

[سهم ایرانیان از میراث تمدن اسلامی (بخش نهم)]

عجایب نگاری در ایران اسلامی (قسمت دوم)

عجایب نامه‌ها و عجایب نگاری‌ها

محمد پرویزی

مقدمه

۱. سیاق متن در گام نخست نگارش ذهنی است، نویسنده آن را نمی‌نویسد بلکه آن را می‌شنود، بی‌هیچ فاصله‌ای از خود، اما خواننده آن را با فاصله می‌خواند. بدون این فاصله متن خوانده نمی‌شود بلکه مدام شنیده می‌شود. زمانی طول می‌کشد که نویسنده خواننده نوشته خود باشد، در حوزه کتاب فرصت بازخوانی طبق روال خاصی پیش می‌رود. نمونه‌خوان، و ویراستار مدام میان متن و نویسنده فاصله می‌اندازد، در روزنامه‌ها و ویراستاران نقش کلیدی در تصحیح و روان‌سازی متن دارند. این اتفاق در تندیس نمی‌افتد نه این‌که چون ویراستاری نیست، بلکه ما از نوشته تا دقایق آخر دل نمی‌کنیم و با سماجت درگیر مابهیت گفتگوی ذهنی متن‌ایم، که تا نیم ساعت دیگر به چاپ سپرده می‌شود. فاصله این‌جا مراحل لیتوگرافی و صحافی مجله است. در این میان متن وقتی دیده و دانسته می‌شود که کار از کار گذشته است. در مورد مقالات من که همیشه همین‌طور بوده، تا دم آخر مدام با متن کلنجار می‌روم، پارگراف‌ها را جابجا می‌کنم، بیشتر نگران محتوای بحث‌ام. این دست و پا زدن، نوشته را به همین حال و روز می‌کشاند که می‌بینید، پر از غلط‌های املایی و تایی! چون در نوشتن نه حرفه‌ای‌ام و نه حرفه‌ام نوشتن است، اما نیازم چرا، به قول ژولیا کریستوا نوشتن اندیشیدن بی‌واسطه به چیزها است، و برای من نظم دادن به پراکندگی‌ها و مهمتر پیش رفتن برای فهمیدن چیزها، اما، دست و پا شکسته، حد فاصل این شماره تا شماره بعدی و میان ده‌ها کار نیمه تمام، امیدوارم در پس و پشت این بهم ریختگی واژه‌ها دغدغه‌ها دیده و شنیده شوند. با این همه سعی می‌کنم زودتر نوشته‌ها را به تحریریه مجله برسانم تا دوستانم شرمند غلط‌های املایی من نشوند.

۲. در فاصله چاپ مطلب سیاه قلم در شماره پیشین و این شماره، کتاب کوچک (جیبی) اما پرمغز ویژه محمد سیاه‌قلم، نوشته دکتر یعقوب آژند به دستم رسید، که کشف‌اش را مدیون دوستم عباس

اکبری هستم، چیزی شبیه اکتشافات باستان‌شناسی است یافتن کتابی سربرنگاه. غالباً مدتی طول می‌کشد تا منابع به پی‌نوشت کتاب‌ها و مقالات برسند، و ما مطلع شویم. بیشتر مؤلفین در مطالعه پی‌نوشت‌ها و منابع دیگر کتاب‌هاست که رد کتابی را در فروشگاه‌ها و کتابخانه‌ها می‌گیرند. (البته در ایران).

کتاب از قرار معلوم حدود یک ماهی است که به کتاب فروشی رسیده، نه تنها من و دوستانم بی‌اطلاع بودیم بلکه هنگام تهیه کتاب فروشنده خود ناشر نیز در جریان چنین کتابی نبود. کتابی منضبط با ساختاری کاملاً پژوهشی و استوار به مطالعه و ژرف‌اندیشی، همان سبک و سیاق پژوهش میدانی و پاکیزه‌ای که از استاد یعقوب آژند سراغ داریم، لذا بحث، پیرامون هویت، و نام خالق آثار در این کتاب به تفصیل آمده است، شرح مبسوطی از تاریخ و زمینه‌های فکری دوران در این کتاب روشن‌کننده بسیاری از پرسش‌هاست، علاقمندان به آثار محمد سیاه قلم را ارجاع می‌دهم به این کتاب کوچک اما خواندنی، از سری کتاب‌های مفاخر هنری ایران شماره ۳ «استاد محمد سیاه‌قلم / دکتر یعقوب آژند قطع جیبی (امیرکبیر)». لذا هر بحثی پیرامون هویت و تبار سیاه قلم و تشنه آراء نویسندگان و هنر پژوهان درباره آن، همچنین سوء نیت‌ها و سوء تفاهم‌های تاریخی در غلط‌خوانی نام گذشته این استاد بزرگ بدون مطالعه این کتاب به زعم من دوباره کاری و شاید بیهوده باشد.

