

گالری اوفیتی

کلود کرباسی

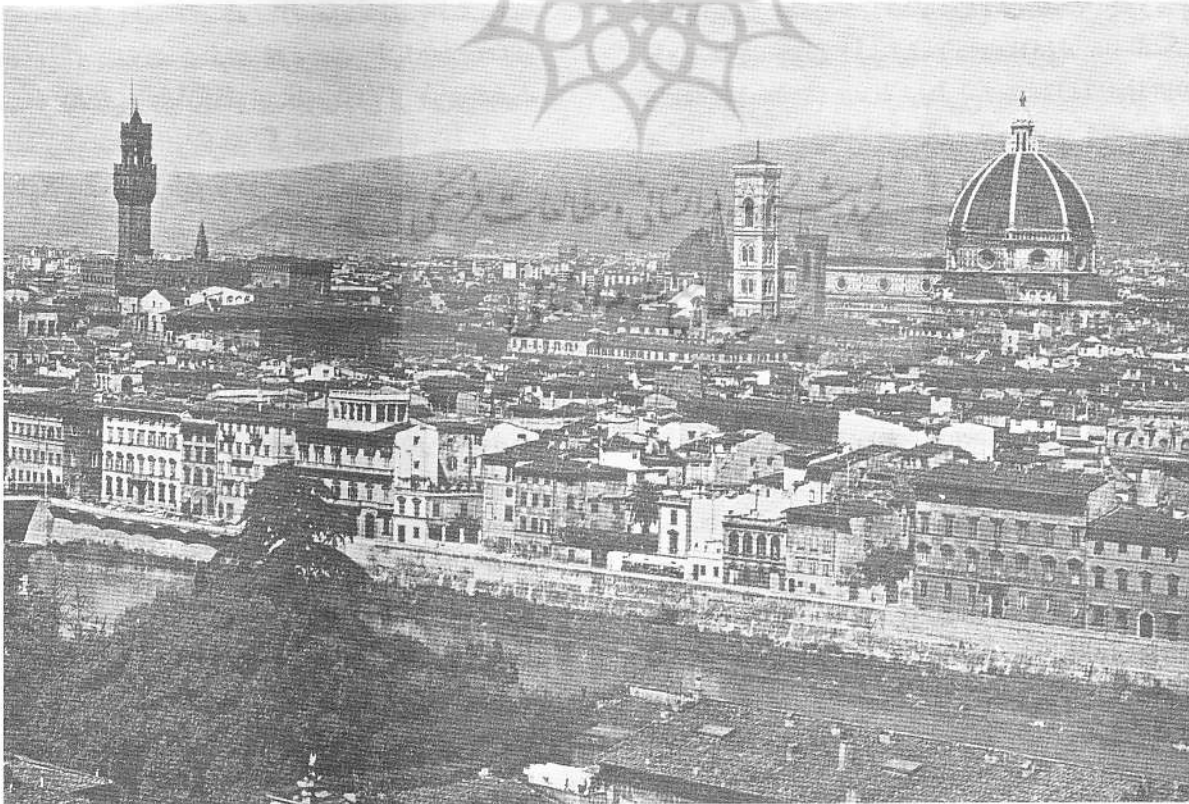
منظور، موزه معروف به گالری اوفیتی در شهر فلورانس است، که خود سرپایه موزه است، به طوری که جا دارد ابتدا به پیشینه تاریخی آن اشاره شود.

پیشینه تاریخی شهر فلورانس

هنگامی که لژیونهای اکتاویان (Octavian) در حدود سال ۴۰ ق. م. نام «فلورتیا» (Florentia) را بر قرارگاه خود در شمال رم نهادند، هرگز نمی توانستند تصور کنند که قرن‌ها بعد آن موضع به شهری مهم و مشهور بدل خواهد شد. و به راستی بیش

شهر فلورانس

در اجابت نظر دوست هنر دوستی که، بس روشبینانه، به این مجله در مورد لزوم معرفی موزه‌های مهم جهان در جوار موزه‌های ایران تذکر داده بود، نگارنده کوشیده است در مقاله حاضر به موزه‌ای پردازد که، گرچه در مقایسه با شهره‌هایی چون لوور یا بریتش میوزیوم چندان وسیع نیست، ولی شگفت آن که گویی بیشتر آثار برجسته هنر مغرب‌زمین، خاصه مربوط به دوره رنسانس (Renaissance) را، که در خاطر هر دیر آشنای دائرةالمعارفها و کتابهای مصور هنری نقش بسته‌اند، در خود گرد آورده است.

