadian. روستایی.

⁶ elysian. دل‌انگیز، بهشتی.

⁷ pictorialism

⁸ Alexander Pope

⁹ Bowood and Blenheim

¹⁰ ha ha که در گودی به دور باغ می‌سازند تا در عین تعیین مرز و حفاظت از حریم، جلوی منظره‌ی خارج را نگیرد.

¹¹ Leasowes

¹² William Shenstone

¹³ Divini gloria ruris

¹⁴ Ian Hamilton Finlay

¹⁵ Stonypath

می‌توان این شعر را با هزارتوی نمادهای تسویی پِن در تضاد قرار داد، آنجا که کتاب و باغ یکی هستند و آنجا که همه‌ی روایات تاریخ جهانشمول [یا کلی]^۱ شمول می‌یابند. برای فینلای، الفبا و آرکادیا هم یکی هستند، تا آنجا که هر مفهوم می‌تواند به طور فیزیکی از حروف الفبا استخراج شود، همانطور که در عددشناسی جادویی بسیاری از سیستم‌های باور عرفانی نیز چنین چیزی را شاهدیم. این باغ یک مفهوم است. با این حال، کار تسویی پِن و فینلای کاملاً ضد همدیگر نیز هستند: کار تسویی پِن سیستم نمادین‌اش را به طور امتدادی از خلال روایت تودرتوی رمانش ارائه می‌دهد، در حالی که فینلای وجه مفهومی را در بالقوگی محض، در حروف الفبا، متراکم می‌کند، حروفی که به‌تنهایی قصه نمی‌گویند.

باغ فینلای، اسپارت کوچک – آرکادیای به‌راستی سکونت‌پذیر او [جایی آرام و بی‌آلایش] – همین نحوه‌ی استقرار [حروف] است اما در چینش طبیعی تندیس‌های «مفهومی» بسیار [چیزی چون طرز قرارگیری کلمات در تمامیت شعرش] – مثلاً یک ساعت آفتابی که این کلمات بر آن حک شده است: *Locus brevis in luce intermissus* («انقطاع زودگذر نور»); یک خوراک‌دان پرندگان به شکل یک ناو هواپیما بر ماکت، با عنوان «تقدیم به ویلای ایسته»، که پرندگان مثل هواپیما بر روی آن فرود می‌آیند؛ یک سنگ یکپارچه از جنس شیست تحت عنوان «کشتی هسته‌ای»؛ سنگ قبری که این کلمه بر آن منقوش شده است: «نام شما»؛ و آثار بسیار دیگری که خیلی‌هایشان مضامین رزمی دارند. اسپارت کوچک باغی است که تنها با خواندن‌اش می‌توان به‌راستی به آن وارد شد. در واقع، اهمیت باغ فینلای بر بازنمایی نمادین آرمان نظری او، که یک اتوپای انقلابی عقل‌گراست، و نیز بر قهرمان‌هایش، سنت-ژوست و روبسپیر^۲ اتکا دارد.

اقتضای تاریخی این نمادپردازی بود که باعث شد فینلای برای جشن مراسم یادبود دویست‌سالگی باغ فرانسوی، برنده‌ی سفارش و کمک‌هزینه برای خلق یک باغ درون باغ‌های وسیع ورسای شود، پروژه‌ای تحت عنوان «گلستان انقلابی: هتل لذت‌های کوچک، ورسای». ملامت نظامی‌گری و فاشیسم نهایتاً باعث لغو پروژه‌ی فینلای از این برنامه شد. این مناقشه از نمایش اثر او در L'ARC در پاریس نشأت گرفت، خصوصاً قطعه‌ای به اسم OSSO، که نماد تسلیحاتی آلمانی یعنی SS را به نمایش می‌گذاشت. فینلای در مقابل حذف‌شدن پروژه‌اش پاسخ داد که در زمانه‌ی ما این نماد معادل است با نشان قدیمی‌تر جمجمه‌ی مرگ [یا همان نشان مرگ‌وخطر] به‌عنوان نشانه‌ای از شر و مرگ. نتیجتاً چندی از منتقدان باغ او را از چنان منظری به منزله‌ی تجلیل نظامی‌گری نگریستند. از این بابت، باید به خاطر آوریم که، بعد از همه‌ی این حرف‌ها، ورسای نیز در روزگار خودش سیستم نمادینی بود که برای تجلیل از سلطنت مطلقه و اغلب نظامی‌گرایانه‌ی لویی چهاردهم خلق شد، همان کسی که فرانسه را به زور سرنیزه متحد کرد. در اینجا به نظر می‌رسد که منتقدان فینلای بابت خوانش بس بسیار تحت‌اللفظی‌شان از اثر مفهومی او شایسته‌ی سرزنش باشند. [۸] با وجود این، سرکوب اثر او باعث شد این اثر به یک یادبود منحصرأ مفهومی – و یقیناً به نوعی از عدالت شاعرانه – بدل شود.

اکنون دایره‌ای کامل داریم: از تراکم زمان در یک هزارتوی نمادین نزد تسویی پِن تا تراکم فضا در یک کلمه نزد فینلای؛ از ساختار نمادین شمسی ورسای تحت استیلای لویی چهاردهم تا احضار ساختار نمادین انقلابی ورسای نزد فینلای، که به خوانش همان سنت-ژوستی می‌پردازد که مسئول براندازی سلطنت بود؛ از باغ تأملی ذن تا باغ تأملی مفهومی پسامدرن. هرچند می‌توانیم یک تاریخ باغ‌ها را تصور کنیم که از نظرگاه علف‌های هرز نوشته شده باشد – اثری که بی‌شک می‌تواند به وسیله‌ی حکاک‌های شبه-پیرانسی^۳ تصویرسازی شود. همانطور که جلبک روینده در ریوان-جی ردونشان ظریفی از زمان آفریننده است، علف‌های هرز نیز نشانه‌ای از زمان ویرانگر هستند. اما همچنین نشانه‌ای از انقلاب‌ها، جنگ‌ها، تغییرکردن مدها و زیباشناسی، و حتا کردارهای نیک‌هیأت‌های دیوان‌سالار در خصوص امنیت عمومی و الخ. علف‌های هرز شیوه‌ی طبیعت برای استحاله‌بخشیدن باغ‌ها به ماده‌ی اولیه‌شان [هیولای اولی] است. غریب است که انگار بسیاری از سنت‌های باغکاری که در اینجا بررسی می‌شوند وهله‌هایی از کمال را عرضه می‌کنند که ناپدیدشدن خود باغ را نیز دربردارد، باغی که در یک ایدئال معنوی یا عقلانی از دست می‌رود؛ باغی گمشده در سعادت ساتوری، هزارتوی نمادها، خودروبی طبیعت، انتراع‌های مفهوم‌مندی – احتمالاً همه‌ی اینها، به جز موضوع این کتاب، باغ هندسی فرانسوی. اما این باغ‌ها هر کدام مزایای زیباشناختی متفاوت و مخاطراتی متفاوت پیشکش

¹ universal history

² Saint-Just and Robespierre

³ اشاره‌ای است به جیوانی باتیستا پیرانسی. pseudo-Piranesi

می‌کنند. باغ‌های واقعی، باغ‌های خیالی، ضدباغ‌ها – این فضاها به اندیشه، به نمادها، و به هیجان‌ات دامن می‌زنند. پیش از ورود بخوانید.

یادداشت‌ها

[1] See, for example, Christopher Thacker, *The History of Gardens* (Berkeley: University of California Press, 1979) and William Howard Adams, *Nature Perfected: Gardens Through History* (New York: Abbeville Press, 1991).

[2] Daniel Charles, "Gloses sur le Ryoan-ji," in *Gloses sur John Cage* (Paris: Union Generale d'Editions, 1978), 280-281. Emphasis in the original.

[3] Richard Wilbur, "A Baroque Wall Fountain in the Villa Sciarra," in *Things of This World* (New York: Harcourt Brace & Company, 1956).

[4] Due de Saint-Simon, *Memoires*, vol. 28 (Paris: Hachette, 1916), 160.

[5] *Ibid.*, 74.

[6] See John Dixon Hunt, *Gardens and the Picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture* (Cambridge, MA: MIT Press, 1992).

[7] See Francis Edeline, Jan Hamilton Finlay (Paris: Hazan, 1977).

[8] A detailed account of these events is contained in Peter Day, ed., *Jan Hamilton Finlay: The Bicentennial Proposal, The French War, The War of Letter* (Toronto: Art Metropole, 1989).

بازتاب‌های باروک، خمش‌های نوکلاسیک

ابهام انگاره‌ی «باروک» تنها این واقعیت را شامل نمی‌شود که هیچ سبک، دوره، یا مفهوم واحدی وجود ندارد که باروک با آن مطابقت و همخوانی داشته باشد. به طرز عمیق‌تر، باروک نوعی ناسازگاری یا عدم‌انسجام را بروز می‌دهد: نوعی برآشفتگی که همه‌ی فرم‌های استحاله را تولید می‌کند، وضعیتِ مرض‌آلودِ پوچی، بی‌ثباتی و گذرایی وجود بشر. قلبِ باروک به منتهای کمالِ عالم دست می‌ساید، کمالی که در لحظه‌ای دقیق، زودگذر و با این حال ابدی به چنگ می‌آید، آنجاکه باور و شک، حضور و غیاب، زندگی و مرگ، جشن [تجلیلِ زندگی] و یادآورِ مرگ، به سوی آن نمادی همگرا می‌شوند که هیچ نیست مگر نفس^۱.

