

نظری بر اصول و فلسفه هنر اسلامی

نوشته تیتوس بورکهارت

تیتوس بورکهارت یکی از صاحب نظران کم نظیر در زمینه هنر سنتی یا هنر دینی و از جمله هنر سنتی اسلامی در جهان امروز است. وی کتابها و مقالات بی شماری درباره هنر سنتی تألیف کرده است که به زبانهای مختلف ترجمه شده اند، از جمله معروفترین کتابهای وی کتاب «هنر سنتی در ادیان جهانی» است که به زبان آلمانی نگاشته شده و بعد به زبانهای مهم دیگر از جمله انگلیسی ترجمه شده است.

تیتوس بورکهارت همزمان با برگزاری جشنواره جهانی هنر اسلام کتابی به نام هنر اسلامی (Art of Islam) نوشت که بوسیله بر گزار کنندگان جشنواره در بهار امسال در انگلستان انتشار یافت. به علت اهمیت بسیاری که این کتاب در شناخت و معرفی اصول و فلسفه هنر اسلامی و نیز نقش هنرمندان ایرانی در آن دارد، بزودی تمام کتاب به زبان فارسی ترجمه و چاپ و نشر خواهد شد. در اینجا ترجمه مقدمه و بخش کوچکی از این کتاب بزرگ از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

نقش کعبه در هنر اسلامی

ما پژوهش خود را درباره هنر اسلامی با توصیف کعبه و سهمی که در شعایر دینی مسلمانان دارد آغاز می کنیم زیرا اهمیتی که کعبه برای هنر اسلامی و بیش از هر چیز برای معماری آن دارد، بر همه روشن است. چنان که می دانیم، هر مسلمانی برای ادای نماز روزانه خویش روی به کعبه می آورد و به همین دلیل هر مسجدی در این جهت ساخته می شود. در فصل بعدی ما هر چیزی را که از این امر نتیجه می شود، به شرح باز خواهیم گفت.

دلیل دیگری برای گفتگوی ما درباره کعبه در آغاز این کتاب وجود دارد. آن تنها اثر ساخته شده ای است که سهمی اجباری در عبادت مسلمانان دارد. اگر چه کعبه را به معنای دقیق کلمه، یک اثر هنری نمی توان خواند زیرا بیش از یک مکعب ساده بنائی نیست - ولی به آن چیزی تعلق دارد که شاید بتوان آنرا هنر ازلی نامید، هنری که ساحت معنوی آن، بسته به دیدگاه ما، به رمز و تمثیل و یا وحی مطابقت می کند. این امر بدین معنی است که رمز و تمثیل

درونی کعبه، هم در شکل آن وهم در آداب و شعایری که با آن ارتباط دارد، هر چیزی را که در هنر مقدس اسلام بیان شده است، چون نطقه در بر می گیرد.

نقش کعبه به عنوان مرکز عبادت مسلمانان با این امر ارتباط دارد که آن مبین حلقه ارتباط میان اسلام و دین ابراهیمی و بنا بر این اصل و منشاء ادیان توحیدی است. طبق آنچه در قرآن مجید آمده است، خانه کعبه به وسیله حضرت ابراهیم و پسر او حضرت اسماعیل ساخته شد و ابراهیم بود که سنت حج را در آنجا بر پا داشت. کعبه هم مرکز است وهم اصل: اینها دو جنبه يك حقیقت معنوی واحد و یا به تعبیر دیگر دو انتخاب اساسی هر طریقه معنوی به شمار می روند. برای اکثریت مسلمانان نماز خواندن به طرف قبله - یا ربه مکه که همان معنی را می دهد - مبین و نمودار يك انتخاب قبلی است. فرد مسلمان با این عمل خود هم از یهودیان که به طرف بیت المقدس نماز می خوانند، وهم از مسیحیان که ربه مشرق، یعنی در جهت طلوع آفتاب، عبادت می کنند، مشخص می شود. او ترجیح می دهد که به «دین مرکز» که به مانند درختی است که ادیان دیگر از آن ریشه گرفته اند، پیوندد. طبق آیه قرآنی، ماکان ابراهیم یهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنیفاً مسلماً «ابراهیم نه یهودی بوده است و نه نصرانی بلکه حنیف مسلمان بوده است.» (سوره ۳، آیه ۶۷). فحوای این کلمات این است که دین ابراهیم (ع) که در اینجا نمونه اعلاي فرد مسلمان است - از همه حدود و قیودی که به نظر مسلمانان، یهودیان و مسیحیان بدان گرفتارند، بدین معنی که یهودیان، خود را مردم برگزیده خداوند تلقی می کنند و مسیحیان فقط به يك منجی الهی که پسر خداوند است قائل هستند - آزاد است.

در اینجا باید توجه کنیم که داستانی که قرآن درباره ساختن کعبه به دست ابراهیم نقل کرده است او را به عنوان جد اعراب - که اعقاب وی از هاجر و اسماعیل هستند معرفی نمی کند. بلکه از او فقط بعنوان پیامبر توحید کلی و محض که اسلام در صدد احیای آن بوده است، نام می برد. منشاء تاریخی این داستان هر چه باشد، صرف نظر از مسائل مربوط به صداقت و امانت پیغمبر، غیر قابل تصور است که وی آن را از روی انگیزه های سیاسی اختراع کرده باشد. اعراب پیش از اسلام سخت شیفته علم انساب بودند - و این به جهت از خصوصیات بادیه نشینان است - و هرگز «الحاق» اجداد تاکنون ناشناخته را در سلسله نسب خود جایز نمی دانستند. اگر کتاب مقدس به جایگاه مقدسی که ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) در عربستان بر پا کرده بودند هیچ گونه اشاره ای نکرده است به این علت است که هیچ دلیلی برای اشاره کردن به مکان مقدسی که خارج از سرزمین و سرنوشته قوم بنی اسرائیل بوده است، در دست نداشته است. و لسی با وجود این سرنوشته معنوی قوم بنی اسماعیل را با گنجاندن آنها در گروه کسانی که خداوند به حضرت ابراهیم وعده کرده بود، مورد توجه قرار داده است. بالاخره بدون اینکه زیاد از مطلب دور شویم، باید به این نکته اشاره کنیم که از مشخصات «هندسه الهی» که هم دقیق وهم در عین حال غیر قابل پیش بینی است یکی این است که از مکان مقدس حضرت ابراهیم که در یابانی گم شده و مورد غفلت جماعت های دینی بزرگ آن زمان قرار گرفته بود، استفاده کرده آن را مبداء تازه ای برای احیای توحید ابراهیمی که صیغه سامی دارد، قرار داده بود. پرسشی را که این همه محققان اسلام شناس از خود می کنند که «در مکه چه چیزی روی داد که توانست دین جدیدی را