از ۱۳۰۰ سال طول کشید تا فلورانس به عصر شکوه بی‌همتای خود گام نهاد. موقعیت سوق‌الجیشی آن عالی بوده از راه رود آرام و پر آب آرنو (Arno) به‌دریا دسترسی داشت، از منافع عمده بازرگانی بهره‌می‌برد، و ارز آن، که به اعتبار نامش «فلورن» (Florin) خوانده و از طلای ۲۴ قیراط ضرب می‌شد، بسیار نیرومند بود. همه این عوامل، موجبات چنان مقام بارز رهبری سیاسی، فکری و هنری را فراهم می‌ساخت که جهان تا به امروز در همه زمینه‌های آموزشی مدیون فلورانس باقی مانده است.

این شهر در طی سده نخست میلادی، در زمرهٔ برزنیهای رم قرار گرفته بود و دیری نپایید که به مهمترین کانون در منطقهٔ توسکانی (Tuscany) مبدل شد. از تیره‌ترین سالهای قرون وسطا جان بدر برد و اندک‌اندک در عصر شاهان کارولنژین (Carolingian) رونق تازه گرفت سپس دورهٔ فرمانروایی مارکیز ماتیلدای توسکانی (Marchesa Matilda of Tuscany) و کشمکشهای بی‌امان در برابر کلیسای مقتدر و فتوادل‌های خیره‌سر فرا رسید تا آن‌که در ۱۱۱۵ واقعیت سیاسی «کومون» (Commune) آزاد فلورانس عملاً به حقیقت پیوست. ده سال بعد، شهر فیئسوله (Fiesole)، که اصالت اتروسک (Etruscan) داشت و نخستین بنیانگذاران فلورانس از آن برخاسته بودند، زیر سلطهٔ آن قرار گرفت.

لیکن درون شهر، در میان حصارهای تازه، نخستین کشمکشها بین نجبای ثروتمند و صنعتگران به زودی در گرفت: این عصر اتحادیه‌های حرفه‌ای (Guilds) و دوران نبردهای سخت بین گلفهای (Guelphs) طرفدار پاپ و گیبلینها (Ghibellines) ی پیرو امپراتور بود. در ۱۳۰۳، شاعر بلندآوازه، دانته آلیگئیری (Dante Alighieri)، از «گلفهای سفید»، ناگزیر به ترک فلورانس و اقامت تبعیدی در راونا (Ravenna) شد. در این اثنا قدرت فلورانس پیوسته رو به‌فزونی بود و قلمرو آن گسترش می‌یافت. به زودی شهرهای پیستویا (Pistoia)، آرتزو (Arezzo) و سیئنا (Siena) را تصرف کرد، به طوری که در پایان سده چهاردهم به یکی از مهمترین شهرهای ایتالیا مبدل شد.