اگر تنها یک واژه بتواند سبک و حساسیتِ باروک را جمع‌بندی کن، آن واژه «تحرك» است [۱]. دلالت‌های تلویحیِ متافیزیکیِ این حالت ابتدأً فیزیکی (و روانی) را می‌توان با صرف لغوی این اصطلاح بیان کرد: حرکت، زمان، تغییر، بهبود، گذر، ناپایداری، زودگذری، وضعیت، وهله، بخت، چندسانی، پوسیدن، نمود. بلیس پاسکال^۲: «همه چیز از خلال فیگور و حرکت به ذهن‌خاطر می‌کند.» [۳] بالتازار گراسیان^۳: «تحرك تعریفِ زندگی است.» [۴] ایدئالِ افلاطونی در باب هارمونی و تقارنِ امر تغییرناپذیر (که بر بخش عمده‌ی تولیدِ زیباشناختی رنسانس ایتالیایی حاکم است) به ضربِ اقتضائاتِ – هم انسانی و هم الهی – ناشی از جنبندگی و شدن از دور خارج شد. پویایی جای هندسی‌سازی را گرفت. کریستین بوسی-گلوکسمن^۴ این شیوه‌ی جدیدِ فضا‌مندی را توضیح می‌دهد:

جیان لورنزو برنینی، تندیس لپچه‌های لویی چهاردهم، ۱۶۶۵

در تقابل با فضای همگون، هندسی، و جوهرمندِ دکارتی، فضائیتِ گشوده و متوالیِ باروک با رشد و استحاله‌ی فرم‌هایش، با همپوشانی، همزیستی، بازی نور و نیرو، و ایجادِ موجوداتی به‌وسیله‌ی خطوط مارگون و بیضوی، پیش می‌رود. اینها صفاتِ یک فضای مکان‌شناختی^۵ هستند، فضایی که به اینهمانی و جایابی^۶ ثابتِ اشیای ساکن اکیداً بی‌توجه است. [۵]

نمای رو به جلوی ثابت کنار گذاشته شد؛ تحرك، استحاله، و تئاتریکالیته‌ی فعال به هنجار بدل شد. این امر بیش از هر جای دیگری در اثر عظیمِ جیان لورنزو برنینی^۷ عیان می‌شود، اثری که طی سفر او به فرانسه در ۱۶۶۵ شکل گرفت: پرتوی نیم‌تنه از لویی چهاردهم. مشخصه‌ی «سینمایی» اثر او در حکایتی توصیف شده که پل فریارت دو شانتلو، نویسنده‌ی درباری، نقل کرده است. حین نشست‌هایی که در آنها لویی چهاردهم جوان برای ساختِ تندیس‌اش ژست می‌گرفت، برنینی از او

می‌خواست که به جای حفظِ حالتِ سکون‌اش بچرخد، تا برنینی بتواند سیمای راستینِ شاه را در تندیس به چنگ آورد. همانطور که برنینی اعلام کرده است، «انسان فقط در حال حرکت به خودش می‌ماند.» [۶] تضاد یا کنتراست بین آثار قرن‌هفدهمیِ باروکِ والا [۱۶۲۵-۱۶۷۵] و تاثیر نوکلاسیک را شاید با قیاس نیم‌تنه‌ی لویی چهاردهم اثر برنینی با آثار فرانسوا ژیراردن و آنتون گیسوکس^۸ بتوان درک کرد. آثار دسته‌ی دوم، آثاری خشک و عبوس، بی‌حرکت، ایستا، و ساکن هستند که بیش از همه به صورتک‌های یک مرگِ ناغافل شباهت دارند، و آنتی‌تزِ مبرهنِ این آثار را باید در پویاییِ شدید و تقریباً افراطیِ آثار برنینی جست، آنجاکه بدن و

^۱ جان. soul

^۲ Blaise Pascal

^۳ Baltasar Gracian

^۴ Christine Buci-Glucksmann

^۵ topological

^۶ localization یا موضع‌مندی.

^۷ Gian Lorenzo Bernini

^۸ Franscois Girardon and Antoine Coysevox

جامه‌های تندیس‌شده انگار آماده‌ی درهم‌شکستنِ قیودِ مادی‌شان هستند، توگویی کشمکشی درونی آنها را به چنین گستری وامی‌دارد.

حرکت از باروک به نوکلاسیک در فرانسه‌ی قرن هفدهم – با درهم‌آمیزی متعاقب و اغلب تناقض‌آمیزِ دو حساسیت – هم توجیهی زیباشناختی و هم توجیهی سیاسی-اجتماعی دریافت کرد. در سال ۱۶۶۸، شارل له‌برون^۱، نقاش درباری، رئیسِ آکادمی، و رقیبِ دیرینه‌ی برینی، اقدام مشهورش تحت عنوان کنفرانس‌هایی درباره‌ی بیانِ شورها [*Conférences sur l'expression des passions*] را در پیشگاهِ آکادمی ارائه کرد. [۷] این کار او – که یک راهنمای زیباشناختی و عملی برای تصویرسازی و دقیقاً بر اساس شوره‌های نفس [*Les passions de l'ame*] (۱۶۴۹) رنه دکارت بود – مطالعه‌ی شیوه‌ای است که در آن چهره به وسیله‌ی شورها جان می‌گیرد و به حرکت می‌افتد. له‌برون، پیرو دکارت، و به تفکیک از بن‌نگره‌های مکان‌نگاشتی و ریخت‌شناختی علوم سیماشناختی – که در آنها یک بیانِ چهره‌وار، یا به‌منزله‌ی بازتابِ ایستای نفس فهمیده می‌شد یا به‌منزله‌ی نشانه‌ی ثابتِ تقدیری که از حیث اخترشناختی مشخص شده است – شرح داد که امر روحی در بدن انسان جایابی می‌کند و به وسیله‌ی چهره بیان می‌شود: «بشر ماشینی» جایگزین «بشر منطقه‌البروجی»^۲ شد. به همین نحو، سیماشناسی نیز به یک ریخت‌شناسی سنجیدنی و بدوآعلمی استحاله یافت که در آن، شور به نشانه‌های رمزگذاری‌شده بدل شد. جنبندگی^۳ به نشانِ سوپژکتیویته، به نشانِ بیانِ تفردیافته بدل شد، آن هم در سنخ جدیدی از طبقه‌بندیِ بیان که ملاحظات روانشناختی آنرا هدایت می‌کردند. این تفردیابی خیلی زود در خدمت سیاست قرار گرفت.

در سطحی زیباشناختی، این نظریه‌پردازی درباره‌ی بیانِ چهره‌وار می‌توانست به نقطه‌ی اوجِ اصل باروک بدل بشود؛ اما اقتضائاتِ سیاسی-اجتماعی دربارِ لویی چهاردهم این بالقوگی را به نقطه‌ی متضادش تبدیل کرد. در حالیکه این شیوه‌ی دکارتی تمایزگذاری و طبقه‌بندیِ شورها به بهسازیِ عظیمی در بازنمایی هنری مجسمه‌سازانه مجال داد، اما در عین حال به ثمربخشیِ فزاینده‌ای در تحلیل معنای خود همان شورها، و به استنتاجِ انگیزه‌هایی که آن شورها را موجب شده‌اند نیز راه داد. همانطور که ژان-ژاک کورتین و کلود هاروش^۴ در تاریخِ رخسار [*Histoire du visage*] توضیح می‌دهند:

شناخت خود^۵ که برای دکارت – و نیز، نزد نوزایشِ رواقیون در دربار در نیمه نخست قرن هفدهم – ارجحیت داشت، هدفی ورای «آشنایی» با خویشتنِ شخص دارد؛ کنترلِ شوره‌های فردی. برای آنکه شورها «آموزش ببینند» و «هدایت شوند» باید زیر نظر گرفته و تفکیک شوند. و حتا اگر سیمای آسودگی یا نگاره‌ی آرامش در طراحی‌های له‌برون «درجه‌ی صفر»^۶ بلاغتی را بازنمایی می‌کند که در نسبت با آن، شورها می‌توانند واگرایی‌هایشان را بنگارند، اما این نگاره چهره‌ی آرامِ میانه‌روی را نیز نشان می‌دهد، یک فیگورِ آرام متعلق به یک شورِ تحت کنترل، که طرح‌پردازی‌های نقاش در نسبت با آن، شرحی از افراط‌ها و فرم‌زدایی‌هایی ارائه می‌دهد که بر اساسش، شورها چهره را به تحملِ افراط و فرم‌زدایی وامی‌دارند. فیگورِ آرامش بازنماییِ ایدئالِ وحدتی روانشناختی است که به قدر کافی باثبات و بر خویش مسلط است که بتواند صورتک‌های متفاوتِ شور را بپوشد – و همچنین آن صورتک‌ها را از رخ برکشد، همچون بازیگری که سایر شخصیت‌ها و شورها با او برهم‌نمایی یا بر او افزوده می‌شوند. [۸]

در آن سازوکارِ سراسربینانه‌ی کنترل در دربارِ لویی چهاردهم، این هنر جدید تنها یکجور بهسازیِ دیگر در خردسیاستِ قدرت مطلق به شمار می‌آمد: «سیاستِ نگاه»^۶ که نزاکتِ درباری را ساماندهی می‌کرد و کنترل فضای اجتماعی به‌وسیله‌ی نگاه را مستقر می‌ساخت. در پاسخ به اشراف‌سالاری، آن اعضای دربار که دائماً در حال رصد و مشاهده بودند، باید بیان‌ها و شوره‌های خودشان را هم می‌پاییدند، برای آنکه (چه عامدانه و چه غیرعمد) در ظاهر هم که شده مخالفِ امیال و انتظاراتِ شاه نباشند. نزاکت که به‌منزله‌ی فرمی نمادین بسط یافته بود، همواره با اقتضائاتِ بیژانسی در بابِ دسیسه‌های درباری و خصایصِ سیاسی هماهنگ

¹ Charles Le Brun

² zodiacal man

³ Kinesis

⁴ Jean-Jacques Courtine and Claudine Haroche

⁵ self

⁶ politics of the gaze. سیاستِ گیز یا سیاستِ نگاه‌خیره.