۳. مقاله‌ی اورهان پاموک (درباره سیاه قلم) نویسنده‌ی معاصر ترک، تحت عنوان «هیولاهای در جستجوی هنرمند گمنامی» را در تک شماره فصلنامه؟! نگاره، به گفته حامدی، و به سفارش دوستی خواندم، برای گرفتن پاسخ که فرموده بودند باید دید ناسیونالیستی را در نوشته‌ها کنار گذاشت (چرا که نوشته‌ی شماره پیشین اینجانب را جانبدارانه، و ناسیونالیستی دیده بودند). بعد از خواندن این مقاله آشفته پاموک، تازه منظور از انتقاد ایشان را متوجه شدم. اورهان پاموک در قالب روایت داستانی (البته به شیوه پیش یافتاده و خطی/دانای کل)، با گویش نمایشی، از زبان جمعی تصاویر (محمد

سیاه قلم) حرف‌هایش را بازگو می‌کند. پیش‌پاداصلی او این است که، فراموش نکنید قبل از هر چیز این آثار ناماشی‌اند و از آنها لذت ببرید! به عبارتی پرسش‌های حاشیه‌ای را رها کنیم و به گونه یک نقاشی آنها را تجربه نماییم.

نه در شیوه داستانی این نوشته خلاقیتی نهفته است و نه در تحلیل و روشن کردن موضعی و یا دیدگاهی خاص. بلکه فقط می‌توان گفت ایشان در این نوشته از تصاویر سوء استفاده نموده‌اند، مثلاً از زبان موجودات مصور، رو به آنانی که در «ایت این آثار کنکاش می‌کنند می‌آورد... بدیهی است به آنچه دانسته‌اند نگاه‌های می‌گویند نیز پس‌بیزی اهمیت نمی‌دهیم. همین‌طور به حرف‌های بی‌اساسی که مردم هنگام بررسی دقیق این آثار می‌زنند... اهمیت نمی‌دهیم...» ناگفته پیداست این نویسنده است که در درون متن از زاویه دید تصاویر صحبت می‌کند، و او کسی نیست جز خود پاموک، (به دور از ترجمه نارسا) اگر نشر را به اول شخص مفرد، یعنی به زبان اورهان پاموک بازگردانیم بیراهه ترفندیم... بدیهی است به آنچه دانشگاهیان می‌گویند پس‌بیزی اهمیت نمی‌دهم. همین‌طور به حرف‌های بی‌اساسی که مردم هنگام بررسی دقیق این آثار می‌زنند، اهمیت نمی‌دهم... و در آخر نتیجه می‌گیرد که «مردم نمی‌توانند بیاموزند که یک نقاشی را قبل از آن‌که خالق آن را بشناسند دوست داشته باشند... چرا که همه میل دارند فراموش کنند» ما نقاشی هستیم، مشاهده فرمودید که در این میان تمام نویسندگان به یک بازه مردم شدند. پاموک پیشنهاد می‌کند که از تماشای آثار فقط لذت ببرید، همین.

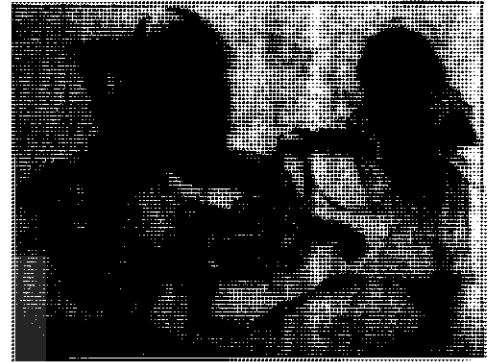
میل تمام افرادی که به غلط و یا به درست، درباره سیاه‌قلم نوشته‌اند و یا می‌نویسند، از لذتی است که آنها پیش‌ترها از آثار این هنرمند برده‌اند، حال هرکس به شیوه‌ای به این آثار و به این موجودات پاسخ می‌دهد، درستی و نادرستی هر نوشته‌ای به اخلاق نگارش، عمق و بینش هر نوشته نیز، به میزان مسئولیتی باز می‌گردد که نویسنده در قبال آثار بر خود پذیرفته است. اگر چه هیچ نوشته

روش عامیانه سنت عجایب‌نگاری از چاپ سنگی کتاب عجایب المخلوقات

روش درباری سنت عجایب‌نگاری، کار استاد محمد سیاه‌قلم

روش درباری سنت عجایب‌نگاری، کار استاد محمد سیاه‌قلم

روش درباری سنت عجایب‌نگاری، کار استاد محمد سیاه‌قلم

نمی‌کند، در این باره چیزی نمی‌توان گفت ...

عجایب نامها و عجایب‌نگاری‌ها

سنت کتاب آرایی به شیوه رایج نگارگری، از شاهنامه‌ها گرفته تا دیگر کتاب‌ها و تمام حکایت‌های دینی که مصور شده‌اند، بیان معراج نامه‌ها و ... سیر طولانی در تاریخ هنر این سرزمین داشته، لذا می‌توان در گذار حکومت‌ها آن را پی گرفت. اما عجایب‌نگاری و آن چه امروز از این میراث به جا مانده، تصاویر پراکنده‌ای است که نمی‌توان برای آنها نظم تاریخی و تکاملی متصور شد.