به وجود آورد» می تواند درست برعکس شود: «به چه دلایلی این دین جدید و نوپا نخست در این نقطه ظهور و بروز کرد؟»

شکل قدیمی و مشخص مکه با اصل و منشاء ابراهیمی که به آن نسبت داده شده است کاملاً وفق می کند. در واقع خانه کعبه مکرراً ویران و دوباره ساخته شده است ولی خود نام کعبه، که به معنای مکعب است، ضامن و مؤید این است که در شکل آن تغییر اساسی روی نداده است. مکعب آن انسدکی نامنظم است، طول آن ۱۲ متر، عرض آن ۱۰ متر و ارتفاع آن ۱۶ متر است.

از قدیم رسم بر این بوده است که بنای کعبه را با «کسوه‌ای» که همه ساله عوض می شود می پوشانده اند و این کسوه از زمان خلفای عباسی به بعد از پارچه سیاه زردوزی شده با حروف طلائی تهیه می شده است و این خود به نحو مشخصی از یک سو مبین جنبه انتزاعی و از سوی دیگر نمایشگر جنبه رمزی و عرفانی این بنای مقدس است. رسم پوشاندن این بنای مقدس ظاهراً به وسیله یکی از پادشاهان قدیم بنی حمیاری معمول شده است و ظاهراً جزئی از یک سنت بسیار مورد احترام نژاد سامی است که به هر جهت با طرز فکر یونانیان و رومیان بیگانگی دارد. پوشاندن یک بنای مقدس به مثابه تلقی کردن آن چون یک موجود زنده و یا صندوقی است که تأثیر معنوی دارد و اعراب پیوسته آن را به همین چشم می نگریسته اند. در مورد سنگ معروف حجر الاسود، باید گفت که آن نه در وسط کعبه بلکه در یکی از دیوارهای خارجی نزدیک به نیم زاویه طولی آن قرار دارد. آن سنگی است آسمانی که از یکی از کرات آسمانی سقوط کرده است و پیغمبر اسلام (ص) فقط خصوصیات مقدس آن را مورد تأیید قرار داده است. بالاخره باید از محوطه خارجی و نسبتاً مدور حرم که جزئی از این مکان مقدس را تشکیل می دهد نام ببریم.

کعبه تنها جایگاه مقدس در اسلام است که می توان آن را بایک معبد مقایسه کرد. آن معمولاً «بیت الله» نامیده می شود و در واقع خصوصیت «خانه خدا» را دارد. اگر چه ممکن است در جو اسلامی که در آن مفهوم تعالی و تنزیه خداوند بر هر چیز دیگری غلبه دارد، سخن ما اندکی گزاف نماید، ولی خداوند گوئی در مرکز درک ناشدنی عالم قرار گرفته است چنان که او در درونی ترین مرکز انسان مأوی دارد. باید به خاطر داشت که مقدس مقدسان در معبد اورشلیم که به همین نحو مأوی الهی تلقی می شد مانند خانه کعبه شکل مکعب داشت. مقدس مقدسان یا به عبری دبیر (*Debir*) حاوی صندوقه میثاق الهی بود، در حالی که درون کعبه خالی است. آن فقط حاوی پرده ای است که در روایات مأثوره از آن بعنوان «پرده رحمت الهی» یاد شده است.

مکعب با مفهوم مرکز ارتباط دارد، زیرا آن ترکیب متبلوری از همه فضا است و هر یک از سطوح آن بایکی از جهات اصلی یعنی اوج و حضیض و چهار سمت مطابقت می کند ولی باید به خاطر داشت که حتی در چنین حالتی طرز قرار گرفتن کعبه کاملاً با این طرح نام برده شده تطبیق نمی کند، زیرا چهار گوشه کعبه است و نه چهار جانب آن که روبروی چهار جهت اصلی قرار گرفته است، بدون شك به این دلیل که چهار جهت اصلی در تصور اعراب به معنای چهار

رکن عالم است.

مرکز عالم خاکی نقطه‌ای است که «محور» آسمان آن را قطع می‌کند. عمل طواف به‌دور کعبه که در یکی از اشکال آن در اکثر اماکن مقدس قدیم دیده می‌شود، به‌منابۀ بازآفرینی گردش آسمان به‌دور محور قطبی خود است. طبعاً این‌ها تفسیرهایی نیست که اسلام به این شعائر دینی نسبت داده باشد، بلکه به‌طور قبلی واولی در یک جهان‌بینی متعالی که همهٔ ادیان گذشته در آن مشترک هستند، ذاتاً وجود دارد.

خصوصیات «محوری» کعبه در یکی از افسانه‌های معروف اسلامی تأیید شده است که برطبق آن این «بیت عتیق» که نخست به‌وسیلهٔ آدم ساخته شده و سپس ویران‌گردیده و دوباره به‌وسیلهٔ حضرت ابراهیم ساخته شده است، درمناهی تحنانی محوری که همهٔ افلاک را قطع می‌کند، قرار گرفته است. درمقطع هرعالم سماوی مکان مقدس دیگری که محل آمدوشد و تردد فرشتگان است، همان‌محور را قطع می‌کند. و نمونهٔ اعلای همهٔ این‌ها کن مقدس که در طول این محور قرار گرفته اند، عرش الهی است که کروبیان سماوی به‌دور آن طواف می‌کنند ولی دقیق تر آن است که بگوئیم کروبیان در دوران آن طواف می‌کنند زیرا عرش الهی محیط بر همه عالم است.