این عصر، عصر دانته، بوکاچو (Boccaccio) و جوتو (Giotto)، و همچنین عصر شکوفایی صنایع نوپای پشم و ابریشم فلورانس و شرکت‌های قدرتمند بازرگانان و بانکداران آن بود. در بین گروه اخیر، خاندان مدیچی (Medici) به تدریج قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی افزون می‌یافت. «سینیوریا» (Signoria) به معنای «سیادت سیاسی» خاندان مدیچی، توسط کوزیموی مهتر (Cosimo the Elder) برقرار شد، که متعاقباً جای خود را به سیاستمدار زبردست و هنرپرور شهیر، لورنتزوی شکوهمند (Lorenzo the Magnificent) سپرد. عصر لورنتزو در سده پانزدهم به راستی در سراسر تاریخ فلورانس، خاصه از نظر هنر، فرهنگ و دانش، عصری شکوهمند جلوه‌گر شد. دورهٔ فرمانروایی او شاهد ولادت انسانی‌گرایی (Humanism)، یا نوزایش (رنسانس)، گردید، که در آن نیروهای فرهنگی ایتالیا از قید استیلای صومعه‌ها و دربارها آزاد شدند. رنسانس همچنین بر جنبهٔ مثبت نقش انسان بر روی زمین به عنوان ارباب جهان خویش و عصارهٔ روح الهی مهر تایید نهاد و موجب طرد شیوهٔ دیرینهٔ جزمی آموزش، به سود روش اختیاری و علمی آن شد. در آغاز این دوره به چهره‌هایی چون آلبرتی (Alberti)، برنولسکی (Brunelleschi)، بوتیچلی (Botticelli) میکلانجلو (Michelangelo)، لئوناردو (Leonardo) ماکیاولی (Machiavelli) و گالیلئو (Galileo) برمی‌خوریم، و در شگفت می‌شویم که چگونه این همه نابغه در یک شهر پا به عرصهٔ هستی نهادند.

امروز شهر فلورانس بر کرانه‌های آرنو، در جایی که در گذشته‌ای دور مردابی بیش نبود، دامن گسترده است. پیرامون آن را تپه‌های سرسبزی که از کوه‌های آپنین (Apennine) مشتق شده‌اند فرا گرفته است. بر آنها قامت کشیدهٔ درختان سرو و جستهٔ نقره‌فام درختان زیتون، که شاخص منطقهٔ توسکانی هستند به چشم می‌خورد. و خود شهر، در نگاه نخست، توده‌ای به‌رنگهای چشم نواز زرد و اخراپی می‌نماید، که از طبیعت زردفام خاک منطقهٔ سیئنا نشأت می‌گیرد. این رنگهای گرم و طلایی بر بناهای برجا مانده از عصر رنسانس، بر سردر کلیساها و قوس پلهای گسترده

بررود آرنو، در تضادی هماهنگ با رنگ خاکستری پی سنگها خود نمایی می کنند. و نمای کلیسای باسطوح مرمر صیقلی شان، باز حالتی دیگر القا می کنند: مرمر سفید کارارا (Carrara)، مرمر سبز پراتو (Prato) و مرمر سرخ سیئنا، همه جا به زیباترین وجه ممکن ترکیب شده اند. چشمگیرتر از همه، کلیسای جامع سانتا ماربا دل فیوره (Santa Maria del Fiore) و برج ناقوس اثر جوتو در جوار آن است، که از بالای بلند خود زیباییهای فلورانس را نظاره می کنند. نزدیک آن پالاترو و کیو (Palazzo Vecchio) چون دژی مستحکم قرار گرفته، که قرنهای متمادی شهر بوده و اکنون مقر شهرداری آن است. اندکی دورتر، کلیسای سانتا کروزه (Santa Croce) قد برافراشته است، که مدفن مردان بزرگی چون میکلائیلو، گالیلئو، ماکیاولی و روسینی (Rossini) است. برجهای دیگری به شیوه های رمانسک (Romane) و گوتیک (Gothic) را می توان در بالای بامهای سفالین مرکز تاریخی شهر مشاهده کرد، که خانه های آن تنگ به یکدیگر چسبیده اند، کوچه های باریکی را در بین خود جا داده اند، گاهی در پیرامون باغهای سرسبز بنا شده اند، ولی غالباً حیاطهای کوچکی را در بردارند. این خانه ها مقیاس انسانی دارند و از سه تا چهار طبقه تجاوز نمی کنند، به طوری که در فلورانس اثری از منظر بیگانه کلانشهرهای عظیم به چشم نمی خورد. زیبایی این شهر انکارناپذیر است، و سبب آن هماهنگی بی نقصی است که از برکت ترکیب طبیعت با هنر پدید آمده، و فلورانس آن را به جهان آموخته است.

اما بنایی که در بالانامی از آن نیامد عمارت «تالار دفاتر» یا همان گالری اوفیتری است، که موقعیت آن در شهر، و همچنین آرایش تالارهای گوناگون آن، در نقشه مشاهده می شود، و ذیلاتاریخچه آن از نظر تان می گذرد.