به بیان ساده شکل رسمی عجایب‌نگاری که می‌بایست با حمایت و علاقه حکام و سرمداران حکومتی تکامل می‌یافت، هیچ وقت در فرهنگ ما رسمی نشد، چون اساساً انسان دیروز این شکل‌ها را جزء نیروهای شر و کابوس‌های شیطانی می‌دانست و مدام از آنها دوری می‌جست. اگر در آثار استاد محمد سیاه‌قلم این تکامل و پختگی به چشم می‌آید، حاصل توجه و حمایت بایستقر میرزا از این نقاش است چرا که به استاد دکتر آژند «استاد محمد سیاه‌قلم همان غیاث‌الدین نقاش یا غیاث‌الدین محمد نقاش است که در سال ۸۲۲ ه. ق طی سفری به چین، طبق دستور بایستقر میرزا فرزند شاه‌رخ تیموری گزارشی مصور و مکتوب از دیده‌ها و شنیده‌ها تهیه کرده است.» تنها دورمای است که ترسیم این جهان عجایب گونه شکل رسمی به خود گرفته (آن هم به ضرورتی) و یا به نقاش سفارش داده شده است. اما شکل عامیانه آن را می‌توان از گذشته‌های دور در سطوح زیرین فرهنگ ایران اسلامی مشاهده نمود، اگر داستان‌ها و حکایت‌های عجیب و غریب هیچ وقت برای درباریان به رسمیت شناخته نشد، اما فرهنگ عامه توانست عجایب‌نگاری را از گذشته‌های دور به امروز برساند. تصاویر عجایب المخلوقات در اولین کتب چاپ سنگی، ادامه‌ی تخیل این فرهنگ و سنت کهن است. اگر چه ارزش هنری آنها هیچ وقت همسنگ آثار تکامل یافته درباری نیست، اما، این تصاویر ساده این واقعیت را

آشکار می‌کنند، که این فرهنگ چگونه با نیرویی قدرتمند از گذشته تا به امروز خود را کشانده است. از این جا است که آثار سیاه‌قلم را می‌توان شکل درباری این انباشت باورها دانست، کسی که توفیق آن را یافته است دیده‌ها و شنیده‌هایش را مصور و مکتوب ارائه نماید و مورد توجه بایستقر میرزا حاکم وقت هرات قرار گیرد، همانطور که می‌بینیم، بعد از او این سنت مورد توجه قرار نگرفت و اسلوب سیاه‌قلم فرزند خلفی به خود ندید. لذا می‌توان گفت محمد سیاه‌قلم وارث درباری اشکال و موجوداتی است که در یک دوره مجال بروز و امکان آشکار شدن یافت، آن هم در موقعیت ممتاز کشور. اما ناخواسته با این پرسش رویا رو می‌شویم: اگر آثار سیاه‌قلم سفرنامه‌ی مصور او از دیده‌ها و شنیده‌های چین باشد، و صرفاً به دلیل این نکته که او فردی ایرانی است، و چون یک ایرانی این نقاشی‌ها را به سرانجام رسانیده، می‌توان آنها را به فرهنگ خودی نسبت داد؟ آیا نمی‌توان گفت نقاش این آثار خاستگاه ایرانی دارد، اما نقاشی‌های او چینی و مغولی است؟ به گمان من بن‌مایه‌ها و ریشه‌های فکری این آثار را می‌بایست در لایه‌های زیرین فرهنگ ایرانی اسلامی جست، و تبار صوری آن را باید در وجوه مشترک سنت تصویری از ایران تا آسیای میانه دانست، همان‌طور که ما در تزئین با دیگر کشورهای اسلامی مشابهت ظاهری داریم. و همان‌گونه که در نگارگری می‌توان با گرایش از سنت چینی، تشابه بصری یافت. اما در لحن تصویر و شیوه‌های اجرایی آن کاملاً با یکدیگر متمایزیم. لذا شناخت سنت فرهنگ عجایب‌نامه‌ها و شناخت تاریخ شکل‌ها و صورت‌هایی که (در فرهنگ رسمی کشور)، هیچ وقت جایی برای بروز و شکوفایی نیافت، ما را یاری می‌رساند تا بپذیریم این لحن نقاشی مغولی، شاخه و گرایشی از نقاشی قدیم ماست، فقط قرن‌ها رشد آن مسدود مانده است. می‌گویم با بازگشت به ذهنیت انسان دیروز ریشه‌های این گرایش را برجسته کنم.