این اسطوره گواهی صادق برای ارتباطی است که میان «جهت‌گیری» شعائر دینی از یک سو و اسلام به‌عنوان توکل و تسلیم در برابر ارادهٔ الهی از سوی دیگر وجود دارد. حقیقت توجه به نقطه‌ای یگانه در نماز که فی‌نفسه درک^۳ ناشدنی است ولی بر روی زمین قرارداد و در یگانگی خویش همانند مرکز هر یک از عوالم است مبین وحدت ارادهٔ انسان با ارادهٔ کلی عالم است، این وحدت در قرآن بدین گونه بیان شده است: *والی الله ترجع الامور* «و بازگشت همه چیز بسوی خداست» (قرآن ۱۰۸، ۳). در عین حال می‌بینیم که میان این رمز و تمثیل اسلامی و تمثیل عبادت مسیحی که در آن نقطه جهت‌گیری آن قسمتی از آسمان است که در آنجا خورشید، یعنی رمز و تمثیل عیسی دوباره زنده شده، در عید فصیح طلوع می‌کند، اختلاف فراوانی وجود دارد. این امر بدین معنی است که همهٔ کلیساهای جهت‌دار محورهای موازی دارند در حالی که محور همهٔ مسجدهای عالم به یک مرکز نزدیک می‌شود.

ولی متوجه شدن همهٔ اعمال عبادت به‌طرف یک مرکز فقط در نزدیکی خانهٔ کعبه آشکار می‌شود یعنی هنگامی که گروه مؤمنان در نماز جماعت، از همه سو، به‌طرف یک مرکز واحدی روی آورده، سجود می‌کنند. شاید هیچ مظهري مستقیم تر و ملموس تر از این، مبین حقیقت اسلام نباشد.

از آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که شعائر مقدس اسلام از دو جنبهٔ مختلف ولی مکمل یکدیگر با خانهٔ کعبه ارتباط دارد. که یکی از آن دواستا و دیگری پویاست. حالت اول به این معنی است که هر جائی در روی زمین مستقیماً با مرکز مکه ارتباط دارد و با ملاحظه همین معنی است که پیغمبر فرموده است «خداوند به‌امت من برکت عنایت فرموده و همهٔ زمین را عبادتگاه آنان قرارداده است.» مرکز این عبادتگاه مقدس و منحصر به‌فرد کعبه است و شخص مؤمنی که در این عبادتگاه مقدس عالم نماز می‌گزارد، در یک لحظه احساس می‌کند که همه فاصله‌ها نابود شده است. حالت دوم که دارای طبیعتی پویاست در مراسم حج، که هر مسلمان

مكلفی باید لااقل يك بار در عمر خود، به شرط استطاعت، انجام دهد، آشکار می‌شود. در مراسم حج مسلمانان باید لباس خود را خلع کنند و این حالت سادگی و بی‌پیرایگی گوئی به همه محیط اسلامی منتقل می‌شود. در عین حال تأثیری که در فرد مؤمن، بجای می‌گذارد تلقین و تکرار اسلام اوست. پس از رسیدن به آستانه حریم مقدسی که مکه را احاطه کرده است، زائر بیت‌الله همه لباسهای خود را از تن بیرون می‌آورد و خود را از سرتاپا با آب تطهیر می‌کند و خود را با دو تکه پارچهٔ بافته نشده، یکی به دور کمر و دیگری بر روی يك شانه می‌پوشاند. در این حالت احرام است که شخص مؤمن برای انجام مراسم طواف، در حالی که پیوسته ذکر خدا را بر لب دارد به‌خانهٔ کعبه نزدیک می‌شود. پس از زیارت بیت‌الله دیدار از اماکن مختلفی را که با تاریخ مقدس اسلام ارتباط دارد، آغاز می‌کند و زیارت خود را با قربانی گوسفندی، به یاد بود قربانی حضرت ابراهیم، به اتمام می‌رساند.

بعداً خواهیم دید که چگونه این دو جنبهٔ عبادت که یکی ایستادگی و دیگری پویاست، در سطوح مختلف در عالم اسلام انعکاس یافته است. در اینجا فقط می‌خواهیم به يك نکته اشاره کنیم و آن این است که روحیهٔ اسلامی و بنا بر این هنر اسلامی در جهانی ریشه دارد که بیشتر به عالم آباء روحانی عهد عتیق نزدیک است تا به دنیای یونانیان و رومیان که اسلام برای اخذ و اقتباس نخستین مبادی هنر خود مجبور شد به آنها روی آورد. البته نباید فراموش کنیم که اسلام در حد فاصل میان دو تمدن بزرگ بیزانس و ایرانی که بر سرعرستان پیوسته در نزاع بودند، به وجود آمد و برای بقای خود مجبور شد تا با آنها بجنگد و بر آنها غلبه کند. در مقایسه با این دو تمدنی که هر يك دارای میراث هنری بوده‌اند و به طبیعت گرائی و عقل‌گرائی، تمایل نشان می‌داده‌اند، کعبه و شعائر آن چون لنگری استوار در اقیانوسی بی‌پایان و بی‌زمان جلوه می‌کند.

هنگامی که پیغمبر (ص) مکه را فتح کرد، نخست به ساحت مقدس آن قدم نهاد و سوار بر شتر طواف کعبه را به جای آورد. اعراب مشرك دور و بر کعبه را با کمر بندی از سیصد و هشتاد و هشت بت که هر يك به يك روز سال قمری اختصاص داشت، پوشانده بودند. حضرت پیغمبر در حالی که این بت‌ها را با عصای خود لمس می‌کرد، یکی را پس از دیگری واژگون می‌ساخت و در عین حال این آیهٔ قرآنی را تلاوت می‌فرمود «بگو (ای پیغمبر) که حق آمده و باطل نابود شده است، همانا باطل نابود شدنی است.» (سورهٔ ۱۷ - آیهٔ ۳۳) پس از آن کلید کعبه را به وی دادند و او وارد کعبه شد. دیوارهای داخلی کعبه با نقاشی‌هایی که يك هنرمند بیزانسی، به دستور متولیان مشرك کعبه، رسم کرده بود، تزئین یافته بود. آنها صحنه‌هایی از زندگی حضرت ابراهیم و برخی از آداب و رسوم مشركان را نشان می‌دادند. هم‌چنین تصویری از حضرت مریم و فرزند او عیسی (ع) دیده می‌شد. در حالی که حضرت محمد این شمایل حضرت مریم را با دودست محکم نگهداشته بود، دستور داد تا همه پیکره‌های دیگر نابود شود. شمایل حضرت مریم بعداً در یکی از آتش‌سوزی‌های کعبه ویران شده و این حکایت نمایشگر معنا و مفهوم آن چیزی است که به غلط «شمایل شکنی اسلامی» نامیده می‌شود و بهتر است آن را علم‌گرایش به شمایل‌نگاری بنامیم. اگر کعبه قلب انسان باشد، بت‌هایی که در آن هستند نمودار امیال و شهواتی است که قلب را احاطه کرده‌اند و عایق و مانعی در راه ذکر خداوند هستند. بنا بر این