تاریخچه گالری اوفیتری

نخستین اشاره به این بنا را در نامه ای مشاهده می کنیم که گران دوک کوزیموی اول (Grand Duke Cosimo I)، رئیس خاندان مدیچی، در تاریخ ۲۲ اکتبر ۱۵۵۹ به جورجو وازاری (Giorgio Vasari)

نقاش و معمار چیره دست اهل آرترو و مقیم فلورانس، نگاشته است: «...خرسند می شویم که شما این کاخ را مطابق مدلی که از آن برای انجمن قضات تهیه کردید بنا کنید». در واقع، به عنوان اثری سرشار از نوآوری، بنای تازه می بایست مقرر متمرکز دفاتر حقوقی و اداری حکومت باشد، و از این رو بیانگر وحدت و ابهت دولت مدیچی گردد، که به تازگی مقام گران-دوشه (Grand Duchy) یافته بود. سیزده تن دیوانسالار به مدیریت دفاتر مختلف اداری منصوب شدند، که از جمله دادگاهها، دفاتر اتحادیه های صنفی و ادارات مالیاتی را در بر می گرفتند، به طوری که بنای تازه در بدو امر به «کاخ قضات سیزده گانه» مشهور شد، گو این که نام آن متعاقباً به اوفیتری، یعنی «دفاتر»، تغییر یافت.

به اعتبار اسنادی که از آن روزگار بر جامانده است، از مالکان ۲۳۴ خانه واقع بین رود آرنو و میدان سینیوریا (Piazza della Signoria) سلب مالکیت شده تا فضای لازم برای احداث بنای مورد نظر فراهم شود. در طی عملیات تخریب، بخش عمده ای از کلیسای سان پیئرو اسکراجو (San Piero Scheraggio) نیز، که از بناهای سبک رمانسک (Romanesque) و در گذر نینا (Via della Ninna) بین محل اوفیتری و پالاترو و کیو واقع بود، ویران شد، اگر چه از آن دو ستون حامل بقایایی از نقاشیهای کهن را امروز می توان در تالار دوم طبقه همکف اوفیتری (جایی که آسانسور نصب شده است) و همچنین بر دیوار برونی آن، در امتداد گذر نینا، مشاهده کرد. مکاتبه پیگیری که بین کوزیموی اول و وازاری صورت گرفت به ما امکان می دهد که از نزدیک با مراحل مختلف ساختمان، که بسیار سریع انجام گرفت و خود به ملاحظه امکانات وقت و ابعاد بنا جای شگفتی است، آشنا شویم. در ۱۵۶۵ دیوارهای برونی به اتمام رسیده بودند، حال آن که یک سال پیش از آن، در ۱۵۶۴، هنگامی که فرانچسکو (Francesco)، فرزند کوزیمو، با ژان اتریشی (Jane of Austria) ازدواج کرد، تازه دو تالار بین اوفیتری و پالاترو و کیو و دالان رابط بین اوفیتری و پالاترو پیتی (Palazzo Pitti) در دیگر سوی رود آرنو تکمیل

گالری اوفیتزی

نخستین مجموعه نقاشیها، که از جمله آثار مشهور، نبرد سان رومانو (Battle of San Romano)، اثر پائولو اوچلو (Paolo Ucello)، واستعارات (Allegories)، ساخته دست بوتیچلی را در بر می‌گرفت، رفته‌رفته در طی دورهٔ پرنس رنسانس حکومت خاندان مدیچی، از برکت توجه همهٔ اعضای آن تبار والا، و همچنین در پی نیل قلمرو آن به مرتبهٔ گران‌دوشه تا زمان انقراض آن در ۱۷۳۷، بسیار غنی شده بود. این هنرپروری خوشبختانه با جانشینی ایشان توسط خاندان لورن (House of Lorraine) پی گرفته شد. افتخار افزودن اتاق نیوبه (Niobe Room) به این مجموعه، و به ویژه گشودن آن به روی همگان، در پی تجدید آرایش آثار آن به کمک هیئتی از کارشناسان، نصیب پیئتر و لئوپولدو (Pietro Leopoldo) گردید.