می‌شد. این نکته، همان سطح فرمال [صوری، نظم‌یافته] و سیماشناختی را آشکار می‌کند که نوربرت الیاس در جامعه‌ی درباری، تحت عنوان «فتیش-حیثیت»^۱ به آن اشاره می‌کند:

فتیش-حیثیت به منزله‌ی شاخص موضع یک فرد در موازنه‌ی قدرت بین درباریان عمل می‌کرد، موازنه‌ای که توسط شاه و به نحوی بس مخاطره‌آمیز کنترل می‌شد. ارزش-استفاده‌ی مستقیم همه‌ی این کنش‌ها کمابیش فرعی یا اتفاقی بود. آنچه به درباریان نیروی ثقل‌شان را اعطا می‌کرد صرفاً اهمیتی بود که آنها به حاضران در جامعه‌ی درباری می‌دادند، مرتبت و شأنی که [در پیشگاه اعضای جامعه‌ی درباری] ابراز می‌داشتند. [۹]

خاستگاه‌های این سیاست مطلق‌نگر – و نیز نزاکت به منزله‌ی ابزار قدرت – را می‌توان تا کاردینال ریشلو^۲ پی گرفت، همان که بنا به روح زمانه (ذیل لویی سیزدهم)، نظریه و عمل سیاسی‌اش را بر اساس قدرت‌های درون‌ذات عقل و نه نیروی سبانه سازماندهی کرد، گرچه نزاکت به هیچ وجه کاملاً وانهاده نشد.

این سیاست نگاه به یکی از دستیاران او، لافماس^۳، مجال داد که بانگ برکشد «ما با چشم‌های مان جنگ برپا می‌کنیم.» پیامد نهایی این «جنگ» در دوره‌ی آخر دربار لویی چهاردهم در ورسای به اوج خود می‌رسد، آنجا که حتا ناچیزترین ژست هم رمزگذاری شده بود، آنجا که موازنه‌های همواره‌بی‌ثبات و پرنوسان قدرت با ناچیزترین ریزه‌کاری‌های آداب نزاکت می‌توانست به بیان درآید، و آنجا که فروبستگی غیرگویای رخسار همایونی به یک هنجار اجتماعی بدل شد. چهره‌ی شاه حد نهایی «صورتک درباری» را هویدا می‌ساخت، چهره‌ای که برای پنهان کردن نیت‌ها طراحی شده بود، آن هم با کتمان بیان‌هایی که نشانه‌ی آن نیت‌ها هستند. همین زیادت محاسبه در بیان‌های درباریان، همین وجه اسرارآمیز و دست‌نیافتنی، همین پیش‌انگاشت^۴ بیان – همان چیزی که گراسیان تحت عنوان «سیاست چهره» از آن صحبت می‌کند – نشانه‌ی روسپی درباری کامل، و اگر تعمیم‌اش دهیم، نشانه‌ی سیاستمدار عالی بود، درست مثل آدم‌واره‌ی ماشینی نزد دکارت یا همان آدم‌ماشینی مدل مکانیکی از انسان. [۱۰]

در نهایت، چهره میان صورتک کتمان‌کننده و مجموعه‌ی بی‌جان، بین حیات جلوه‌گر و مرگ مکتوم وجود دارد. سیماشناسی زیست‌مند مبهم و مات شد، به یک مکان‌نگاری^۵ رازآلود درباره‌ی شورهای شبیه‌سازی شده استحاله یافت؛ چهره که حتا تحت سیال‌ترین و باروک‌ترین فرم‌ها هم به وسیله‌ی هنر تثبیت شده بود، به یک یادبود، یک یادمان، بدل شد.

نظریه‌پردازی بیان در کنفرانس‌های له‌برون، آن چکامه‌ی عملی برای تحرک جسمانی و تغییرپذیری هیجانی، به طرز تناقض‌آمیز به تأثیری وارونه نایل گشت: به راهنمایی برای غیرگویابودن و صلبیت بدل شد، و فنی برای حفاظت از شیوه‌ها و شیوه‌گرایی‌های بشر فراهم کرد. نزاکت، گرچه سیستمی برای تعریف کردن خویش بود، اما در واقع استقرار امر فردی درون نظم اجتماعی را تعریف کرد. خود [self] به وسیله‌ی سوسیوس^۶ تعریف می‌شد. همچون مطالبات نزاکت درباری، نظریه‌ی له‌برون درباره‌ی بیان و بازنمایی سیماشناختی نیز مردم را به کاریکاتور یا بت استحاله داد – همانطور که بازنمایی مصور به سهولت چنین استحاله‌ای را صورت می‌دهد. هنجار زیباشناختی که به وسیله‌ی این اثر پیریزی شد همان هنجار زیباشناختی تثبیت، صلبیت، و مادیت‌بخشی درونی در ایدئال نوکلاسیک بود، آنجا که بازنمایی آرامش به سطح درجه‌صفر بیان در سیستم‌های زیباشناختی، نشانه‌ای، بلاغی، و سیاسی اجتماعی بدل شد – که برای مثال، رجحان یافتن آثار ژیراردون و له‌برون بر کارهای برنینی از همین رو است، آن هم به رغم امتنان و شوق کامل شاه به هنر برنینی. قدرت در چنین صحنی می‌تواند مطلق شود، اما دلایل عمده‌اش یقیناً پیچیده‌تر و دیگرگون‌تر از صرف اراده‌ی شاه بودند. مسئله فقط نفوذ له‌برون، ژان‌باپتیست کولبرت، لویی له‌وائو، و کلود پرو^۷ نبود که سبب شدند این تغییر سرانجام در ذائقه‌ی سلطنتی رقم بخورد؛ مسئله بلوغ ذوق شاه، یا صلبیت شخصیت او، یا پارسایی او ضمن سالخورده شدن هم نبود. شاید مهمترین دلیل مسئله این باشد که اقتضات سیاسی حیات درباری یک زیباشناسی کاملاً متفاوت را طلب می‌کرد.

¹ prestige-fetish

² Cardinal Richelieu

³ Laffemas

⁴ prefiguration. ت‌ صور قبلی، از پیش در نظرآوردن و تجسم‌کردن، احتساب قبلی.

⁵ topography

⁶ socius

⁷ Le Brun, Jean-Baptiste Colbert, Louis Le Vau, and Claude Perrault

می‌توان چنین تأییراتی را در انتخاب‌های معمارانه و سبک‌های آن دوران نیز دید. برای مثال، تصمیمی که در خصوص امریه‌ی تکمیل نمای شرقی سردرِ لوور گرفته شد، آن هم در دوره‌ای که این قصر هنوز محل اقامتِ دربارِ لویی چهاردهم بود. برنینی کبیر هم از جمله معمارانی بود که از ایشان خواسته شد طرح‌هایی برای این پروژه تسلیم شاه کنند، و نخستین طراحی او (که در سال ۱۶۶۴ از رم ارسال شد) از حیث کهن‌الگویی به سبکِ باروک بود: یک پویونِ تخم‌مرغی که بین دو لنگه‌ی بیضوی متمرکز می‌شد، که به نوبه‌ی خود در پهلو یا دو طرفِ پویون‌های ته‌صاف دیگر قرار داشت. شاه از زیباشناسی این نقشه محظوظ شده بود، اما کولبرت - که بیشتر دغدغه‌ی تسهیلاتِ عملی را داشت تا زیبایی‌زیباشناختی، و وانگهی، سایر ملاحظات سیاسی‌تر را در سر داشت - با طرح برنینی مخالفت کرد. البته، شاید استدلال شود که قوسی مقعر و تورفته، به خاطر اثراتِ ناسازگارش بر وجه داخلی فضای ورودی، در چنین فضای معمارانه‌ای مایه‌ی دردسرِ عملی است. اما این موضوع به‌دشواری یک مانع رفع‌نشدنی به شمار می‌آمد. بعد از اینکه نقدهای کولبرت به دست برنینی رسید، او پروژه‌ی دومی را که تقریباً مشابه اولی بود پیشنهاد داد، آن هم درست در همان وهله‌ای که به پاریس فراخوانده شده بود. [۱۱] او در آنجا، پروژه‌ی نهایی‌اش را خلق کرد، که آن هم عاقبت الامر رد شد. با این حال، این پروژه‌ی واپسین - با نمای مسطحِ سردر و وحدت سرتاسریِ صلب و غیرباروک‌اش - در واقع بیشتر به آن طراحی که نهایتاً پذیرفته شد (اثر مشترکِ له‌وائو، له‌برون، و پراو) نزدیک‌تر بود تا به اولین الهامات برنینی. مناسبات بین دو طراحی اول برنینی و هر دو طرح پیشنهادی نهایی‌اش و طرح برگزیده را می‌توان در این مشاهده‌ی ژان روسه^۱ جمع‌بندی کرد که یک نمای باروک بازتابِ آبی یک نمای رنسانس است. [۱۲] این نکته به‌طریقِ اولی برای نمای نوکلاسیک صدق می‌کند، که صلیبت و تناسبِ هندسی معماری رنسانس را به سرحدش برد.