در نظر اسلام ویران ساختن بت‌ها و در نتیجه به کنار نهادن هر صورتی که محتملاً چون بتی درآید روشن‌ترین تمثیل ممکن برای نشان دادن «يك امر واجب است» که همان تظهير قلب برای وصال به توحید و شهادت و یا آگاهی از این است که «هیچ خدائی جز خدای متعال نیست. بعد از چنین واقعه‌ای شمایل نگاری در اسلام به صورت امری زائد درمی‌آید و این تمثیل را از معنی تهی می‌ساخت. در اسلام، خطاطی که گوئی تجسم مرئی کلمه الهی است، جای شمایل نگاری را گرفته است.

مسأله پیکرها و نمائیل

۱- مخالفت با شمایل نگاری

منع و تحریم شمایل نگاری در اسلام به معنی دقیق کلمه فقط در مورد تصویر ذات الهی صدق می‌کند. بنا بر این اسلام از این جهت همان وجه نظر شریعت موسی و یا به طور دقیق‌تر، توحید ابراهیمی که اسلام خود را احیاء کننده و مجدد آن می‌داند دارد. توحید در اولین و آخرین مظهر خود، در زمان محمد چنان که در عصر ابراهیم مستقیماً با هر گونه شرك و بت پرستی به مخالفت برخاسته است بطوری که تجسم خداوند در قالب خاصی به هر شکلی که باشد، در نظر اسلام، مطابق با منطقی که هم تاریخی و هم الهی است، علامت مشخص خطائی است که نسبی را شريك مطلق و خلق را شريك حق قرار می‌دهد و یکی را به مرتبه وجودی دیگری تنزل می‌دهد. نفی بت‌ها یا بهتر بگوئیم، ویران ساختن آنها به مانند بیان نخستین شهادت اسلامی یعنی لا اله الا الله، در عباراتی مشخص و روشن است و درست همان‌طور که این شهادت در اسلام بر همه چیز غلبه دارد و یا همه چیز را به مانند آتش پاک‌کننده در خود فرو می‌برد، نفی و انکار بت‌ها نیز، خواه بالقوه و یا بالفعل، يك جنبه کلی به خود می‌گیرد. به این ترتیب تصویر کردن انبیاء و رسل و اولیاء منع شده است و این نه فقط از آن جهت که شمایل و تصویر آنها محتملاً چون بت مورد پرستش قرار می‌گرفته است، بلکه هم چنین به جهت احترامی است که تقلیدنا پذیری آنها در انسان برمی‌انگیزد. انبیاء و اولیاء جانشین خداوند بر روی زمین هستند. طبق یکی از احادیث نبوی: «خدا انسان را مطابق با صورت خویش آفریده است» و این شباهت انسان به خداوند تا حدی در انبیاء و اولیاء به ظهور می‌رسد بدون اینکه حتی در این مرحله صرفاً مادی نیز درك این شباهت امکان پذیر باشد. تصویر خشک و بی‌جان يك مرد الهی نمی‌تواند چیزی جز پوستی بی‌مغز، امری واهی و یا يك بت باشد.

در حوزه‌های سنی مذهب عرب، به علت احترامی که برای لطیفه الهی در درون هر مخلوقی قائل هستند تصویر کردن هر موجود زنده‌ای را مورد نکوهش قرار می‌دهند و اگر تحریم صورت نگاری به يك درجه در همه اقوام مراعات نمی‌شود با وجود این در مورد هر چیزی که در قالب شاعران اسلامی قرار گیرد، شدیداً رعایت می‌شود. عدم گرایش به شمایل نگاری — که در این جا کلمه مناسب است و نه شمایل شکنی — به نحوی به صورت جزء لاینفک هنر مقدس در آمد و می‌توان گفت که یکی از اصول و مبادی — اگر چه نه اصل عمده — هنر مقدس اسلام است. این امر ممکن است در بادی امر مغایر با موازین عرفی جلوه کند زیرا پایه و اساس هر

هنرمقدسی تمثیل گرائی است و در دینی که برخی از مفاهیم آن در خصوص خداوند در قالب تمثیل‌های انسانی بیان شده است، - مثلاً در قرآن از «وجه» خداوند و دست‌های او گفتگو شده است و خداوند بر عرش نشسته است - نفی تمثیل‌ها در ظاهر به منزله تیشه زدن به ریشه هنرهای بصری است که با امور الهی سروکار دارد. ولی در عوض به جای این تمثیل سلسله کاملی از جانشین‌ها و بدل‌های ظریف در نظر گرفته شده است که همیشه باید آنها را به خاطر سپرد و به‌ویژه باید به نکته زیر توجه داشت: هنرمقدس ضرورتاً از تصویرها حتی در وسیع‌ترین معنای این کلمه، ساخته نمی‌شود. آن ممکن است چیزی بیش از عنایت بخشیدن و صورت خارجی دادن خاموش و آرام یک حالت درونی تفکر و مراقبه نباشد و در این مورد - و یا از این لحاظ - آن بازتاب هیچ تصور ذهنی نیست بلکه محیط پیرامونی را از لحاظ کیفی دگرگون می‌کند و آن را در تعادل و توازنی که مرکز ثقل آن عالم نامرئی غیب است، سهیم می‌سازد. این امر را که ماهیت هنر اسلامی چنین است، به آسانی می‌توان اثبات کرد. متعلق آن بیش از هر چیز محیط انسان است - سهم برجسته‌ای که فن معماری در هنر اسلامی دارد از همین جا ناشی می‌شود - و کیفیت آن ذاتاً موجب تأمل و تفکر بیننده می‌شود. عدم گرایش به شمایل‌نگاری از کیفیت آن نمی‌گاهد درست برعکس، باطرد هر صورتی که ذهن را به‌شیء خاصی خارج از خود متمرکز و محدود و نفس را به یک صورت متفرد متوجه کند، خلأئی را می‌آفریند. از این حیث هنر اسلامی به طبیعت بکر و به‌ویژه بیابان که آنهم برای تفکر و تأمل مناسب است، شباهت دارد، اگر چه به اعتبار دیگر نظامی که هنر می‌آفریند با بی‌نظمی و آشفتگی بیابان منافات دارد.