متشکر شده‌ای از داوری و قضاوت دیگران پنهان نمی‌ماند. اما این همه تلاش درخوانش و از آن خود کردن از جاذبه‌های خود آثار بر می‌خیزد. لذتی چنان سرشار که حتی نویسندگان ترک را وسوسه کرده در این باره دروغ بگویند. نویسندگانی که می‌کوشد کارش را برای یافتن گذشته، نسب و دودمان نقاشی‌ها به سرانجام رساند، بیشترین لذت را از آثار او برده است، لذت او در یافتن تبار آنها است و بازگرداندن موجودات به خاطره نقاش خویش است، این بدین معنا نیست که فقط به این شیوه می‌توان با آثار گفتگو کرد و سود جست. گاهی هم می‌توان با تصاویر به مراد نه نشست، به نیت داستانی، یا سرگذشتی، گاهی می‌توان از منظر آنها، دیوهای وجود خویش را دید، و گاهی می‌توان مفتون عناصر بصری و نوع پردازش‌ها و جهان عجیب آن شد، در هر بازگشتی، کام جویی خاصی نهفته است. بن‌جا آنچه مهم است میزان پیش رفتن در فضایی است که ما، با آن رویکرد به آثار نگریم. و بارها عجیب‌تر همت برای تقسیم کردن تجربه این شور لذت با دیگران. شاید مهمترین دلیل نوشتن درباره نقاشی‌های قدیم، تقسیم کردن این شور و شغف در یافته‌ها است، البته این را در گام اول مدیون خود آثاریم. آثاری که از پس قرن‌ها چنین پتانسیلی در خود نهفته دارند. پاموک در این نوشته پیشنهاد تازه‌ای ندارد فقط در فضای احساسی ما را به نگاه کردن دعوت می‌کند و نه دیدن. از یاد نبریم این میراث از تجربه لذت همگانی به عنوان نقاشی رنج نمی‌برند، امروزه در قالب کتاب‌های نفیسی این آثار چاپ شده‌اند و مطمئن باشیم که در آینده نیز چاپ خواهند شد، جهان و شیوه بیان این آثار چنان یگانه‌اند، که خود ضامن ماندگاری آن به حساب می‌آیند. اگر تاریخ و هویت این آثار مهمترین پرسش امروز محسوب می‌شود، شاید دلیل‌اش این باشد که فراتر از تجربه لذت جویانه، احساس مسئولیت است و به قول متفکری: «هیچ چیز وحشتناک‌تر از نبود پاسخ نیست.» البته که این وظیفه بر دوش خیلی‌ها سنگینی

روش عامیانه سنت عجایب‌نگاری از جاب سنگی کتاب عجایب المخلوقات

گزارش تاریخی

جدال تاریکی و روشنی، تقسیم جهان به این دو قلمرو، با آمدن اسلام به ایران رنگ بوی تازه‌ای به خود گرفت. در متن‌های آغازین اسلام و سوسه‌های تاریکی به عنوان گرایش‌های شیطانی لقب یافت، و او که به آفریده خدا سجده نکرد، از جمع فرشتگان طرد شد. لذا دوباره لایه‌های این تفکر سیاه در جهان ایرانی اسلامی برجای ماند و آنچه در اندیشه اسلامی به عنوان چهره‌های نفسانی و لایه‌های برزخی لقب گرفت، به جای قلمروی اهریمنی و تاریک اساطیری گذشته نشست. پدیدار شدن اشکال متفاوت در قاموس نیروهای شیطانی (در دوران اسلامی) به عمق این تیرگی دامن زد. از دل این باورها عجایب‌های غریبی زاده شد، نیروهایی با سیمای انسانی بازیگوش و چند چهره که مدام در زندگی عادی مردم دست‌اندازی می‌کردند و در دل شب‌های تاریک درب خانه‌ها را می‌زدند و یا قهقهه‌هایشان از چاه‌های خشک آبادی‌ها همیشه روستائیان و سکنه آن حومه را به وحشت می‌انداخت. از اعتقاد و باورهای عمیق به وجود بیرونی این انسان‌ها که آواز می‌خوانند و تا صبح به رقص و پایکوبی می‌پرداختند، قصه‌ها و حکایت‌های عجیبی در ناخودآگاه جمعی ما ریشه گرفت، و رفته رفته به قسم انکار ناشدنی در فرهنگ ایرانی اسلامی بدل گشت. ما لایه‌های مکتوب این ذهنیت را امروزه در متون و با عناوینی چون «عجایب نامه‌ها» می‌شناسیم، عجایب‌هایی که انسان در پیروز برای مهار کردنش به طلسم و جادو متوسل شد. با آن‌که مؤلفین عجایب نامه‌های مشهور معلوم‌اند، اما این متون ذاتاً فرهنگ شفاهی‌اند که فقط مؤلفی آن را به نثر درآورده است، مثل حکایت‌های شاهنامه که پیش‌ترها در حافظه همگانی لانه داشت، اما به شکل سترگی توسط فردوسی سروده شد و ماندگار گشت.

این نوشته‌ها نیز پیش‌ترها ریشه در شنیده‌ها و فرهنگ شفاهی مردم داشت، مشهورترین این تالیف‌ها (عجایب المخلوقات، کار زکریا بن محمد بن محمود المکرمونی القزوینی) همچنین کتاب عجایب‌نامه (محمد ابن محمود همدانی) است اگر چه کار همدانی در سایه تالیف قزوینی به بی‌مهری و کم‌توجهی دچار شد، اما از درخشان‌ترین متن‌های عجایب‌نگاری است، با نثری شیوا، ساده و روان که حیطة تخیل این نیروها را در انسان گذشته آشکار می‌کند.

اندیشه دینی با گرایش ذوقی آن‌که ما امروزه به عنوان عرفان اسلامی می‌شناسیم کوشید از میراث نوری این سرزمین استفاده نماید و قلمرو روشنی آن را به سمت و سوی حیرت‌انگیزی بکشاند. (که در ترتیب مقالات پیشین مسیر این میراث نوری را دنبال کردم، خاصه در «شکوه ترنین» و «ارنگ و نور» همچنین در «خاصیت آیینگی»). اما قلمرو تاریکی این سرزمین در متن‌های