ضمن پیش‌دستی بر مضمونِ کانونی این مطالعه، باید اشاره کنم که باغ‌های آندره لوئتر، از جمله در ووکس له‌ویکومته، ورسای، و شانتیلی، استخرهای بازتاب‌دهنده را به‌منزله‌ی مشخصه‌های اصلی چشم‌انداز در خود جای داده‌اند، برای نمونه آنطور که در شانتیلی که باغِ استخرهاست، این شمول [استخر در منظره] به اغراق تن می‌دهد. در واقع، طنایِ روسه درباره‌ی باروک از لحاظ نوری در همین چیدمان‌های باغی به جریان افتاد، آنجا که درهم‌آمیزیِ مشخصی از حساسیت‌های نوکلاسیک و باروک وجود دارد.

اما البته خود برنینی (حتا با درنظرگرفتنِ کارش به‌منزله‌ی تجسمِ مفرطِ حساسیتِ باروک) بین این سبک‌های متفاوت مطلقاً تفاوتی لحاظ نکرد. او در عوض، هم امر باروک و هم امر نوکلاسیک را به‌منزله‌ی وارثان مشروع هنر باستان می‌نگریست، که منبع نهایی ارزش‌های زیباشناختی نزد وی بود. برای مثال، از همین‌روست عکس‌العمل‌های (نوکلاسیک) نیکلاس پوسین^۲ و (باروک) برنینی به ازمه‌ی باستان، که بیش از آنکه آنتی‌تزی و مغایر باستان باشند، بیشتر در درجه از آن متفاوت‌اند تا در ذات. برنینی در طی اقامت‌اش در پاریس، معماری آکادمی [باغی نزدیک آن که افلاتون در آن تدریس می‌کرد] را مورد توجه قرار داد. در اینجا، ستایش او از عهد باستان و تأکیدش بر نیاز به استفاده از این آثار گرانقدر به‌عنوان مدلی برای مطالعه و آفرینش بزنگاهی برای اظهار نظر درباره‌ی خود طبیعت به دست داد. اندیشه‌های او درباره‌ی این موضوع از ایده‌های همان سده تبعیت می‌کرد.

این پیشنهاد را طرح می‌کنم که آکادمی، قالب‌هایی گچ‌اندود از بهترین تندیس‌ها، برجسته‌نگاری‌ها، و مجسمه‌های نیم‌تنه‌ی باستانی را به دست آرد تا در دستورکارِ هنرمندان جوان قرار گیرند. آن قالب‌ها به این طریق به ایده‌ای شکل خواهند داد که در صدر آنچه زیباست قرار می‌گیرد، و این ایده از آن پس برای همه‌ی عمر با آنها خواهد ماند. تنها به شرطی این هنرمندان تباه خواهند شد که به محض آغاز دستورکارشان به طراحی از طبیعت گمارده شوند. نموده‌های طبیعی تقریباً همیشه فقیر و فاقد اصالت هستند، و اگر تخیل جوانان از چیز دیگری تغذیه نکند، هرگز نخواهند توانست آثارِ فاخر و باشکوه تولید کنند، زیرا چنین آثاری در طبیعت یافت نمی‌شوند. آنها که به مطالعه‌ی طبیعت می‌پردازند، برای اینکه بتوانند کاستی‌های طبیعت را تشخیص دهند و تصحیح‌شان کنند باید پیشاپیش از قابلیت تمایزگذاری کافی برخوردار باشند. [۱۳]

^۱ Jean Rousset

^۲ Nicolas Poussin

خود همین ملاحظات، که به شیوه‌ای کاملاً متفاوت پیشاپیش در گنه فلسفه‌ی دکارت وجود داشتند، بنا بود راهنمای زیباشناسی معماری چشم‌انداز لونتِر باشند. باغ هندسی فرانسوی قرن هفدهمی ابتداً رویاروی طبیعت ساخته شد؛ وانگهی، استفاده از باغ به‌منزله‌ی یک صحنه‌پردازی اجتماعی، سیاسی، و تئاتری تنها تمایلات ضدطبیعت‌گرایانه را از این بابت شدت داده است.

لوور برای لویی چهاردهم به ارث رسید، و وقتی او دربارش را به ورسای انتقال داد، لوور هم خیلی زود جایگاهش به عنوان مقر قدرت را از دست داد. به موازات این موضوع، باغ‌های لوور، و تویی‌لری «به ارث رسیدند» و بعد هم باغبان سلطنتی، آندره لونتِر آنها را «ترک کرد». [۱۴] لونتِر از خانواده‌ای از باغبانان می‌آمد که از سال ۱۵۷۲ مسئول رسیدگی به تویی‌لری بودند. لونتِر در لوور تحت نظر سیمون وویت نقاشی خواند (وویت آموزگار لوبرون هم بود، که در همان دوران با لونتِر ملاقات کرد و با وی دوست شد)، او همچنین به مطالعه در علم عملی چشم‌انداز ریاضیاتی پرداخت. در سال ۱۶۳۷، او در تویی‌لری همکاری با پدرش را شروع کرد؛ و در سال ۱۶۴۳ به نگهداری از همه‌ی باغ‌های لویی سیزدهم متهم شد. تویی‌لری آن روزگار – که طرح کلی‌اش اساساً طرح یک باغ رنسانسی کلاسیک، با برخی جنبه‌های «مدرن» تر بود – فقط تا حدی تحت تأثیر مداخله‌ی لونتِر قرار داشت. گرچه این باغ اولین محل کار عمده‌اش به شمار می‌رفت، اما نمی‌توان آنرا اولین کار بزرگ او به حساب آورد – اولین اثر بزرگ او شاهکاری است که در سال ۱۶۶۱ برای نیکلاس فوکه در وولہ‌ویکومت آفرید. در عوض، علاقه‌ی من به تویی‌لری از بابت کارکردش به‌عنوان یک فضای اجتماعی، اولین محل عمومی فعالیت‌های دربار لویی چهاردهم، و نیز به‌عنوان مکان صحنه‌آرایی برای نمایش شکوهمند و نمادین افتتاحیه‌ی شاه، معروف به چرخ‌وفلک در سال ۱۶۶۲ است. [۱۵] اما این اشاره‌ها پرشی بلند و پیش از موعد به فصل بعد هستند، فصلی که از یک سال قبلتر و از باغ دیگر آغاز می‌شود؛ باغ وولہ‌ویکومت.

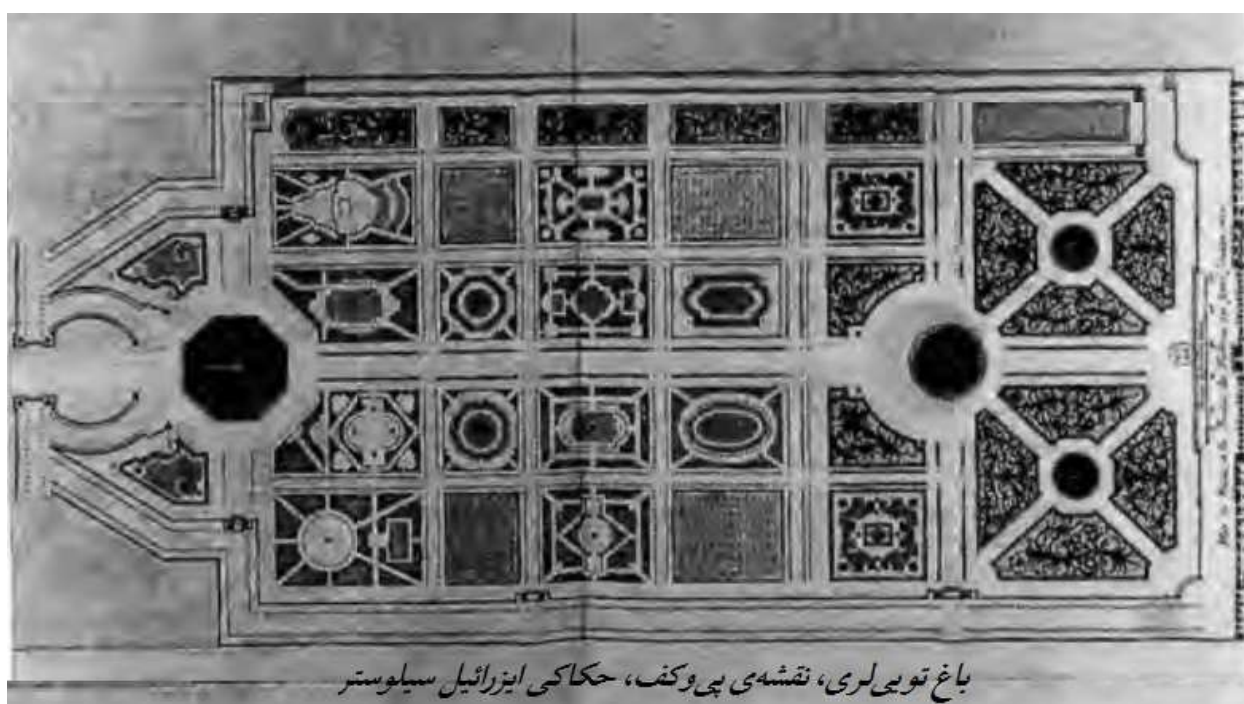
رینالدی کارلو، پس از طراحی از سوی جیان لورنزو برنینی، اولین پروژه برای سردر لوور، 1664