فراوانی تزئینات در هنر اسلامی به هیچ روی مغایر با این کیفیت خلأه که فکر و تأمل را به همراه دارد، نیست، برعکس عمل تزئین با صور انتزاعی، به واسطه وزن و آهنگ ناگسسته و درهم پیچیدگی بی‌پایان آن، بر کیفیت این خلأه می‌افزاید. به جای آن که ذهن را به بند کشد و آن را به جهانی خیالی رهنمون شود قالب‌های ذهنی را درهم می‌شکند. درست همان گونه که تأمل درباره آب روان جوی و یا شعله سرکش آتش یا لرزش ملایم برگها در نسیم باد، می‌تواند آگاهی انسان را از بت‌های درونی، رها سازد.

مقایسه موقف اسلام نسبت به پیکره‌ها و تمثیل، با موقف کلیسای ارتدکس یونان، آموزنده است. چنانکه می‌دانیم کلیسای روم شرقی یک بحران شمایل شکنی را پشت سر گذاشت و شاید در این امر اسلام در آن بی‌تأثیر نبود. کلیسا مسلماً مجبور شد تا تعریف نقش تمثیل مقدس یا شمایل را از نو مورد مذاقه قرار دهد. هفتمین شورای کلیسا در تأیید پیروزی ستایشگران تصویرهای مقدس، تصمیم خود را با کلمات زیر موجه ساخت:

«خداوند در ذات خویش و رای هر گونه توصیف و تصویر ممکن است ولی از آنجا که کلمه الهی طبیعت انسانی به خود گرفت و آن را با آمیختن با جمال الهی به صورت اصلی خود بازگردانید و با آن وحدت یافت، خداوند را می‌توان و باید از طریق صورت انسانی عیسی مسیح ستایش کرد». این گفتار چیزی بیش از بکار بردن عقیده تجسم و تجسد الهی نیست و نشان می‌دهد که تا چه حد این نحوه تلقی از اشیاء با وجهه نظر اسلام تفاوت دارد. با وجود این هر دو نظرگاه از لحاظ قول به طبیعت الهی انسانی وجه مشترکی دارند.

اعلامیه هفتمین شورای کلیسا شکل دعائی را داشت که مریم عذرا را مورد خطاب قرار داده بود زیرا این مریم عذرا بود که جوهر انسانی خود را به طفل الهی بخشیده و بنا بر این او را برای حواس دست یافتنی کرده بود. در ضمن این عمل احترام، یاد آور رفتار پیغمبر است هنگامی که وی دودست خود را برای حفاظت شمایل حضرت مریم و کودک مقدس او که بر روی دیوار داخلی کعبه نقش بسته بود، قرارداد.

ولی ممکن است گفته شود که این عمل پیغمبر باید موجب شده باشد تا در فقه اسلامی برای جواز تصویر حضرت مریم، امتیاز خاصی قائل شده باشند ولی این نتیجه گیری عبارت از نادیده گرفتن اقتصاد معنوی اسلام است که هر گونه عنصر زائد و مبهم را به یک سو می نهد، اگرچه این امر مانع از آن نیست که اربابان علوم باطن و عرفای اسلامی معنا و اعتبار تماثیل مقدس و شمایل هارا در جای مناسب، تأیید نکنند. در واقع عارف بزرگ اسلام، محیی الدین- ابن العربی در یکی از عبارات خود در کتاب معروف فتوحات مکیه احترام مسیحیان نسبت به شمایل مقدس را با کلمات زیر مورد تأیید خاص قرار می دهد «اهالی بیزانس، هنر نقاشی را به سرحد کمال رسانیدند زیرا در نظر آنها فردانیت سرور ماسیح بزرگترین پایه برای توجه به توحید الهی است.» خواهیم دید که این تفسیر از شمایل مقدس، گرچه با کلام اسلامی، به معنای متداول آن بسیار فاصله دارد، ولی با وجود این با وجهه نظر توحید اسلامی مناسبت دارد.

صرف نظر از این امر، گفتار پیغمبر در مورد نکوهش کسانی که در صدد تقلید از آثار خالق عالم برآمده اند، همیشه به معنای رد بحث و بسیط همه هنرهای تمثیلی تلقی نشده است بلکه بسیاری آن را به معنای تقیح و نکوهش هنر و قیح و یا شرک آمیز، تفسیر کرده اند.

برای قوم آریا مانند ایرانیان و نیز برای مغولان، صور ترسیمی، برای بیان هنری آن- چنان طبیعی است که نمی تواند آنها را نادیده بگیرند. ولی نکوهش هنرمندانی که در صدد تقلید از آثار خالق هستند، با وجود این به قوت خود باقی است زیرا هنر تمثیلی اسلامی همیشه از طبیعت گرائی پرهیز کرده است. علت این که مینیاتورهای ایرانی از چشم اندازهایی که در انسان توهم فضای سه بعدی را ایجاد می کند استفاده نکرده و یا از ترسیم بدن انسان به صورت سایه روشن اجتناب ورزیده است، صرفاً ساده لوحی و یا جهل نسبت به روشها و وسایل بصری نبوده است. به همین نحو پیکر تراشی جانوران که گاهی در عالم اسلام با آنها روبرو می شویم هرگز از حدود نوعی سبک قراردادی تجاوز نکرده است و نتیجه کار آن را نمی توان احتمالاً با موجودات زنده و ذی روح اشتباه کرد.