آغازین و برای زنده ماندن در قاموس گفتگوی جانوران و حیوانات در کتاب آریای‌ها اولیه ادامه یافت، نمونه مثال زدن و بارز این تصاویر را از کتب مونس الاحرار تا کلیه و دمنه می‌توان دنبال کرد، البته که بار حکایت‌های اخلاقی کلیه و دمنه بر دیگر موارد آن قالب است، اما نکته مهم پیدا شدن اشکال تصویری جانوران در فرهنگ بصری ایران اسلامی است، و نمونه درخشان این بار تصویری که بر سنت تیموریان تاثیر گذاشت، نقاشی‌های آل جلاویه است که کیفیت بصری نقاشی‌های آن قرابت شگفتی با آثار سده نهم خاصه در اجرا یا کارهای محمد سیاه قلم دارد. و با گام نهادن به سده نهم اتفاقی که در آثار کمال‌الدین بهزاد خاصه در ترسیم وقایع طبیعی و زندگی رخ داد، (توجه نقاشان به جهان بیرونی، دیده‌هاوشنیده‌ها). در آثار عجوبه عجایب‌نگاری هم به وقوع پیوست. ساختن قصر خورشیدی، گرمابه و تصویرگری از اتفاق‌های هرروزه، کار کمال‌الدین بهزاد نگارگر را به تجربه زیستی و زمینی نزدیک کرد، در کار محمد سیاه قلم نیز جانوران با تمام شرافت‌ها و زمختی رفتارشان، گاهی در کار و اعمال انسانی‌اند، این‌جا انسان دیوناست که دیده می‌شود. گروهی هلهله کنان دستمال برافراشته به رقصند. از سده نهم گویی این نادره نقاشی ایرانی آشکار می‌کند که «دیو سیرت است نه صورت».

لایه‌های خودآگاه و ناخودآگاه عجایب و غرایب روزگار

آنچه امروز به عنوان دستاوردهای هنری، از میراث بشری بجایمانده است، حاصل ذهنیت آنها به جهان پیرامون و با جهان خویش است، فرایند هر پدیده تجسم یافته‌ای که به دست انسان خلق شده است ریشه در ذهنیت او داشته و دارد و این ذهنیت حاصل شرایط اجتماعی باورها و پیش‌انگاشته‌هایی است، که در چارچوب زبان، فرهنگ و در افق روزگار خود می‌گنجد. به عبارتی این ذهنیت تاریخ مند است. از این‌رو می‌توان با آگاهی‌های تاریخی آن دوران به این لایه‌ها نزدیک شد. و وقتی پای کارکردهای ذهنی در میان باشد ناخوسته فرایند پیچیده خودآگاه و برانه‌های ناخودآگاه در آن دخیل است، می‌توان آثار را به این دلیل به دامنه پرسش‌های خودآگاه و ناخودآگاه کشاند.

اگر امروزه کسی بخواهد، آستانه ورودی و اشکال واحجام سه بعدی افسون کننده مسجد گوهرشاد را ترسیم و به اجرا گذارد، بی‌شک به محاسبات عجیب و غریب ریاضیات تن خواهد سپرد. و اگر این نظر را؛ که تمام معماران آن روزگار ریاضی‌دان و یا آشنا به مباحث ریاضی بوده‌اند، را بپذیریم. درباره فرهنگ عامه و دستاوردهایش، خاصه؛ قلمزنی‌های بی‌نهایت ظریف فرش‌های بی‌نهایت پیچیده که ساقه‌های نازک آن به شکل اعجاب‌انگیزی در گردش گیج‌کننده‌ای به هم می‌رسند، چه می‌توان گفت؟ این ذهنیت تجریدی اشکال را نمی‌توان متکی به دانش منطقی و کلاسیک

ریاضی دانست. به زعم من این همه افسون هندسی ریشه در اصول هندسی گذشته دارد که ناخودآگاه انسان در الق و فهم روزگارش به آن دست می‌یابد. توانی حیرت‌انگیز که رانه‌های سمت سوی تخیل هندسی روزگار را نیز گسترده و آباستن خلایق می‌کند. شاید مثال دیگری بتواند این موضوع را روشن کند. در بدو ورود به کشورهای اروپایی خاصه یونان، رم، ایتالیا، اسپانیا و قدم زدن در فضای شهری و بافت تاریخی آنها و در بازدید از موزه‌ها، این سوال را از خود خواهیم پرسید، چگونه این همه پیکرها در قاموس سنگ‌های عظیم، مرمها و قالب‌ها، برنزی و یا مجسمه اسب‌های سرکش در میدانگاهی، که به روی دویا به آسمان خیز برداشته‌اند، ساخته و پرداخته شده؟ چگونه این به این توان ترسیم فیگوراتیو رسیده‌اند؟ چگونه این تناسبات بین چنین دقیق پیش رفته است؟ در مواجهه مستقیم با مجسمه در رود در فلورانس، این سوال جدی‌تر هم می‌شود، در فاصله‌ای که ماکل آرز به سنگ تیشه می‌زده است چگونه فهم دقیقی از فرجام این پیکره غول‌آسا را در سر داشته است؟ درک این تناسبات با فاه نه گرفتن و یا ترسیم آن با پیش طرح‌ها و اتودها میسر نمی‌شود. حداقل این آثار این گونه پیش نرفته‌اند، و آنچه به گونه احساسی به عنوان روح اثر می‌نامیم، حاصل همین بدهاگی و بی‌واسطگی و شهودی کار است، که نه می‌توان درباره حدودش به استدلال سخن گفت و نه می‌توان انکارش کرد. بافتن پاسخ منطقی به این پرسش‌ها به زعم من دور شدن از فضای حاکم بر ذهنیت روزگار است. چرا که توجه به انسان به عنوان نقطه عزیمت فرجام بشری در تاز و بودجامعه اروپایی ریشه دارد. انسان برای آنها در یک دوره عظیم تاریخی مسئله اصلی است. در حافظه آنها تمام آن تناسبات ریشه دارد، آنها به هیچ وجه آن تقلائی سردرگم کننده و اتلافی ما را برای پیدا کردن اندازه صحیح تناسبات فیگوراتیو را تجربه نکرده‌اند. گویی ما وارث ناخودآگاهی این سنت نیستیم، آنان تناسبات انسانی را از حفظ‌اند. همانطور که ما در دوره‌هایی از تاریخ خود به شیوه اعجاب‌انگیزی هندسه و وجوه درهم شده اشکال هندسی را در حافظه داشتیم. به همین دلیل است که نقاشی می‌تواند با فرصت سفری، اندوخته‌ای را در خود درونی کند و آن را به نسویه اعجاب‌انگیزی ترسیم نماید، او پیش‌ترها تمام این اشکال را در خود نهفته داشته است. با توجه به ریشه‌های چینی و مغولی این نقاشی‌ها، باید اذعان داشت آنها با خاطره ذهنی گذشتگانمان ناصه محمد سیاه قلم همخوان بود، از این‌جا است که می‌توان گفت، با تبار چینی و مغولی نقاشی‌ها آنها از آن ما است و از دل فرهنگ ما جوشیده است البته در یک اتفاق فرهنگی که بعدها برای همیشه، خاموش شد...