جیان لورنزو برنینی، سومین پروژه برای سردر لوور، 1665

باغ تویی لری، حکاکی از گابریل پریل

باغ تویی لری، نقشه‌ی بی و کف، حکاکی ایزرائیل سیلواستر

- [1] Louis Aragon, *Le paysan de Paris* (1926; Paris: Gallimard, 1953), 178.
- [2] Jose Antonio Maravall, *Culture of the Baroque*, trans. Terry Cochran (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), 173-204, passim.
- این اثر ضمن اینکه مشخصاً بر باروک اسپانیولی متمرکز می‌شود، با این وجود، یک مطالعه‌ی اجتماعی‌فرهنگی فوق‌العاده است درباره‌ی حساسیت‌های باروک به طور کلی.
- [3] Blaise Pascal, *Pensees*, cited in Maravall, *Culture of Baroque*, 175.
- [4] Baltasar Gracian, *El Criticon*, cited in Maravall, *Culture of Baroque*, 177.
- [5] Christine Buci-Glucksmann, *La folie du voir: De l'esthetique baroque* (Paris: Galilee, 1986), 76.
- [6] Gian Lorenzo Bernini, cited in Maravall, *Culture of Baroque*, 177.
- [7] کنفرانس‌های لی‌برون اخیراً به همراه مجموعه‌هایی از مقالات انتقادی در *La Nouvelle Revue de la Psychanalyse 21* (1980) منتشر شدند؛ درباره‌ی بازنمایی و نظریه‌پردازی بیان چهره‌مند بنگرید به اثر شگرف ژان-ژاک کورتین و کلودین هاروش، *L'Histoire du visage* (Paris: Rivages, 1988). خصوصاً فصل دوم، «Figures et visages des passions» که به کار لی‌برون و قرن هفدهم می‌پردازد و متن من عمیقاً مرهون این اثر است.
- [8] Courtine and Haroche, *Histoire du visage*, 103. Emphasis in the original.
- [9] Norbert Elias, *The Court Society* (1969), trans. Edmund Jephcott (New York: Pantheon, 1983), 85.
- [10] See Courtine and Haroche, *L'Histoire du visage*, chapter 5, "Se taire, se posseder: Une archeologie du silence," and chapter 6, "Les formes dans la societe civile"; see also, Baltasar Gracian, *L'Homme du cour*, trans. Amelot de la Houssaie (Paris: Editions Gerard Lebovici, 1987). On the history of Bernini's visit to France, including the plans for the Louvre, see Cecil Gould, *Bernini in France* (Princeton: Princeton University Press, 1982).
- [12] Jean Rousset, *Le Miroir enchante*, cited in Gerard Genette, "Complexes de Narcisse," *Figures I* (Paris: Editions du Seuil, 1966), 28.
- [13] Gian Lorenzo, cited in Gould, *Bernini in France*, 93.
- [14] For an excellent introduction to the works of Le Notre, see Bernard Jeannel, *Le Notre* (Paris: Hazan, 1985). Works on *le jardin de l'intelligence* that Le Notre would have read include: Jacques Boyceau, *Traite du jardinage selon les raisons de la nature et de l'art* (1638); Andre Mollet, *Le jardin de plaisir* (1651); Claude Mollet, *Theatre des plans et jardinages* (1652); and Olivier de Serres, *Le theatre d'agriculture et mesnage des champs* (1651). He was also familiar with works on perspective and anamorphosis, a list of which might include: Salomon de Caus, *Les proportions tirees du premier livre d'Euclide* (1624) and *La perspective avec la raison des ombres et miroirs* (1624); Jean-Francois Niceron, *La perspective curieuse ou magie artificielle des effets merveilleux* (1638); and Pere du Breuil, *La perspective pratique* (1649). (See also note 5 in "Vaux-le- Vicomte: Anamorphosis Abscondita," *supra*.)
- [15] On the Carrousel, see "Versailles: Version of the Sun, The Fearful Difference," *supra*.

بوطیقای باغ‌ها^۱

پروژه‌های که بنای یک تبارشناسی درباره‌ی لذتِ تطبیقی^۲ را در نظر دارد باید جایگاه درخوری را برای تاریخ باغ‌ها نگه دارد. این واقعیت که اصطلاح تفرجگاه^۳ به سخی از باغ‌های هندسی مربوط است، باید به کنجکاوی‌مان دامن بزند. لذت، توان، پراکسیس: باغ نزدیکترین نمونه‌ی مادی به آن چیزی است که می‌توان به‌عنوان اتوپیا یا بهشت تجربه کرد؛ باغ همچنین یک فرم هنری است که بیشترین پذیرندگی را برای هدایتِ اکتشافِ فیزیکی داراست.

هر باغ یک متافیزیک، یک الاهیات، و یک اسطوره‌شناسی را ایجاد می‌کند. ما در کتابِ طبیعت رسیده [کمال یافته] است – که تاریخچه‌ی به‌زیبایی مصورشده‌ای از معماری چشم‌انداز، از خاستگاه‌هایش تا به امروز، ارائه می‌دهد – پی می‌بریم که دو ایدئال درهم‌تنیده و درهم‌رونده دائماً میانجی لذت و زیبایی باغ می‌شوند (دو ایدئالی که گاهی به طرزی ظریف ناسازگارند): ۱) طبیعتِ رام‌نشده، که وجود فیزیکی باغ را دستخوش دردرس و آشفتگی می‌کند؛ باغ اغلب تنها امتداد معماری این طبیعتِ رام‌نشده یا تزئین آن است؛ ۲) خدا، که اشتراک‌مان با طبیعتِ کامل را تضمین می‌کند؛ و کتابِ تعالی بخش او نیز به فرم‌های باغ و ادراک‌های ما ساختار می‌دهد. در پس هر باغ کتابی می‌یابیم: تائو ته چینگ^۴ را در بطنِ پارک امپراتوری چانگ چون یوان^۵ کشف می‌کنیم؛ حکایتِ گنجی^۶ در بُن کاتسورا^۷ واقع شده است؛ قرآن بر فراز باغ‌های الحمراء^۸ بال گسترده است؛ /نه/اید^۹ از استورهد^{۱۰} خبر می‌دهد. در همه‌ی این نمونه‌ها، دقیقاً انگاره‌ی «کمال‌بخشی به طبیعت» – نتایج تلاش‌های باغبان برای «اعمالِ طبیعت» – کندوکاو می‌شود. در باغ‌ها، طبیعت با ایده کامل می‌شود یا به کمال می‌رسد، یا دست‌کم تکمیل می‌شود.

همانطور که وینسنت اسکالی^{۱۱}، به طرزی بس ماهرانه، در کتاب زمین، معبد، و خدایان نشان می‌دهد، طبیعت همواره ارزش‌های استعاری پیشکش می‌کند؛ آنجاکه اسکالی نمادپردازی الاهیاتی یا جادویی مناسبات بین معماری مقدس و چشم‌انداز احاطه‌کننده [یا محیطی] در یونان باستان را آشکار می‌سازد. بعدها در تاریخ باغ، طبیعت بی‌منظره و بدون چشم‌انداز، یا برساننده‌ی ایدئالی بود که طرز باغ‌کاری را می‌آموزاند (در باغ انگلیسی) یا دهشتی همواره‌تعدی‌گر بود که در مرزهایش کمین می‌کرد (در باغ‌های هندسی فرانسوی). در باغ، طبیعت یا ادغام می‌شود یا «طبیعت‌زدایی». همانطور که در مفهوم ژاپنی «منظره‌ی عاریه‌ای»^{۱۲} شاهدیم، می‌توان به‌وسیله‌ی قاب‌بندی کردن دید، حتا یک کوهستان را درون یک باغ تجسم بخشید. یا همانطور که در پهنه‌های هندسی وولوویکومت و ورسای^{۱۳} شاهدیم، حتا خود لایتناهی به شکل نقطه‌ای در حال محوشدن، به گستره یا میدان دید باغ آورده شده است.

^۱ این متن مروری است بر این دو کتاب:

Adams, William Howard. *Nature Perfected: Gardens Through History*. New York: Abbeville Press, 1991. Mosser, Monique, and Georges Teysot, editors. *The Architecture of Western Gardens: A Design History from the Renaissance to the Present Day*. Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1991.

^۲ comparative pleasure

^۳ pleasure نیز به معنای باغ، خرمی و فرح‌بخشی و صفا، یا پسندیدگی و خشنودی، عیش، خوشایندی.

^۴ *Tao Te Ching*

^۵ Ch'ang Ch-un Yiian

^۶ *The Tale of Genji*

^۷ Katsura

^۸ Alhambra

^۹ *Aeneid*

^{۱۰} Stourhead

^{۱۱} Vincent Scully

^{۱۲} borrowed scenery^{۱۲} صحنه‌آرایی اقتباسی و مصنوع و وام‌گیرنده، ملهم از تأثیرات تصویراندیشه‌ی بودایی بر معماری ژاپنی.

^{۱۳} Vaux-le-Vicomte and Versailles

باغ هیجانانگیز، نمادها، و اندیشه را موجب می‌شود. باغ، هم یکجور به تجسم درآوردنِ تغزلی است [آنچه به نحوی تغزلی در نظر تجسم می‌یابد] و هم یک نمایش فرمال [نظم‌یافته، صوری]، نوعی تجلی شادی و دانش. فضای باغ بر اساس کنش‌های دوگانه سازماندهی می‌شود: حرکت انسانی و زمان طبیعی. باغ‌ها بر اساس نظرگاه و فصل به شیوه‌های بسیار متفاوتی تغییر می‌کنند، تغییری که باغ را به موقتی‌ترین یا ناپایدارترین هنر بدل می‌سازد.