در طی سدهٔ نوزدهم، هم‌نوا با مفاهیم نوین موزه آرایی، آثاری که، چه از حیث تعداد و چه به لحاظ نوع، می‌بایست تغییر مکان داده شوند، از اوفیتزی جا به‌جا شدند. بدین‌سان موزهٔ باستانشناسی شهر فلورانس

شده بودند. دلان اخیر، که همچنین اثر وازاری است، در مدت پنج ماه ساخته شد، در حالی که اقدامی مشابه در شرایط عادی پنج سال طول می‌کشید.

پس از فوت کوزیمو در ۱۵۷۴، و اندکی بعد در گذشت وازاری، فرانچسکو اولزمامور گران‌دوشه را به‌دست گرفت، و بدین‌سان فرصت یافت که آثار گوناگون مورد علاقهٔ خود را در عمارت تازه گرد هم آورد. وی نقاشیها و تندیسهای بی‌شمار مجموعهٔ مدیچی را در دلانهای واقع در امتداد ایوان سرپوشیدهٔ بنا (Loggia)، که اکنون به پنجره‌های وسیع مجهز شده بودند، مستقر ساخت و در سلسله اتاقهای کوچک همجوار «تریبون» (Tribune) - ساخته بوئوتالتنتی (Buontalenti) به سفارش او - انواع نوادر، اسلحه، ابزارها و اشیاء زرین قرارداد، به‌طوری که آن اتاقها گویی به کارگاههای صنعتگران و آزمایشگاههای شیمیدانان، یا به عبارت صحیحتر، کیمیاگران، مبدل شدند. در همان اوان، دیوار - نگاره‌هایی به سبک گروتسک (Grottesque) توسط آلوری (Allori) و شاگردان او بر سقف ایوان اجرا شده بود.

تأسیس شد، که آثار عتیق اتروسک و رومی بدان انتقال یافتند، و نیز موزه ملی، یا بارجلو (Bargello) بنیاد نهاده شد، که مأوای آثار تندیسگری قرار گرفت. و دیری نپایید که در پی اینها تالار آثار چاپی و ترسیمی (Room of Prints and Drawings) - گالری آکادمی (Gallery of the Academy) و موزه سان مارکو (Museum of St. Mark) دایر شدند. مدتی بعد، اتاقهای دیگری به دالان نخست افزوده شدند، و باز اتاقهایی دیگر در پی واپسین جنگ جهانی به دالان سوم مزید گشتند. در نتیجه، تندیسها و حجاریها در ایوان سرپوشیده باقی گذاشته شدند، در حالی که نقاشیها بر دیوارها، که با استفاده از تدابیر پیشرفته فنی به صورتی وسیعتر و نورانی تر درآمد بودند و به بیننده امکان می دادند آنها را در بهترین حالتشان تماشا کنند، آویخته شدند.

* * *

در حد حوصله این مقاله، به همین معرفی بازتابی کم رنگ از موزه ای سراپا آثار و اندیشه های زیبا اکتفا می کنیم. لیکن، همچنان که در آغاز مطلب معرفی کلی تری از تاریخچه شهر فلورانس لازم آمد، خاتمه سخن را نیز با نکته ای که خود بسی زیباست عرضه می داریم.

در نوامبر سال ۱۹۶۶ رود آرنو طغیان کرد و سیل مهیبی از آبهای گل آلوده و چرب در کوچه ها