ما حاصل این پرسش که آیا هنر تصویری در اسلام ممنوع است یا جائز، این است که هنر تصویری می تواند به خوبی در جهان بینی اسلامی تلفیق شود بشرط آنکه حدود صحیح خود را فراموش نکند ولی با وجود این باز هم نقشی پیرامونی خواهد داشت و مستقیماً در اقتصاد معنوی اسلام سهمی ندارد.

ولی عدم گرایش به شمایل نگاری در اسلام، دو جنبه دارد: از یک سو آن ضامن و مؤید عظمت ازلی انسان است و وجود آدمی که در صورت خداوند آفریده شده است نمی باید مورد تقلید قرار گیرد، و هم چنین یک اثر هنری که ضرورتاً محدود و یک جانبه است، نباید حق

او را غضب کند. ازسوی دیگر هیچ چیزی که حتی به شیوه نسبی و گذرا بتواند به شکل نوعی «بت» درآید، نباید میان انسان و حضور نامرئی خداوند عایق و مانعی ایجاد کند. در اسلام آنچه هرچیز دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد، شهادت لاله الا الله است. این شهادت هر نوع تعین بخشیدن و صورت خارجی دادن ذات خداوند را پیش از آن که حتی تحقق پذیرد نقش بر آب می کند.

۲- مینیاتور ایرانی

به دلایلی که هم اکنون شرح دادیم، هنر مینیاتور نمی تواند هنری مقدس باشد. ولی تا آن حد که به صرفت طبع با آنچه را که می توان مفهوم حیات و جهان شناسی اسلامی نامید، تلفیق یافته است، کم و بیش خواه به شکل ظهور و بروز فضائل و یا ضمناً به صورت منعکس- ساختن يك شهود عرفانی، از يك نوع جو معنوی برخوردار است.

آنچه در وهله نخست مورد نظر ماست مینیاتور ایرانی است، و نه مینیاتورهای بین النهرین که مجموعاً آنها را تحت عنوان مینیاتورهای «مکتب بغداد» قرارداده و گاهی آنها را «نقاشی عربی» به مفهوم مطلق تلقی کرده اند. این مینیاتورها خیلی با کیفیت مینیاتورهای ایرانی فاصله دارند و به هر جهت نمی توان نام عرب را بر آنها اطلاق کرد جز تا آن حدی که عنصر نژادی عرب یکی از اجزاء تشکیل دهنده آن در شهر پهنادر بغداد که تاحمله مغول در اواسط قرن هفتم، شهری جهانی بوده است، به شمار می رود. نوعی اغسراق و مبالغه در حرکات، علاقه مفرط به اسلیمی های خطی و نوعی طنز نیشدار که گاهی به ابتدال کشیده می شود، اینها شاید از خصوصیات مینیاتورهای عربی است، به ویژه آنکه صورت های ترسیم شده آشکارا جنبه سامی دارد. ولی این خصوصیات عربی در مرحله بائین تر قرار دارد و در محیطی کاملاً شهری، به وجود آمده است. منشأ این مکتب، به طور خلاصه ترجمه کتابهای مصور علمی - در طب، گیاه شناسی یا جانورشناسی - به زبان عربی بود، بدان گونه که در میان کشورهای یونانی شده، وجود داشت و تصاویر با متن تلفیق یافته بود. ناسخان اولیه این کتب، می باید مسیحی و یا صابئی بوده باشند. بعداً مسلمانان عرب و یا ایرانی کار آنها را از سر گرفتند و به تدریج فن جدید خود را برای مصور ساختن داستانهای عامیانه مانند مقامات حریری که هنر نقالی و داستانرایی را جاودانه ساخته است، به کار گرفتند.

در دوران امپراطوری سلاجقه که برای نخستین بار بغداد را در سال ۱۰۵۵ فتح کردند، تأثیر هائی از آسیای شرقی و میانه به مرکز خلافت رسید و این امر سبب دست نیسته هائی چون کتاب التریاق را که در سال ۱۱۹۹ م تحریر شده است و در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود، توجیه می کند. برخی از این مینیاتورها که خطوط آنها از نوعی ظرافت برخوردار است، دارای علائم احکام نجومی هستند که در فلز کاری این دوره نیز دیده می شود و به طور ضمنی وجود سنت هائی را که منشأ غیر اسلامی دارد، اثبات می کند.

در دوران سلجوقی نقاشی هائی با موضوع های تمثیلی که دارای ویژگی های ترکی-مغولی هستند در همه هنر های فرعی، در ایران و عراق تاحدی به چشم می خورد. هنر واقعی مینیاتور که

بی گفت و گو کامل ترین هنر تمثیلی در عالم اسلام است، فقط پس از فتح ایران به دست مغولان و به طور دقیقتر در دوران حکومت ایلخانیان (۱۲۵۶ م) به وجود آمد. مینیاتور ایرانی بر پایه نقاشی چینی با تلفیق کامل خط و تصویر بنا نهاده شده است و به تبع آن، تبدیل فضا به سطحی ساده و هم آهنگ ساختن تصاویر انسانی با چشم انداز همه در مینیاتور ایرانی حفظ شده است ولی نوازش های ظریف و گستاخانه قلم موی چینی جای خود را به خطوط دقیق و پیوسته قلم می دهد، درست به همان شیوه ای که در خطاطی عربی ملاحظه می شود و در عین حال سطح های درون خطوط محیط، بارنگ های به هم پیوسته پر می شود. پیوند میان نوشته و تصویر برای مینیاتور ایرانی امری اساسی است و بر روی هم رفته به فن کتاب سازی تعلق دارد. همه مینیاتورست های معروف پیش از آنکه نقاش شوند، خطاط و خوشنویس بودند. پیش از این گفتیم که در اسلام هنر خطاطی تا حدی جای گزین فن شمایل نگاری شده است. از طریق فن کتاب سازی بود که نقاشی بالاخره با خطاطی توأم گردید.