از اینرو، حیات یک باغ تحولی آهسته از شکل آغازین‌اش را شامل می‌شود، تحولی که اغلب طبیعت «وحشی» بر آن چیره می‌شود یا از آن پیش می‌افتد، تحولی که در ویرانی باغ به منتهای خود می‌رسد. لذت زیباشناختی یا حتی آن خلسه‌ی زیباشناختی که به باغ‌ها عطا شده، از خلال همین رابطه‌ی صمیمانه و نزدیک باغ با فصل‌ها، و از طریق تجلیات گوناگون ناشی از گذر زمان، با یک مالیخولیای اساسی و نهفته توأم می‌شود. بنا به تعریف، همه‌ی باغ‌های تاریخی ویران می‌شوند؛ باغ به رغم همه‌ی جذابیتی که ممکن است داشته باشد، بیشتر قسمت‌هایش می‌پوسند و تباہ می‌شوند، و تنها در خیال می‌توان آنرا به‌تمامی ساخت. دقیقاً همین وجه از تاریخ معماری چشم‌انداز است که سهمی در کتاب‌هایی چون کتاب [ویلیام هاوارد] آدامز^۱ ندارد و هیچ بخشی به آن اختصاص داده نمی‌شود، انگار که این وجه برای زیبایی باغ و نه برای طبیعت پوسنده کنار گذاشته شده باشد.

هرچند یک باغ معاصر وجود دارد که تا حدی این وضعیت را تحقق می‌بخشد: مسیر سنگی/ اسپارت کوچک اثر یان همیلتون فینلای^۲ در اسکاتلند، مشهورترین، و در واقع غیرمعروف‌ترین این باغ‌های «مفهومی» است. با در نظرگرفتن این واقعیت که در بیشتر تاریخ‌های معماری چشم‌انداز، باغ انگلیسی کامل‌ترین ارائه و بیان درباره‌ی مناسبات بین متافیزیک و زیباشناسی باغ را در خود جای داده است، و با در نظرگرفتن تبحر آدامز درباره‌ی این موضوع، عجیب است که در فصلی از کتاب آدامز که به باغ‌های قرن بیستم می‌پردازد سخنی از آفرینش بی‌همتای فینلای در میان نیست. آیا می‌توان دلیل این عدم اشاره را صرفاً در این واقعیت جست که تاریخ معماری چشم‌انداز همچنان بر فرمی از زیبایی که دیرزمانی در سایر هنرها از آن فراتر رفته‌اند تثبیت شده است، نوعی از زیبایی که هنوز به طبیعت بسیار نزدیک است؟

کتاب معماری باغ‌های غربی مجلدی حجیم، مجلل، و عالمانه است؛ گرچه با ترتیبی گاه‌شمارانه سامان یافته، اما از روایت کلان درباره‌ی زیبایی‌ایدئالی که برای اغلب تاریخ‌های باغ مرکزیت زیادی دارد، احتراز کرده است. این کتاب، برخلاف کتاب راهنمای آکسفورد برای باغ‌ها، هیچ ادعایی بر دایره‌المعارفی بودن ندارد؛ با این حال به خاطر بیش از ۸۰ مقاله یا نوشته‌ای که دارد، گستره‌اش آنقدر متنوع است که از هرگونه چکیده‌ی ممکن می‌گریزد. بحثی نیست که اهمیت مشارکتی عمده در تاریخ باغ از حدود این زمینه بسیار فراتر می‌رود: برخی از قسمت‌های این کتاب وجوهی از زیباشناسی باغ را آشکار می‌کنند که به‌خوبی می‌توانند در خدمت مطالعاتی با رویکرد بازنگری در تاریخ هنر به کار روند. مثالی چند باید کافی باشد.

تری کومیتو^۳ در «باغ انسان‌گرایانه» نشان می‌دهد که باغ‌های ایتالیایی عصر رنسانس چگونه بر اساس تغییر بُن‌نگره‌های معرفت‌شناختی و الگوهای دیدن ساختار یافته بودند، طوری که این باغ‌ها (برخلاف ساختار باغ‌های مثال‌زدنی قرون وسطایی) دیگر نه به منزله‌ی نمادپردازی‌های یک جهان متعالی بلکه در عوض به منزله‌ی آفرینش‌های بالفعل توازن‌های اتوپییایی درک می‌شدند. حاصل آنکه، خود سبک نگرش زیباشناختی در خاستگاه‌های مدرنیته استحاله یافت.

«تحفه‌ها و شگفتی‌های باغ قرن شانزدهمی» نوشته‌ی لوئیجی زانگری^۴، با تأکید بر مناسبات نزدیک بین هنر و علم، معماری چشم‌انداز را در بستر کنجکاو علمی در حال تکوین این دوران نشانده است. (این کتاب همچنین نمایشگاه و کاتالوگی عالی با عنوان عصر شگفتی‌ها را به عنوان یک ضمیمه تکمیل کرد؛ نمایشگاهی که در سال ۱۹۹۱ از سوی جوی کنس^۵ در موزه‌ی هنری هود در دانشگاه دارتموث سازماندهی شد.) تجلی پژوهش علمی به منزله‌ی منظره‌ی محض – به شکل غارهای زیرزمینی، هزارتوها، چشمه‌ها، تندیس‌ها، آدم‌ماشینی‌ها، مجموعه‌های گیاه‌شناختی و زمین‌شناختی، و ماندهای شان – در باغ به صحنه آمد و سناریوپردازی شد، باغی [قرن شانزدهمی] که خیلی زود تحت نفوذ و استیلای الگوها و فنون علمی در باغ هندسی فرانسوی [قرن هفدهمی] قرار گرفت.

¹ [William Howard] Adams

² Ian Hamilton Finlay's *Stony Path/Little Sparta*

³ Terry Comito

⁴ Luigi Zangheri

⁵ Joy Kenseth

همانطور که در بررسی فرانسوا بودُن^۱ در «تاریخ و مکان‌نگاری باغ» شاهدیم، پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه پژوهش مکان‌نگاشتی باعث ایجاد تغییر در بُن‌نگره‌های معرفت‌شناختی شد، تغییری که شیوه‌های جدیدی از تاریخ‌نگاری باغ و نیز امکان به‌کارگیری نقشه‌برداری در نقدِ بازنماییِ وهم‌گرا را موجب شدند. هلن ورین^۲ در مطالعه‌ای مرتبط با مطالعه‌ی بودُن، در «فن‌آوری در پارک: مهندس‌ها و باغ‌ها در فرانسه‌ی قرن هفدهم» همان کاری را در موردِ باغ‌ها انجام داد که پل ویریلیو^۳ در *جنگ و سینما: نجستیک ادراک* در خصوص سینما اعمال کرد؛ افشای کارکردهای فنیِ درونیِ یک فرم هنری برای توضیح سازوکارهای افسونگرش. بحث هلن ورین درباره فنون مهندسیِ نظامیِ قرن هفدهمی بنیان‌های آن اثراتِ نوریِ اساساً جدید و آن شاهکارهای فنی که باغ «دکارتی» را ممکن کردند، شرح می‌دهد.

این کتاب غافلگیری‌های بسیاری را نیز پیش می‌کشد؛ برای نمونه، رازگشایی از آرت دکو^۴ و باغ‌های کوبیستی؛ یا کشف اینکه دکتر د.ج.م. شربر^۵ نه فقط پدر مشهورترین روانپزش تاریخ روانشناسی، بلکه همچنین آفریننده‌ی شربرباغ^۶ بود؛ یا مقدمه‌ی کوتاهی بر اثر یان همیلتون فینلای از طرفِ یکی از بزرگترین حامیانش، استیفن بان^۷؛ و البته دلرباترین الفبای باغ، تحت عنوانِ در بووآر و پکوشه [*a la Bouvard et Pecuchet*] اثرِ سیمون پوگ^۸ را نیز در این کتاب می‌یابیم، آنجا که واپسین کلام از بخش «ایده‌های گرفته‌شده بر/درباره‌ی چمنزار» را می‌توان اینطور به پایان برد: «زیگ‌زگ. بدقلق. ماریپچ دقیق، یک مرض احمقانه است...»

---

^۱ Françoise Boudon

^۲ Helene Verin

^۳ Paul Virilio

^۴ Art Deco سبکی هنری در طراحی داخلی، معماری و جواهرنگاری که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ متداول و عامه‌پسند بود، و در آن، فرم‌های هندسی و رنگ‌ها و خطوط متهورانه به کار گرفته می‌شدند.