درباره عجایب‌نامه‌های مشهور

۱- عجایب‌نامه (محمد ابن محمودی همدانی)

اولین کتاب در طلسمات و عجایب را گفته‌اند بلیس حکیم نوشت که ندیم و جلیس اسکندر بود و کتاب الگویی عجایب نویسان شد. در کتاب‌های عجایب نقل قول‌های فراوانی از او شده و پیداست که کتاب او یا آنچه از قول او در کتاب‌های دیگر نقل شده، از منابع اصلی عجایب نویسان بوده است. یکی از کهن‌ترین کتاب‌های فارسی در عجایب عالم نوشته ابوالفضل بلخی است؛ نگاه کنید به مقدمه کتاب عجایب‌نامه محمد ابن محمود همدانی به قلم جعفر مدرس صادقی

۲- عجایب المخلوقات قزوینی / معروف‌ترین کتاب عجایب که امروز می‌شناسیم، عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات زکریای قزوینی است. او این اسم را از کتاب محمد ابن محمود همدانی گرفت که تقریباً ۱۰۰ قرن پیش نوشته شده بود. اما بعدها شهرت قزوینی و کتاب او سبب شد که این اسم بیشتر یادآور کتاب قزوینی باشد و با این کتاب پیوند تنگتری بیاید. قزوینی در جوانی به دمشق رفت و آنجا تحصیل کرد و به محضر ابن عربی راه یافت. در اواخر دوران خلافت عباسیان، قاضی حله و واسط بود و تا آخر عمر در بغداد به سر برد و به زبان عربی می‌نوشته... قزوینی یک نویسنده خلاق و مبتکر بود. او بیشتر یک محقق بزرگ و ناقل مطالب دیگران بود. اما کتاب همدانی چه از نظر تنوع مطالب و چه از نظر محتوا از کتاب قزوینی غنی‌تر و جامع‌تر است. همدانی نویسنده‌ای ست خلاق و جست‌جوگر. اثر او هم به آثار پیشین متکی است و هم به شنیده‌ها و مشاهدات شخصی خودش. همدانی این کتاب را در نیمه دوم قرن ششم هجری نوشت و نثر نو هم مثل متر بسیاری از معاصرانش هنوز هم از آن ساده و بی‌تکلف قرن چهارم و پنجم هجری بود. این کتاب را به ابو طاهر، ظفر ابن ارسلان تقدیم شده که آخرین پادشاه سلجوقی عراق بود و از سال ۵۷۰ تا ۵۹۰ هجری سلطنت می‌کرده است. / همدانی

حسین آقا را نگه داشت؛ یعنی گفت، جای از من، یک تومان هم حقوق. جای خواب هم از من، کار از تو. می بیند که هم قسم می شوند که حتا به بهای یک شاخه گل، هنر را می بریم داخل خانه مردم. خود اسکندری می گفت، زمانی که می رفتم خانه مردم نقاشی کنم، وقتی می دیدم که دو تا جای بیش تر می آوردند، دو تا تستر بیش تر می کشیدم. اینها زیباست. مردم حمایت کردند. بانی بخش عمده ای از شاهنامه های چاپ سنگی، تجار بودند. مردم تا حدی جلو آمدند و هنرمندان خود را در خانه ها پذیرایی کردند. ما حتا خانه هایی داریم که اسم آن خانه به نام معمار و بنایش است و آن قدر در آن جا کار کرده که همان جا زن گرفته و بچه دار شده است. وقتی که کار خانه تمام شده، بیرون آمده است. مثلاً می گویند خانه / استاد رضا بنا، ولی این خانه، خانه محمدحسین تاجر است.

مسئله من چیز دیگری است. می خواهم بیش تر روی این نکته متمرکز شوم که بعد از شکست این اشرافیت - به گفته شما - هنرمندان در سطح جامعه پخش شدند. در واقع به نوعی از اشرافیت و فنودالیسم، در حال دور شدن هستیم و یک نوع بورژوازی ایرانی را می بینیم. اینها از هنرمندان حمایت می کنند، ولی من می گویم که خود این بورژوازی، بعد از مدتی این هنرمندان را پس می زند و دیگر اجازه رشد و نفس کشیدن را به آنان نمی دهد. این مسئله می تواند عواملی داشته باشد؛ ظهور رضاخان، شهرنشینی مدرن و ورود صنعت، ماشین، نفت و ... به هر حال این عوامل روی طبقه بورژوازی ایران، که خیلی هم نتوانست فرهنگ خودش را پرورش دهد، تأثیر می گذارد و همین ها هستند که نسل بعدشان این هنرمندان را پس می زنند. غیر از این است؟

پس باید خیلی تفکیک کنیم؛ یعنی بگویم هنر رسمی تا اواخر عهد ناصریت تحت نفوذ دربار است. پس از کمزنگ شدن دوره سلاطین، هنر رسمی کنار می رود و هنر می رود به سوی بخش تجار ... حالا این زمانی که شما به آن اشاره می کنید زمانی است که مجدداً هویت هنر به دست دولت می افتد؛ یعنی هنر از اختیار مردم خارج می شود و تعیین سرنوشت به دست متولیان دولت می افتد. مردم نخواهند در شیراز خیلی از اتفاقات بیفتد، مخالف

بودند. فریاد می زدند و کشته می شدند. بافت خانه هاشان از بین رفت. هنر، بخشی از اقتدار حکومت شد، و دوره رضاخان اوج این مسئله است. من معتقدم که دوران هنرهای مردمی به قرن هم نمی رسد. حتا در دورانی دستور جمع کردن نقاشی های قهوه خانه های داده شد. مردم اجازه ساخت حسینیه نداشتند و قهوه خانه ها و زورخانه ها از بین رفتند و اوجش واقعه شهریور بیست است. من محقق نسلی هستم که این دوران را ندیده و در دوره ای به دنیا آمده که همه چیز خراب و فاصله ها زیاد و در فراموشی است و هنرها گرفتار ایسم های غربی هستند ... نه از حاج باقر جهانگیری خبری است، نه از میرزا عبدالرزاق و حسین آقا و اویس محمد و ... وقتی آقای بهنود گریه کرد، گفتم: اگر دیر بجنبیم، من هم آخرین نسلی هستم که این وقایع را می بیند. من فقط یادگارها را جمع کردم و وارثان آخر را پیدا کردم و آنها را ثبت کردم و در آخرین مبحث، امروز برخورد می کنیم با دل نگران هایی که سمنار می گذارند برای گنجینه های از یاد رفته هنر ایران. باید بررسی پس این سالها در کجا بودید؟

مسا داریم در مورد هنر مردمی (عامه) صحبت می کنیم و برمی گردیم به ابتدای بحث. شما گفتید که احیای این هنرها امکان پذیر نیست. وقتی اسمش را می گذاریم هنر عامه یا مردمی، یعنی این هنرها بر اساس تفکرات مذهبی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اقشار متفاوت مردم شکل گرفته است. مردم بعد از شهریور بیست به هزارویک علت که بیان کردید به این هنر پشت می کنند و دیگر به آن شکوه کاشی های عهد قاجار نمی رسند. آیا ما باید به این نتیجه برسیم که هنر مردمی (عامه) به این خاطر زوال پیدا کرد که در مجموع فرهنگ مردم نزول کرد؟

وقتی ابتکار عمل از دست استادکاران ما خارج می شود و نقشه های شهر کشی به دست بلدیه می افتد و می گویند استاد حسن معمار در خانه بنشینند، چون آقا پسری از فرنگ برگشته و در بلدیه استخدام شده است ... شما می دانید چه مرگ و میر و دق افتاد بین هنرمندان؟ بعد از جنگ جهانی دوم و بیکاری شان ...

ولی به هر حال مردم این تجددخواهی را قبول کردند دیگر؟ حکومت مدارس را تأسیس و ارتباطات را قطع می کند و معماری رایج را دیگر استاد محمدحسین انجام نمی دهد ...

مثلاً در مورد کشف حساب، در دوره رضاخان، مردم به شدت مقاومت کردند، و البته رضاخان خیلی هم حکومتش استمرار پیدا نکرد؛ یعنی در آنجا که نیروهای اجتماع بخواهند در مقابل یک دستور فرمایشی ایستادگی کنند، می توانند این کار را بکنند.

ولسی کدام مردم؟ مردمی که ماشین دارند و کت و شلوار می شده اند. اینها را چه کسی به مردم داده است؟ آیا این ساختار به جایی نرسید که مردم به راحتی به آن پشت کنند؟

من می گویم ما به راحتی این خط فاصله را قبول کردیم.

ولی کشف حساب را به همین راحتی قبول نکردیم.