آنچه به مینیاتور زیبایی تقریباً بی نظیری می بخشد آن چنان که گمان می رود صحنه ای که تصویر می کند نیست، بلکه شکوه مندی و سادگی جو شاعرانه ای است که در سراسر آن جریان دارد.

این جو و یا این مقام - اگر بخواهیم واژه ای را که معنای دقیقی در موسیقی سنتی دارد، به کار ببریم - گاهی بر مینیاتور ایرانی یک حالت بهشتی می بخشد و این امر کمال اهمیت را دارد زیرا یکی از موضوع های اصلی آن که ریشه های عمیق ایرانی دارد، چشم انداز تغییر شکل یافته است که رمز و تمثیل «بهشت زمینی» و «وطن آسمانی» است و در حالی که از چشمان بشریت هبوط کرده، پنهان مانده است در عالم اشراق معنوی که برای اولیاء خداوند، آشکار است، وجود و تقرر دارد. آن چشم اندازی است بی سایه، که در آن هر چیزی از جوهری به غایت لطیف و پراح ساخته شده است و در آنجا هر درخت و گلی در نوع خود بی نظیر است، درست مانند گیاهانی که دانته در بهشت زمینی خود بر کوه اعراف قرارداد است به طوری که بذره های آنها به وسیله بادی جاودانه که بر قلّه کوه می وزد، به اطراف برده می شود تا همه گیاهان روی زمین را به وجود آورد.

این چشم انداز تمثیلی ذاتاً با چشم اندازی که نقاشی چینی از آن حکایت می کند، تفاوت دارد و برخلاف این یک، غیر مشخص نیست و به نظر نمی رسد که از خلأ که در حکمت چین اصل غیر تفصیلی و بسیط همه اشیاء است به ظهور رسیده باشد. آن درست مانند جهانی است، نظام یافته که گاهی در معماری بلورینی که آنرا چون پوششی سحرآمیز احاطه کرده است، پوشانده شده و صحنه هارا بدون آنکه مادی جلوه کند نشان می دهد.

به طور کلی مینیاتور ایرانی - که در اینجا بهترین مراحل آن مورد نظر ماست - در صدد تصویر جهان خارج، بدان گونه که با همه ناهم آهنگی ها و عوارض آن معمولاً مورد ادراک مسافر قرار می گیرد، نیست. چیزی را که مینیاتور به نحو غیر مستقیم توصیف می کند ماهیات ازلی و اعیان ثابته اشیاء است، به طوری که در آن یک اسب صرفاً فرد خاصی در یک نوع نیست، بلکه اسب به مفهوم مطلق است. هنر مینیاتور در صدد فهم و ادراک صفات نوعی است. اگر اعیان

ثابته یا ارباب انواع اشیاء را نمی‌توان به‌دلیل این‌که ورای صورت هستند، ادراک کرد ولی باوجود این درتخیل شهودی ما منعکس می‌شوند. ازاینجاست کیفیت رویا مانندى که به‌اکثر مینیاتورهای زیبا تعلق دارد، و مسلماً خیالبافی واهی و ازاضغاث احلام نیست. آن‌چونان خوابی روشن وشفاف است که گوئی ازنوردرون اشراق یافته است.

به‌علاوه نقاشی معمولی برنوعی بینش درونی یا حدس متکی است به‌طوری‌که تجربه حسی را گرفته و آن‌گونه مشخصاتی را که ازویژگی‌های شیء یا موجود خاصی است از آن بیرون می‌کشد و آن‌ها را به‌عنصری که بافضای دوبعدی یعنی خط و سطوح رنگین مناسبت داشته باشد، مبدل می‌سازد. هنرمند شرقی هرگز درهوس منتقل کردن تمامی ظواهر و نمود اشیاء نیست، او ازعبث بودن چنین کوششی سخت و قوف دارد و ازاین جهت سادگی تقریباً گودکانه آثار او عین خردمندی است.

اجازه دهید باردیگر چشم انداز را که تاریخ هنرکاملاً به‌غلط بادید «عینی» اشیاء عالم مترادف فرض می‌کند، مورد بررسی قراردهیم و اجازه دهید باردیگر تأکید کنیم که چشم انداز به‌هیچ‌وجه ازعوارض ذاتی اشیاء فی‌نفسه نیست، بلکه ازعوارض فرد مدرك یا فاعل ادراک است. امور ادراک‌شده طبق «نقطه‌دید» ادراک‌کننده در ترتیب خاصی قرار می‌گیرند. نظام اشیاء فی‌نفسه عبارت از مرتبه وجودی آنها در نظام کلی عالم است و این نظام وجودی ظهور و بروز کیفی دارد نه کمی. علم مناظر و مرایای ریاضی نخست عقل‌گرایی و سپس فرد‌گرایی را وارد هنر کرد. سپس این‌گرایش جای خود را به‌فرد‌گرایی عاطفی داد و در هنر باروک اضطراب و تشویش درونی در قالب اشکال و صور بیرونی ظهور کرد، و این‌هم بالاخره جای خود را به‌هنر فرد‌گرایانه‌تری داد که درواپسین تحلیل چیزی بیش از انطباعات و تاثرات درون‌ذهنی نداشت و بالاخره در امور غیر معقول مضمحل گردید. مینیاتور ایرانی برخلاف این‌گسترش هنر جدید اروپائی و علی‌رغم ضعف‌های نادر آن نموداریک‌وجهه نظر طبیعی و واقعی از اشیاء است. آن به‌معنای سنتی کلمه «واقع‌گرا» است، به‌این‌معنی که ظواهر حسی برای آن شدیداً بازتاب ذات حقیقی اشیاء هستند.