^۵ Dr. D.G.M. Schreber

^۶ Schrebergarten

^۷ Stephen Bann

^۸ Simon Pugh

[۴]

مانیفستی برای آینده‌ی چشم‌انداز

باغ خشکِ ریوآن-جی یکی از تحلیل‌شده‌ترین و عکسبرداری‌شده‌ترین آثار هنری در دنیاست. به همین دلیل، درست پیش از اولین بازدیدم از آن در نوامبر ۲۰۰۶، این احساس را داشتم که این باغ را از جان و دل می‌شناسم، و کاملاً آماده بودم شرحی دقیق درباره‌ی دانشم از این باغ ارائه دهم، دانشی که از ده‌ها جلد کتاب و صدها بلکه هزاران عکس گرد آورده بودم. اما به محض اینکه به ایوان معبد که مُشرف به باغ بود قدم گذاشتم حیران شدم، نخست بابت زیبایی والای آن و خیلی زود پس از آن به خاطر این واقعیت که آنچه می‌دیدم به‌دشواری با همه‌ی آن توصیفات که درباره‌اش خوانده بودم تناظر داشت. چطور می‌توانست چنین باشد؟ آیا همه‌ی شارحان پیش تا این حد در اشتباه بودند؟ آیا می‌توانست اینطور باشد که از بابت پیش‌داوری‌ها و بُن‌نگره‌هایم^۱ شدیداً نسبت به آن نابینا شده باشم؟ آیا می‌شد چنین باشد که در یک دام متنی افتاده باشم و تصویر و توصیف باغ را با خود باغ اشتباه گرفته باشم؟

---

^۱ paradigms

یقیناً کشش من به باغ‌های خشک ژاپنی (موسوم به باغ سنگی یا باغ دن [karesansui]) از این واقعیت نشأت می‌گیرد که آنها اصول زیباشناختی‌ام، آرزوها و آرمان‌هایم را تقویت می‌کنند. اما آیا این شور و شوق من، که تا به حال رویاروی ابژه‌هایش به محک گذارده نشده بود، بینش‌ام را به خطا نینداخته بود؟ بلافاصله گمان بردم که این گم‌گشتگی‌ام، از یک شوک فرهنگی صرف بسیار پا فراتر می‌گذارد. با هر کشف درباره‌ی فرهنگ ژاپنی، حتا به رغم اینکه دانشم بسط می‌یابد بُهت‌ام انگار تکثیر می‌شود، و در آن دم نیز همچنان که خشکه‌باغ ریوآن-جی توجه‌ام را به سایر فرم‌های هنری و سایر نظرهاها رهنمون شد، بیش از هر زمان دیگری خود را دور از روشنگری زیباشناختی احساس کردم: پیشینه و نیای سنگ‌های باغ به نقاشی ژاپنی و چینی می‌رسد؛ دیوارهای پیرامونی باغ، سطوح سفال بدون لعاب را به یاد می‌آورند؛ مرزهای سنگی به موضوعات پیچیده‌ی درون و بیرون در معماری ژاپنی اشاره دارند؛ خرزه‌های تُتک از احتیاج به آب در باغی خشک خبر می‌دهند، و از همین‌رو حاکی از نقش اساسی اثرات جوی در هنر ژاپنی‌اند؛ سنگریزه‌های شن‌کشی‌شده بر نقش سبک‌پردازی و کلیشه در تصویر و کلمه تاکید می‌ورزند؛ و درخت پیش‌آمده و معلق گلاس نیز ما را به تعبیر سرنوشت‌ساز هنر و جهان فرامی‌خواند. داشتیم کشف می‌کردم که این تناظرها صرفاً تداعی‌های آزاد نیستند، بلکه عمیقاً با زیبایی‌شناسی ژاپنی عجین شده‌اند. پس از تقریباً دو دهه تأمل بر باغ‌ها و چشم‌اندازهای غربی از عصر باروک تا دوران مدرن و پسامدرن، پی بردم که باید شیوه‌های دیدن‌ام را به‌تمامی از نو جهت دهم تا بتوانم حیرت اولیه‌ام در پیشگاه ریوآن-جی را به بیان درآورم. نتیجتاً در اینجا تعداد مشخصی از اصول را پیش می‌نهم، اصولی که به شکل مانیفست ساخت یافته‌اند، تا به‌این‌وسیله حسی از نگرش‌ها و امیدهایم در قبال آفرینش چشم‌انداز، درک چشم‌انداز و نگهداری از چشم‌انداز به دست دهم (نگرش‌ها و امیدهایی که اغلب رویاروی بافت نظریه و عمل معاصر قرار دارند).

یک. باغ شکلی نمادین است، حاکی از اینکه نمادها به اندازه‌ی تصاویر برای هدایت درک و نیز بازسازی درک ما مهم‌اند. باغ زمینی یا ناسوتی است، اما به لاهوت یا به آسمان‌ها نیز دست می‌ساید، و گاهی هم به جهان زیرین یا عالم اموات.

دو. باغ هرگز صرفاً یک تصویر نیست، و نقشه‌ی اولیه‌اش معمولاً گمراه‌مان می‌کند. فضا مندی باغ‌ها شکل‌پذیر و پویاست، طوری که حرکت به ذات باغ تعلق دارد. از اینرو، باغ یک ماتریس حس‌آمیزانه^۱ است.

سه. باغ اثر هنری تمام‌عیار^۲ است، شبکه‌ای از تناظرها، محلی که باید همه‌ی هنرها را دربرگیرد. بنابراین، هر باغ باید به‌منزله‌ی صحنه‌ای برای فعالیت‌های معاصر دائماً بازآفرینی شود.

چهار. باغ هم یک فضای هرمسی و هم ابژه‌ای در جهان است. به همین خاطر، باغ «فُرمال» [بسیار نظم‌یافته و رسمی] باید به «غیرفُرمال‌بودن یا غیرمنظم‌بودن» طبیعت گشوده بماند. بستن یا تعطیلی باغ نه پدیده‌ای هستی‌شناختی بل صرفاً پدیده‌ای جامعه‌شناختی و روانشناختی است.

¹ synaesthetic matrix

² Gesamtkunstwerk

فضا و دیالکتیک

پنج. باغ یک تناقض است، تناقضی که این ضرورت را پیش می‌کشد که نباید از پیچیدگی و تضاد پرهیز کرد، زیرا مناسب‌ترین استعاره‌ها هم اغلب ناپایدار و چندپهلوی [مبهم]^۱ هستند.

شش. باغ یک حکایت است، باغ استحاله‌بخش حکایات، و خالق حکایات است، طوری که یک باغ به‌تمامی همان چیزی است که یادآور می‌شود. در نتیجه، قصه‌ها و نمادها بخش جدایی‌ناپذیر باغ‌ها به شمار می‌آیند.

هفت. باغ خالی از مردم یا یک انتزاع است یا یک ویرانه، و حاکی از این است که هرگونه ارزش زیباشناختی یک ارزش استفاده دارد که باید لحاظ شود. پیچیده‌ترین چشم‌انداز همانی است که با بیشترین دقت [یا نزدیکی] مشاهده شده است.

هشت. باغ یک تئاتر حافظه است که باید بقایای تاریخچه‌ی رسوب‌کرده‌اش را حمل کند، از جمله ردواترهای فجایعی که به آن گزند رساندند. در تاریخ چشم‌انداز، تصادف‌ها یا عَرَض‌ها^۲ نه ممکنِ خاص^۳ بلکه ذاتی^۴ هستند.

نُه. باغ یک ساختار شدیداً زودگذر و ناپایا است. نابه‌هنگامی ذاتِ باغ است، زیرا یک باغ همه‌ی آن چیزی است که بوده و همه‌ی آن چیزی است باید بشود.

این گردآوری نه آنقدرها به‌منزله‌ی تصحیحی بر سرگشتگی اولیه‌ام، بل به‌منزله‌ی محرکی برای شهودهای نو و به‌منزله‌ی یک راهنمای مفهومی برای مناسباتِ ظاهراً ناهمخوان اما در واقع حیاتی بین باغ‌ها و سایر هنرها ارائه می‌شود. هر اثر هنری نهایتاً هستی‌شناسی فانتاسمی خاص خود را دربردارد، که باید از شکل‌ها و نمادهای فرهنگی که بنیان اثر را می‌سازند متمایز شود. در طول تاریخ و در بطن فرهنگ‌ها، شکل‌ها و مناسبات بین بازنمایی و بینش دائماً در حال تغییر هستند. روش‌های دیدن ما نیز باید همینقدر منعطف، ظریف و بدیع باشند.

* سه عکس برقی نخست از ریوآن-جی از آلن وایس هستند؛ دو عکس انتهایی نمای تقریباً کاملی از باغ ریوآن-جی را نشان می‌دهند.

¹ equivocal

² accidents

³ contingent

⁴ essential

نکته‌پردازی‌ها و خدنگ‌اندازی‌ها^۱

کلمه‌ها و سنگ‌ها زبانی دارند که دستورزبان شکاف‌ها و گسست‌ها را پی می‌گیرد. – رابرت اسمیتسون^۲

آه ای انسان‌ها، برای من در سنگ تصویری خفته است، تصویرِ تصویرها! دریغا که این تصویر باید در سخت‌ترین و بی‌قواره‌ترین سنگ‌ها خفته باشد! – نیچه، چنین گفت زرتشت، «در جزایر خرم»

باغبان‌ها نه فقط گیاه‌شناس بل نقاش و فیلسوف نیز هستند. – ویلیام چمبرز^۳

در فصل ۴۶ دفتر چهارم [از رمان *گارگانتوا و پانتاگروئل اثر رابله*]، شیطان بحثی طولانی درباره‌ی خوشمزگی نسبی ارواح انسان‌های مختلف مطرح کرده است. روح افرادی که به دیگران تهمت می‌زنند، کارمندان دون‌پایه و وکلا فقط وقتی که تازه نمک به آن‌ها اضافه می‌شود، مطبوع است. روح حکما برای صبحانه، روح وکلا برای ناهار، و روح خدمتکاران زن برای شام مناسب است. **خوردن روح باغبان تاکستان، دل‌پیچه می‌آورد.**
– میخائیل باختین، «اقسام زمان و پیوستار زمانی-مکانی در رمان»، *تخیل مکالمه‌ای* (تاکیدها از ما)

چیزها فقط ایده‌هایند؛ به ایده‌های تان مجال دهید به چیزها بدل شوند. – ژان دوبوفه

دیاری یکتا، خوشتر از هر دیار، آن سان که هنر بر طبیعت برتری و فرادستی دارد، آنجا که رویا طبیعت را استحاله می‌بخشد، آنجا که طبیعت تصحیح، تزیین، و دوباره قالب‌ریزی می‌شود. – شارل بودلر، «دعوت به سفر»