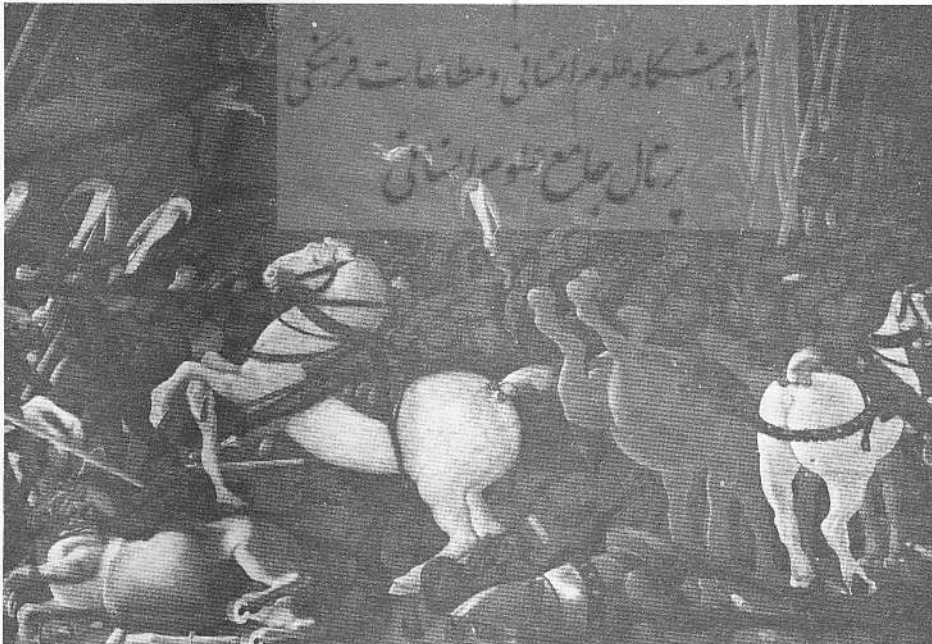
و خیابانهای فلورنس به راه انداخت، که ژرفای آن در نقاطی به ۶ متر رسید و آسیب فراوانی به بناها و پلهای شهر وارد آورد. آثار نفیس محفوظ در موزه ها و کتابخانه ها نیز از گزند سیل در امان نماندند. البته دیری نپایید که کارشناسان بی شماری از سراسر گیتی به کمک شتافتند و به ترمیم خرابیها پرداختند، اما مهمتر از همه واکنشی بود که اهالی هنردوست شهر، که مردم عادی بودند و هیچگونه مسئولیت حرفه ای نداشتند، از خود نشان دادند. همه، از پیر و جوان، به بازیافتن و گرد آوردن آثار بی همتای میراث فرهنگی خود کمر بستند، و آنچه را توانستند نجات دهند بی کم و کاست به مقامات مربوط تحویل دادند. بدین سان بخش عمده آثاری که بدون تلاش خودانگیخته آن مردم شیفته تاریخ و فرهنگ خویش برای همیشه ناپدید می شد محفوظ ماند، و پس از مرمتهای لازم دیگر بار در جای خود قرار گرفت. زهی همت بلند و روح والا.

* * *

اکنون می کوشیم، در چارچوب تنگ این چند صفحه، و لذا با اکتفا به ارائه گلچینی از گلستان محفوظ در این موزه بی مانند، معرفی حاضر را مصور سازیم.

تصویر ۱

نبرد سانرومانو، اثر پائولو اوچلو

موضوع را منعکس کرده است. لوح زرینی که در دست نجیبزاده جوان دیده می‌شود حامل تمثال کوزیموی مهتر است.

تصویر ۳

پیکر نمای ماریا دمیدیچی (Maria de Medici)

اثر برونتزینو (Bronzino)

آنیولو آلوری (Agnolo Allori)، مشهور به برونتزینو، در جوانی به عنوان شاگرد پونتورمو (Pontormo) در اجرای آثار متعددی در صومعه کالوتزو (Calluzzo) کلیسای سانتا فلیچیتا (Santa Felicità) و ویلای مدیچی هنرنمایی