نه. چون این یک جریان اعتقادی بود و با اعتقادات فردی روبه رو بود. می توانستند از خانه بیرون نیایند. روائان می گویند خود این مردم شروع کردند معماری را خراب کردن. من می توانم صریحاً بگویم که ما به میراث پدری مان کم لطفی کردیم. در خواب غفلت بودیم و خیلی زود مقابل ترندها تسلیم شدیم. روشنفکران هم همین طور شدند. کدام قلم به دست، زمانی که بازار و کیل را خراب کردند انتقاد کرد؟ مردم به علت نداشتن پشتوانه های عمیق فرهنگی، هنوز است فرهنگ آپارتمان نشینی را ندارند، و برای همین رابطه ها را از دست دادند. متولیان ما هم کسانی بودند که جدا از این مسائل دور بودند و نخواهند کاری کنند. افزایش جمعیت هم دلیل دیگری بود. یک معماری بی سرنوشت به نام شهرسازی به وجود آمد، و گفتند همه آن قدیمی ها نشانه املی است. امروز - به اعتقاد من - آخرین ضربه به این میراث، نوگرایی بی منظقی است که در پهلوی دوم پدید آمد.

بعد از انقلاب چه؟ توجهی شد؟

بود، ولی رونمایی بود. چرا الان باید فقط انگیزه شخصی دنبال اینها برود. سه سال است که فرهنگستان هنر یاد گنجینه ها افتاده است؟ اینها کجا بودند وقتی که در خانه آن پیرزن یزدی سقف روی سرمان خراب شد و آن نقاشی از بین رفت. قرار بود اول داغ دل مان را تازه کنیم و بعد به هویت شخصی مان برسیم که متأسفانه نشد. کاری نتوانستیم بکنیم. حتا حجاری را نتوانستیم کاری بکنیم. چه وقت گچ بری را حفظ کردیم؟ من معتقدم از زمانی که رفتیم، دیگر رفتیم.

بله، درست است. ما هم قبول می کنیم که کارگاه فرانسیس بیکن شبیه کارگاه یک شیمیدان است. این را می شود از محفظه های شیشه ای که نوع از دست رفته انسان را در آنها نگهداری می کند (می کشد) هم فهمید.

تفاوت میان فرانسیس بیکن و فرانسیس بیکن در یک کلمه است؛ امید. امید برای فرانسیس بیکن نقاش، معنای خود را از دست داده است یا شاید بهتر است این طور گفته شود: او با پافشاری در حد مرگش بر امید از دست رفته، از ناامیدی اش از معنا پرده برمی گیرد. اگر بیکن فیلسوف می گفت: « مردن نیز به همان اندازه زاده شدن طبیعی است » (ص ۸۴)، « برای بیکن نقاش، در قرن بیستم، مرگ تصنعی ترین چیزی است که به نظاره اش نشسته است. او دیگر از مسخ انسان در زندگی به مثابه طبیعت دم نمی زند، بلکه منظورش مسخ مرگ انسان است، چیزی که ولاسکز و فرانسیس بیکن فیلسوف حتا در سهمگین ترین تصوراتشان از آینده هم گمانش را نمی کردند.

... و سرانجام برای گشایش تناقض انسان معاصر و فهمیدن این که؛ پس چرا نقاش قرن بیستمی با همه فجایعی که بر وی رفته همچنان اصرار بر تکرار حرف های فیلسوف هم نام خود دارد. به

این گفته آلبر کامو درباره اسطوره سیزیف استناد می کنیم: « انسان بار مسؤلیت خویش را همواره بازمی یابد. ولی سیزیف وفاداری برتر را آموزش می دهد، خدایان را نفی کرده است و [با این حال] تخته سنگها را بالا می کشد. او نیز نتیجه می گیرد که همه چیز نیکوست » (ص ۳۱۱).

پی نوشت

- ۱- رمزهای زنده جان / مونتیک دوپوکورا / جلال سنساری. - تهران: مرکز، چاپ دوم: ۱۳۷۶.
- ۲- از برونو تا کانت / دکتر شرف الدین خراسانی. - تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم: ۱۳۷۶.
- ۳- میر حکمت در اروپا / محمدعلی فروغی. - تهران: زوار، چاپ اول: ۱۳۸۱.
- ۴- تاریخ هنر / مو. جاسون؛ پرویز مرزبان. - تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم: ۱۳۷۹.
- ۵- بحث های ذهنی و خاطره لژی / داریوش شایگان. - تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم: ۱۳۸۱.
- ۶- گفتگو با فرانسیس بیکن / مصاحبه کننده: میشل آرشمبو؛ قاسم روبین. - تهران: نیلوفر، چاپ اول: ۱۳۸۰.
- ۷- همان.
- ۸- همان.
- ۹- درباره نگریستن / جان برجر؛ فیروزه مهاجر. - تهران: آگاه، چاپ دوم: ۱۳۸۰.
- ۱۰- فصلنامه ارغنون، شماره ۲۶ و ۲۷، تابستان ۱۳۸۴. درباره مرگ / فرانسیس بیکن؛ جواد گنجی.
- ۱۱- فصلنامه ارغنون، شماره ۲۶ و ۲۷، تابستان ۱۳۸۴. اسطوره سیزیف / آلبر کامو؛ محمدعلی شهریکی.