بگویید کدام بی‌کرانی به عالم شما تعلق دارد، و آنوقت معنای عالم‌تان را خواهم دانست؛ بی‌کرانی‌تان آیا بی‌کرانی دریاست یا بی‌کرانی آسمان، بی‌کرانی ژرفناهای زمین است یا بی‌کرانی خرم‌آتش؟ – گاستن باشلار

پنتاگروئل در زمان طفولیت خود سخنانی درباره‌ی وسایل مختلف و بهترین روش‌هایی ایراد می‌کند که برای پاک‌کردن [نشیمنگاه] خود یافته است. در مجموعه اقلام عجیب و غریبی که او در فهرست خود قرار می‌دهد، این چیزها یافت می‌شود: شال مخملی یک بانوی محترم، دستمال گردن، گوش‌پوش‌های ابریشمی، کلاه یک پادوی جوان، یک گربه در فصل جفت‌گیری (که با پنجه‌هایش بدن او را خراشیده بود)، دستکش‌های مادرش که با گیاه لوبان، مریم‌گلی، رازیانه، مرزنگوش، برگ کلم، سبزیجات، کاهو و اسفناج (زنجیره‌ی خوردنی‌ها) معطر شده بودند، گل‌سرخ، گزنه، پتو، پرده، دستمال سفره، علوفه، کاه، پشم، نازبالش، دمپایی روفرشی، کیسه‌ی شکار، سبد و کلاه. اما بهترین چیزی که می‌توان با آن خود را پاک کرد، جوجه‌ی غاز با پره‌های نرم است: «انسان لذت

^۱ پاره‌ی «نکته‌پردازی‌ها و خدنگ‌اندازی‌ها» که خود عنوانش را از فصلی از *غروب بت‌های نیچه* الهام گرفته است به افزودن عواطف و گزین‌گویی‌های نو از سایر نویسندگان گشوده است.

^۲ Robert Smithson

^۳ William Chambers

فراوانی از لطافت پَر می‌برد که این احساس لذت به سراسر دل اندرون راه پیدا می‌کند و تا قلب و مغز نیز نفوذ می‌کند. «بعدها گارگانتوا با استناد به «نظر استاد دانس اسکوتس» ادعا می‌کند که *خلسه‌ی بهشتی‌ای که قهرمانان و خدایگان در باغ‌های بهشتی به آن دست می‌یابند نیز دقیقاً به سبب پاک کردن بدن‌شان با جوجه‌ی غاز حاصل می‌شود*. – باختین، همان، ۲۵۹.

بگذارید تا بخرامیم در این آذین‌آرایی امیال، از رنجش‌های روحی و شنج‌های خیالین سرشار.
– لویی آراگون، دهقان پاریس

چهره، هم‌بسته‌ای بسیار مهم دارد: منظره، که صرفاً یک محیط زیست نیست بل جهانی قلمروزوده است. شماری از هم‌نسبتی‌های چهره-منظره بر این سطح «بالتر» وجود دارد. آموزش مسیحی کنترل معنوی‌اش را هم بر وجه چهره‌ای و هم بر وجه منظره‌ای اعمال می‌کند: هر دو را تصنیف می‌کند، رنگ‌شان می‌زند، کامل‌شان می‌کند، و آنها را برحسب مکمل‌بودنی ترتیب می‌بخشد که منظره‌ها را به چهره‌ها وصل می‌کند. آموزه‌ها درباره‌ی چهره و منظره نوعی پداگوژی یا تعلیم، یعنی نظمی دقیق را شکل داد و همانقدر منبع الهام هنرها بود که هنرها الهام‌بخش آن بودند... همه‌ی چهره‌ها منظره‌ای ناشناخته و کنکاش‌نشده را دربرمی‌گیرند؛ همه‌ی منظره‌ها با یک چهره‌ی محبوب یا رویایی اشغال می‌شوند، و چهره‌ای در راه یا پیشاپیش گذشته را بسط می‌دهند... قلمروزدایی چهره‌ها و منظره‌ها... – دلوز و گتاری، هزار فلات، «سال صفر: چهره‌وارگی»

هر قسمت از ماده را می‌توان به‌منزله‌ی باغی پر از گیاهان، و حوضی پر از ماهی فهمید. اما هر شاخه از هر گیاه، هر اندام هر حیوان، و هر قطره از مایعات‌شان نیز خود چون باغ یا حوضی مشابه است. – لایبنیتس

«باغ»: حالتی میانه‌ای، بین حالت زیست‌شناختی وحشی و آزمایشگاه علمی – چیزی چون کار باستانی زرگر که بلور شدیداً چندوجهی و «بی‌قیدی» دوزخی سنگ‌های قیمتی را با کاربست منظم و فاضلانیه‌ی صنعت‌گر یا هنرمند دست‌کار ترکیب می‌کرد. درختی که از پنجره دیده می‌شود و به نظر می‌رسد به طور خاصی ساخته‌وپرداخته شده است، با درخت در معنای عام کلمه کاملاً فرق دارد.

– میکلوش زنتکوتی^۱، به سوی استعاره‌ی یکتا

مطایبه‌ی سلیس و سیال استحاله می‌یابد
به پرتوها، شهاب‌سنگ‌ها، ستارگان و شگفتی‌ها.
اینجا گره‌ها اوج می‌گیرند و حباب‌ها سربرمی‌آورند؛
افلاک کوچک‌شان بی‌وقفه می‌چرخند؛
رازآمیز می‌شکفند همه‌چیز، فواره‌ها می‌فوارند.
هر چیزی همه‌ی موج برمی‌دارد و جاری می‌شود، فوران‌گنان و پُر سیلان.
– حیوان‌باتیستا مارینو^۲، آدئون

¹ Miklos Szentkuthy

² Giovan Battista Marino

گیلگمش با او، با شَمَش بلند می‌گوید:

«با همه‌ی بدبختی‌های غربت از دشت‌ها گذشتم، یک ستاره پس از دیگری افول کرد، و همه‌ی این سال‌ها را شبانه بر صحرای برهنه خفتم. نه آفتاب، نه ماه، نه هیچ ستاره‌یی، در راه گود بر من نناقتند. بگذار، ای آفتاب، چشمان من تو را ببیند، تا از روشنی زیبای تو سیراب شوم!...»

و شمش سخنان او را شنید و با گیلگمش می‌گوید:

«برو نزد سیدوری سابتو، زن دانای کوه آسمان! وی در پشت دروازه، در مدخل باغ خدایان در کنار دریاست، و درخت زندگی را می‌پاید. برو به باغی، که در برابر تو گسترده!...»

گیلگمش این سخنان را شنید و به راه افتاد. در برابر خود باغ خدایان را دید. سدرها در انبوه پرشکوهی قرار دارند، جواهرات رنگارنگ به درخت‌ها آویخته‌اند. زمرد سبز مانند گیاه‌های دریایی زیر درختان را فرش کرده. سنگ‌های پربها مانند خاروخاشاک رسته‌اند. تخم میوه‌ها یا قوت زرد است. گیلگمش از حرکت می‌ایستد و چشمان خود را به باغ خدایان بالا می‌دوزد.

سیدوری سابتو، نگهبان آن‌جا، تنها در بلندی کنار دریا منزل دارد. در آن‌جا نشسته و مدخل باغ خدایان را می‌پاید. کمربندی محکم در میان بسته. تن او در جامه‌ی بلندی پوشیده...

سابتو با گیلگمش چنین می‌گوید:

گیلگمش کجا می‌روی؟ زندگی‌یی که تو می‌جویی، نخواهی یافت. چون خدایان آدمیان را می‌آفرینند، مرگ را نصیب آدمیان کردند و زندگی را برای خود نگه داشتند. از این‌رو، گیلگمش، بنوش و بخور، تن خود را بینبار، شب و روز شاد باش! هر روزی را جشن شادی بگیر! شب و روز را با چنگ و نی و رقص شاد باش! جامه‌های پاک بپوش، سر خود را بشوی و با روغن بیندای. و تن را در آب تازه صفا ده! از دیدار فرزندان که دست تو را می‌گیرند لذت ببر! در آغوش زنان شاد باش! از این‌رو به اوروک برگرد، به شهر خود، که آنجا شاه ستوده‌ی خلق و پهلوانی!»

– گیلگمش، از الواح نهم و دهم

- گفتم آه، این کوشک وسیع را چه پیش آمد؟

- ورافتاد!

- چگونه؟

- ویران شد. اینجا مردکی با غرور گدازان‌اش می‌خواست طبیعت را به تمکین وادارد؛ عمارت‌ها بر عمارت‌ها بنا کرد، و در حرص بهره‌بردن از خودکامگی خیره‌سرش، هر آنچه تحت فرمان داشت را به باد داد. این جایی است که همه‌ی ثروت آن دیار بالا کشیده شد. در اینجا رودی از اشک‌ها جاری شد تا آبگیرهایی بسازد که حال از آنها هیچ نشانی بر جای نیست. بنگر که از آن عظمت که میلیون‌ها دست با چنان تقلا مشقت‌بار بر پایش داشتند چه بر جای مانده است. شالوده‌ی این کوشک جز به معصیت ریخته نشد؛ کوشک تصویر اُبَهِت کسی بود که آنرا ساخت. شاهان، و جانشینان هر شاه، از ترس درهم‌شکستن مجبور به فرار شدند. باشد که این ویرانه بر همه‌ی حاکمان بانگ برکشد: آنان که از قدرتِ زودگذرشان سوءاستفاده می‌کنند تنها ضعف‌شان را بر نسل بعدی فاش می‌سازند.

– لویی-سباستین مرسیه^۱، سال ۲۴۴۰

[...]

¹ Lollis-Sebastien Mercier