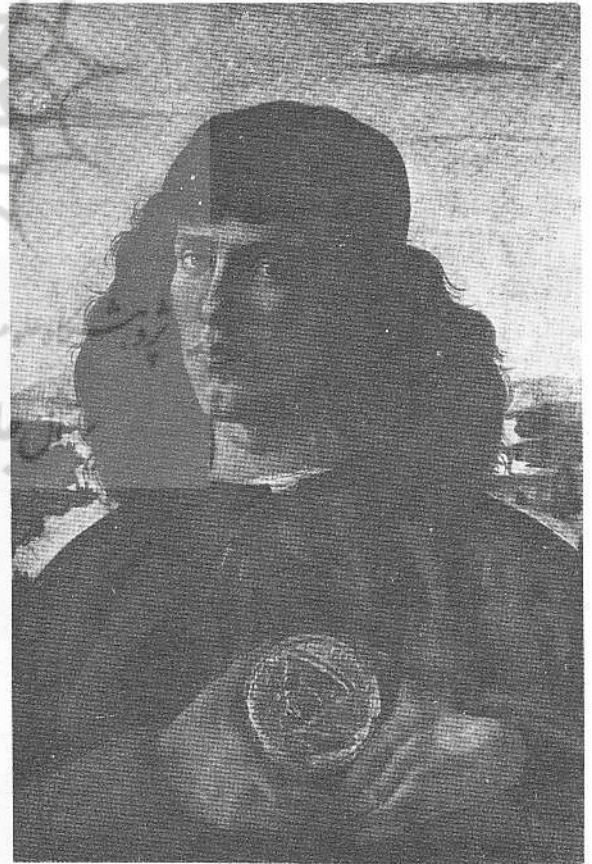
کرد. در ۱۵۳۹، هنگامی که سبک او به انتزاع روشنفکرانه گروید، و برای او، به ویژه در پیکر نما پردازی، شهرت به ارمغان آورد، نقاش رسمی دربار کوزیمو د مدیچی شد. چهره‌هایی که پرداخته است، نمرنگ آمیزی، که بیشتر حجاری بر مرمر می‌نمایند.

این اثر، که در حوالی ۱۴۵۶ برای کوزیموی مهتر نقاشی شد، بخش میانی نگاره‌ای در سه پرده است. پیش از این، همراه دو بخش دیگر، که اینک یکی در موزه لوور پاریس و دومی در گالری ملی لندن جا دارد، در کاخ مدیچی بر دیوار تالار کار لورنتزوی شکوهمند آویخته بود. صحنه نبرد، که به افتخار سردار فلورانس، نیکولو داتولنتینو (Niccolo da Tolentino) در پی پیروزی او در جنگ با شهر سیئنا ترسیم شده است، از جهت صوری گرای انتزاعی، کاربرد رنگهای بدور از واقعیت، و نیز استفاده مصرانه از مناظر و مزایایی اکیدا هندسی، که گویی خشونت کارزار را از آن برگرفته است، منظری بس مدرن دارد.

تصویر ۲

پیکر نمای یک نجیبزاده، اثر ساندری بوتیچلی

شاهکار هنرمند در دوره‌ای که پیرو سبک پولایولو (Pollaiuolo) کار می‌کرد. بوتیچلی با خطوط دقیق ترسیمهای خود، چهره و حالت موقر

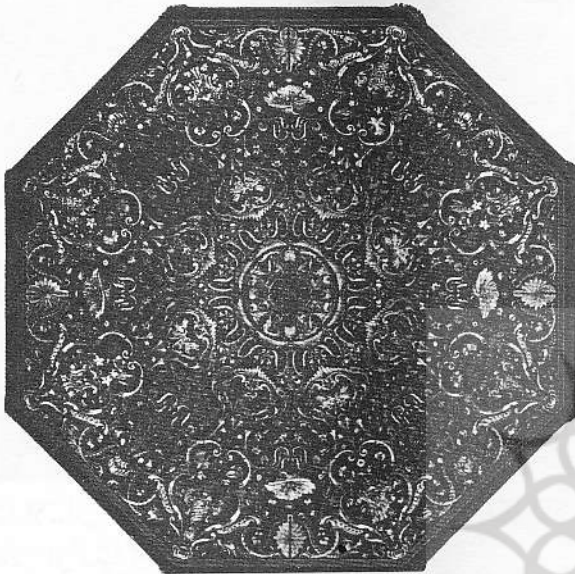
خانواده مقدس، اثر میکالانجیو بوئوناروتی

(Michelangelo Buonarroti)

میکالانجیو نقاش، حجار، معمار و شاعر، کمال شخصیتی است که، با گرد آوردن والاترین صفات اندیشه بشری، بر هنر سده شانزدهم حاکم است. وی شکل و حجم را، نه صرفاً پیرو سنت فلورانس، بل مطابق این اصل خودش که نقاشی «اگر برجسته باشد مؤثرتر است»، همچون موادی حیاتی و پویا به خدمت می‌گیرد. این تابلوی مدور، که نوعاً توندو (tondo) خوانده می‌شود، در ۱۵۰۶ سفارش داده شد و کهنترین اثری است که از میکالانجیو می‌شناسیم. توده سه پیکر به صورت ماریچی ترکیب گشته که از زانوان خم شده باکره عذرا آغاز و به طرح پرتوان سر کوچک عیسی کودک ختم می‌شود. پیکرهای، محتملاً ملهم از آثار لوکا سینیورلی (Luca Signorelli)

میز موزاییک «تریون»، طرح یا کوپولی کوتزی (Iacopo Ligozzi)، اجرا شده در کارگاههای مدیچی تالار هشت گوشه موسوم به «تریون» در ۱۵۸۹، در عصر فرمانروایی فرانچسکو دمدیچی، توسط یرناردو بوئونتالنتی ساخته شد. تزیین آن بر عناصر چهارگانه جهان استوار

است و این میز در وسط آن قرار داده شده است. رویه آن از انواع بی‌شمار سنگهای نیمه گرانبها ترکیب یافته، اثری بی‌مانند به وجود آورده است که بازتابی از پسند ظریف اوج دوره رنسانس ارائه می‌کند.

پیکر نمای هنرمند، اثر رامبران وان رین

(Rembrandt van Rhijn)

رامبران، که در ۱۶۰۶ در لایدن زاده شد، بنا به اراده پدرش، که آسیابانی مرفه بود، می‌بایست خود را وقف مطالعه علوم انسانی کند. لیکن چنین نشد، و او نقاشی را پیشه کرد. استعدادش به‌ویژه در مکتب پتر لاستمان (Peter Lastmann) پرورش یافت، و سرانجام به صورت تجلی آثار غایی نفوذ درخشان کار او اوجو (Caravaggio) در نورپردازی جلوه‌گر شد. دیری نپایید که آثار او به لحاظ نوآوری فنی، خلاقیت پر تخیل و حساسیت تصویری بر آثار استادش سبقت گرفتند، به طوری که از برکت این سه صفت، به شهرت و مکتب رسید. اما این دوره رونق او کوتاه بود: دلچر کین از

به تصویر در می آورند ، در رم آفرید. در این اثر، که محصول اوایل اقامت او در رم است، واقعی گرایی به ویژه در فریاد وحشت آلوده اسحق ر بکه خوردن ابراهیم سالخورده، که دستش را فرشته‌ای با زیبایی کلاسیک از حرکت باز می‌دارد، آشکاراست. دورنمای این نقاشی، که ته رنگی آبی دارد و از غنای رنگهای شفاف در ارتعاش است، به وضوح از نفوذ جورجیونه (Giorgione) حکایت می‌کنند.

نامالیامات خانوادگی و آزرده از مشکلات مالی، در فقر از دنیا رفت.

پیکر نمایی که او در حدود سال ۱۶۳۴، یعنی در جوانی، از خود ترسیم کرد، در ۱۷۲۴ به فلورانس راه یافته، در مجموعه جربینی (inibrid) جا گرفته بود، تا آن که در ۱۸۱۸ نصیب گالری اوفیتتری شد. چهره اندوهگین و نگران هنرمند، در ترکیب با حالت پرتوان و خویشدارانه نیم تنه او، در نیم سایه‌ای گرم ارائه شده که از بازتاب نور گردن بند فلزی و زنجیر حمایتش بر پیشانی زیر سایه کلاهش جان گرفته است.

تصویر ۷

قربانی اسحق ، اثر میکالانجلو مریزی (Michelangelo Merisi)

(Caravaggio)

در سده شانزدهم، برعکس هنر درباری، که حتی از حیث تخیل در بند سنن عصر خود ماندگار شده بود، هنر کار اواجو تحول می‌یافت. این استاد بزرگ اهل لومباردی (Lombardy) سخت خواستار بازگشت نقاشی به نمایش واقعیت بود. وی درخشان‌ترین آثار خود را، که روایات مقدسه را همچون رخدادهای روزمره، لیکن با نور پردازیهای شورانگیز،