مینیاتور ایرانی، به‌دلیل خصوصیات معیاری آن می‌تواند برای بیان‌شهود عرفانی‌مورد استفاده قرار گیرد. این کیفیت خاص تا اندازه‌ای ناشی از جو شیعی است که در آن حد فاصل میان شریعت و الهام به‌مراتب کمتر از عالم تسنن است. نظراً در اینجا مینیاتورهای خاصی است که موضوع دینی دارد، مثلاً مینیاتورهای که علی‌رغم ضوابط سنتی، معراج پیغمبر را به‌آسمان نشان می‌دهد. ولی زیباترین و روحانی‌ترین مینیاتوری که تاکنون در این زمینه به‌دست آمده است آن است که جزء نسخه خطی خمسة نظامی است و میان سال‌های ۴۳-۱۵۲۹ میلادی در دوران صفویه نوشته شده است. این مینیاتور با ابرهای پیچ‌درپیچ به‌سبک مغولی و فرشتگان مجمر به‌دست که یس‌آورد آپشواش‌هاست (apsavas) تلافی اعجاب انگیز میان دین بودا و اسلام را نشان می‌دهد.

در اینجا شایسته است که چند کلمه‌ای را به‌روشن‌ساختن ماهیت تشیع اختصاص دهیم. آنچه تشیع را به‌ویژه از اهل سنت و جماعت متمایز می‌سازد، نظریه امامت است که طبق آن

قدرت و حجیت معنوی که پیغمبر به سرعم و داماد خود علی، افاضه کرده است در ائمه اطهار که از اهل بیت هستند، حفظ و ابقاء شده است. آخرین امام شیعه - که طبق نظر شیعه اثنا عشری دوازدهمین آنهاست - نمرده است، بلکه از انظار جهانیان پنهان مانده است و در عین حال با پیروان و فادار خویش ارتباط معنوی دارد. این نظریه تعبیر دینی يك حقیقت باطنی است: در هر جهان سنتی، در هر لحظه از تاریخ آن قطبی که به منزله قلب عالم است و به واسطه او برکت آسمان بر زمین نازل می شود، حکومت می کند. این قطب بیش از هر چیز مبین يك حقیقت معنوی و ممثل نظام وجود است. وجود او همان حضور الهی در مرکز عالم - و یا در مرکز عالمی خاص و یا در مرکز نفس انسانی، به مقتضای مراتب مختلف است - ولی معمولا مظهر و ممثل حقیقی آن شخص ولی یا اولیا هستند که مقام معنوی آنها در سلسله مراتب مختلف هستی به منزله قطب عالم است. از این چند نکته روشن است که تشیع متضمن حقیقتی بسیار دقیق و لطیف است و بیان آن به عباراتی که معمولا قابل قبول همه باشد، به غایت دشوار است.

خاطره ایامی که امامان شیعه هنوز به طور مرئی حضور داشتند، پایان غم انگیز و دردناک برخی از ائمه اطهار و غیبت آخرینشان و آرزوی رسیدن به محل مرموزی میان آسمان و زمین که در آنجا ماوی دارد، به مذهب شیعه لحن و صبغه خاصی بخشیده است که آنرا می توان به عنوان علاقه و شور وافر برای رسیدن به بهشت و آن حالت عصمت و کمالی که در اول و آخر زمان قرار گرفته است، توصیف کرد.

بهشت بهاری است جاودانه، باغی است پیوسته شکوفا که از آب های زنده پرطراوت می شود. بهشت همچنین مقامی است فسادناپذیر و نهائی به مانند سنگ های معدنی گرانبهای بلور و طلا. هنر ایرانی و بویژه تزئینات مساجد دوران صفوی این دو صفت بهشتی را با یکدیگر تلفیق می کند. حالت بلورین، در صاف بودن خطوط معماری و هندسه کامل سطوح طاقدار و تزئیناتی که شکل خط مستقیم را دارد، بیان شده است ولی بهار آسمانی آن در گلهای و رنگهای تازه، غنی و آرام کاشی ها شکوفه می کند.

هنر مینیاتور بیش از یک بار بر اثر تماس مستقیم با نقاشی چینی احیاء گردید، یکبار در آغاز آن در زمان نخستین سلطه مغولان بر ایران در دوران ایلخانیان - (۱۳۳۶-۱۲۵۶) و بار دیگر در دوران تیموریان (۱۵۰۲-۱۲۸۷) و بالاخره در دوران صفویان که با وجود آن که ایرانی بودند و کشور خود را از یوغ مغولان رهائی بخشیدند، روابط حسنه ای با چین برقرار کردند. هنر مینیاتور ایرانی، مینیاتور ترکی را به وجود آورد که در مقایسه با مینیاتور ایرانی خام و کلبشه مانند و قالبی است، البته جز در موارد خاصی که مانند نسخه سیاه قلم مربوط به قرن پانزدهم میلادی تأثیر نقاشی مغولی را از خود نشان می دهد. ولی مینیاتور ایرانی بعداً در نقاشی های گورکانیان هند ادامه یافت و به صورت هنر درباری درآمد و به ویژه برای مصور ساختن دفتر وقایع درباری، باسبکی واقع گرایانه و مشحون از جزئیات، مورد استفاده قرار گرفت.

تأثیر محیط هند یعنی جنبه خاصی از زیبایی انعطاف پذیر صورت انسانی در این نقاشی باسبک تحمیل شده دوره رنسانس اروپا، تلفیق یافته است. گفته شده است که هنر مغولی هند

برخی از مکاتب نقاشی مینیا تور هندورا تحت تأثیر قرار داده است. در حقیقت، این تأثیر نمی تواند چیزی بیش از يك انگیزه صرفاً خارجی و فنی باشد، زیرا این مینیا تورها که به طور عمده صحنه‌هایی از زندگی کریشنا را ترسیم می کنند مستقیماً از میراث سرشار و غنی هنر مقدس هندوان مایه می گیرند و درست به همین دلیل به يك نوع زیبایی معنوی دست می یابند که هنر صرفاً دنیوی مغولی هند یارای رسیدن به آن را نداشته است.

هنر مینیا تور ایرانی در دوران صفویه به طور دقیق تر از اواسط قرن شانزدهم به بعد راه انحطاط را پیمود. در حالی که به علت ارتباط پیرامونی آن با اسلام و ویژگی منحصرأ درباری آن پایه‌های محکمی نداشت، با اولین برخورد خود با هنر اروپائی آن دوران تسلیم شد و مانند آئینه جادوگران که بلور آن ناگهان کدر و تیره می شود، از هم فرو ریخت.

ترجمه غلامرضا اعوانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی