

مطالعه ساختار هندسی نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار

در روین دژ» (نسخه شاهنامه بایسنقری ۸۳۳ ق)*

رضا پورزرین** اصغر جوانی***

چکیده

هندسه یکی از مهم‌ترین عوامل طرح‌ریزی ساختار اثر در نقاشی ایرانی بوده است و به‌عنوان یک عنصر هویت‌پرداز، زمینه‌ساز کیفیتی منحصر به فرد در نقاشی ایرانی شده است. در حقیقت، ما در نقاشی ایرانی شاهد زبان تصویری ویژه‌ای هستیم که از تعامل میان فرم و محتوا شکل گرفته است و برحسب روابط و تناسبات هندسی و از طریق محاسبه سازمان یافته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی موردی و با فنون جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای تلاش می‌کند با مطالعه دقیق نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روین دژ» به آشکار ساختن ساختار هندسی نقاشی مذکور بپردازد. لذا هدف از این پژوهش، مطالعه ساختار هندسی حساب شده و هدفمند در راستای مضمون روایت در نقاشی مذکور است. بدین منظور، سؤال‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از: ساختار هندسی در نقاشی مورد نظر کدام است؟ آیا نقاش از هندسه به صورت هدفمند و در جهت مضمون روایت در نقاشی استفاده نموده است؟ حاصل تطبیق و نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد: (۱) هنرمند در نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روین دژ»، سازمانی دقیقاً محاسبه شده از عناصر هندسی و نظامی از روابط خطی و فرمی را کشف و آن را در جهت مضمون نقاشی استفاده کرده است. (۲) با کاهش عناصر تجسمی به شکل‌های هرچه بنیادی‌تر (دایره، مثلث، مربع، پنج‌ضلعی) و نزدیک‌سازی این شکل‌ها به خلوص هندسی و چند رنگ اصلی روی سطح تصویر، ساختار هندسی معماری فضا را بازسازی کرده است. (۳) نقاش در جانمایی عناصر سازنده اثر، از فن خط‌کشی سنتی و تناسبات ریاضی و روابط عددی استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها: هندسه، نقاشی ایرانی، شاهنامه بایسنقری، کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار، خط‌کشی سنتی

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری رضا پورزرین با عنوان «تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری، عملکردی و محتوایی نقاشی ایرانی سده ۹ و ۱۰ ه.ق» به راهنمایی دکتر اصغر جوانی در دانشگاه هنر اصفهان می‌باشد.

** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.

*** استاد، دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول).

rezapourzarin@gmail.com

a.javani@aui.ac.ir

مقدمه

هندسه از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری هنرهای اسلامی است. ساختار تجریدی نقوش هندسی جلوه کامل و نابی از انتزاع را در قیاس با نقوش گیاهی و اسلیمی‌ها نشان می‌دهد. این نقوش تجریدی مفاهیم درونی و ذهنی را تداعی می‌کنند. در حقیقت، هندسه و ریاضیات با توجه به ویژگی نیمه‌تجریدی که دارد، با منشأ هنر اسلامی که عالم مثال است، منطبق است. از این رو به نظر می‌رسد که هندسه به دلیل ساختار شکلی و محتوای ویژه خود، به عنوان یک عنصر هویت پرداز، زمینه‌ساز کیفیتی منحصر به فرد در هنرهای سنتی ایرانی شده است. پژوهش درباره اینکه چگونه نقاشان ایرانی بر پایه منطق ریاضی به ترسیم نسبت میان فرم و فضا در ترکیب عناصر بصری دست یافتند، مبحثی است که بر پایه مطالعه در مفاهیم بنیادی و زیبایی‌شناختی نقوش هندسی در علم ریاضیات و پیوند آن با هنرهای تجسمی و قوانین بصری صورت می‌پذیرد. بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که ترکیب این پیش‌نمونه‌ها با تکیه بر اصول و ضوابطی معین و دقیق صورت می‌گرفته است. نقاشان در طراحی نقوش هندسی استاندارد شده دویعدی و سه‌بعدی از دستورهایی ساده و کاربردی هندسی استفاده می‌کردند. آن‌ها نظام‌های زیرنقش هندسی را برای ایجاد هماهنگی عناصر بصری در نقاشی به کار می‌بردند. در این نظام، شبکه هندسی و اقسام نقوشی که در آن به کار رفته است، مجموعه‌ای از هشت تقسیم نیمه‌منتظم از یک سطح به وجود می‌آورد و ترکیباتی از سه‌ها، شش‌ها و چهارها در نقوش تکرار شونده است که با زبان تصویری در نقاشی ایرانی موافق است. در حقیقت، ما در نقاشی ایرانی شاهد زبان تصویری ویژه‌ای هستیم که بر حسب روابط و تناسبات هندسی و از طریق محاسبه سازمان یافته و همچون پلی، عالم قدسی و قلمرو مادی را به یکدیگر پیوند داده است. بدین منظور، سؤال‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از: ساختار هندسی در نقاشی مورد نظر کدام است؟ آیا نقاش از هندسه به صورت هدفمند و در جهت مضمون روایت در نقاشی استفاده نموده است؟ هدف از این پژوهش، مطالعه ساختار هندسی حساب شده و هدفمند در راستای مضمون روایت در نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روین دژ» است. در این نگرش به تصویر برآنیم که دریابیم چگونه می‌توان به کمک روش تجزیه و تحلیل هندسی، هماهنگی و تناسب میان عناصر صوری با ترکیب‌بندی موجود در اثر را تبیین نمود. بدیهی است که حفظ ویژگی‌های زیبایی‌شناختی در نقاشی ایرانی، معطوف به سازوکارهای تصویری آن بوده

است که از آن جمله عامل هندسه است. بنابراین، با توجه به اهمیت نقوش هندسی و صور تجریدی در نقاشی ایرانی، ضروری است این نقوش مورد بازبینی و تأمل قرار گیرند که خود گامی مهم در جهت حفظ هویت هنر ایرانی است.

پیشینه پژوهش

فقدان پژوهش نظری درباره نسبت هندسه با نقاشی ایرانی سبب شده است که تحقیق نظام‌مند و علمی در ارتباط با آن، امری پیچیده شود. کاوش علمی درباره نحوه کاربست دانش هندسه در نقاشی ایرانی، دشوارتر از هنرهای دیگر است. پژوهشگرانی که در زمینه هندسه هنر اسلامی کار کرده‌اند نیز اغلب بر معماری و متعلقات آن تمرکز داشته‌اند. بخش عمده پژوهش‌های انجام شده با محوریت موضوع هندسه، بر آثار مکتب هرات و تعدادی از آثار مکتب صفوی متمرکز است. آثار پژوهشی انجام شده به تبیین و بررسی نقوش هندسی به کاررفته در نقاشی ایرانی و معمولاً به بررسی کارکرد نظام هندسی بر اساس خطوط رهنمونگر پرداخته‌اند. باین وجود، هنوز این موضوع مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار نگرفته است. یافته‌های اخیر در خصوص هندسه در نقاشی ایرانی و نیز وجود پژوهش‌های فراوان دیگر در خصوص تأثیر و کاربرد هندسه توسط هنرمندان مسلمان ایرانی و به ویژه احتمال استفاده هدفمند از ساختار هندسی در نقاشی ایرانی را افزایش داده است. نظری در کتاب «جهان دوگانه مینیاتور ایرانی» (۱۳۹۰) ضمن ابداعاتی چون نقش پنهان و نقش نخست، به کارکرد پنهانی هندسه و نظام تناسباتی مستتر در اجزای نگاره‌های مکتب تبریز، برمبنای اندیشه‌های صوفیانه حاکم بر دربار شاه اسماعیل اشاره دارد. حاتمی در کتاب «پنهان بر عیان: مهندسی تصویر در نگارگری ایران» (۱۴۰۰) که در آن به بررسی هندسه پنهان در نگارگری ایرانی می‌پردازد، در پژوهش خود تلاش کرده تا درک نگارگری را با مجموعه‌ای از خطوط و اتصالات ممکن سازد. کریچلو در کتاب «تحلیل مضامین جهان‌شناختی نقوش اسلامی» (۱۳۹۰) به تحلیل نقوش هندسی اسلامی از دیدگاه اصول معرفتی و جهان‌شناختی می‌پردازد. وی به طور مشروح به تبیین مابعدالطبیعی نقوش هندسی دایره، مثلث، مربع و شش ضلعی در هنر اسلامی را مطرح می‌کند و به مسئله اعداد و معانی رمزی آن‌ها در فرهنگ اسلامی می‌پردازد. زارعی فارسانی و قاسمی در مقاله «ساختار منحنی نگاره‌های ایرانی بر زمینه‌های معمارانه» (۱۳۹۶) به ارائه فرضیه کاربرد زیرساخت منحنی، برای جانمایی عناصر مختلف در کادر اثر می‌پردازند. قاضی‌زاده در مقاله «هندسه پنهان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد» (۱۳۸۲) به تشریح

کاربرد فرم دایره، مارپیچ و زیرساخت شبکه‌ای دو نگاره از نگاره‌های بهزاد پرداخته است. مطالعات او اشاره مستقیم به مفهوم هندسه پنهان در نگارگری داشته است. ملک پائین و چانگ هونگم در مقاله‌ای با عنوان «بررسی هندسه پنهان در مکتب نگارگری هرات، با تأکید بر نگاره به لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه‌نشینان را» (۱۳۹۸) به بررسی زمینه‌های تاریخی کاربرد هندسه در هنر نگارگری ایران و چگونگی استفاده از ساختار هندسی پنهان و هدفمند با مضمون روایت می‌پردازد. فدایی با گرته‌برداری از شیوه نظری در مقاله‌ای با عنوان «شناخت نظام هندسی پنهان در ساختار ترکیب‌بندی نقاشی ایرانی» (۱۳۹۳)، مستقیماً به این مفهوم اشاره کرده و به تشریح و تعریف مفهوم هندسه پنهان پرداخته است. مقاله دیگر از همین نویسنده با عنوان «تحلیل هندسه پنهان در نقاشی ایرانی، مطالعه موردی نگاره‌ای از کمال‌الدین بهزاد» (۱۳۹۵) با کمک مختصات هندسی و تناسبات منطقی روشن می‌کند که در این نگاره افزون بر اسپیرال هندسی، از تناسباتی بر پایه اعداد اصم و عدد فی نیز استفاده شده است. افشارمهاجر و بهشتی در مقاله «چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی» (۱۳۹۴)، ضمن ارائه و نقد آراء پژوهشگران پیشین در این حوزه، به تحلیل موردی شیوه آرایش عناصر ساختار یکی از نگاره‌های «شاهنامه بایسنقری» براساس نظام هندسی مستتر در آن می‌پردازند. مقاله دیگر از همان نویسندگان با عنوان «گواه نظام شبکه‌ای در ترکیب‌بندی نگاره‌های نسخه خطی شاهنامه بایسنقری» (۱۳۹۴) نیز طی تجزیه و تحلیل دقیق تری از چهار نمونه از نگاره‌های «شاهنامه بایسنقری»، نتایج جالب توجهی از کیفیت کادربندی و کاربرد و کارکرد نظام شبکه‌ای زیرساخت این آثار در چینش عناصر بصری نگاره‌ها ارائه می‌دهند. بهرامیان و همکارانش در مقاله «بازشناسی تناسبات طلایی در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد (مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند)» (۱۳۹۵) سعی در شناخت جایگاه تناسبات در معماری و نگارگری دوره تیموریان داشته‌اند و در تحلیل قانون یک‌سوم در نگاره مورد مطالعه نشان داده‌اند که کمال‌الدین بهزاد با شبکه نهفته‌ای از خطوط و نقاط طلایی، جایگاه عناصر را در ترکیب‌بندی به دقت تعیین کرده است. هاشمی در مقاله «بررسی تطبیقی پارادایم قاب در نقاشی‌های هفت‌اورنگ فریر و شاهنامه شاه‌تھماسی و تحلیل آن براساس نظریه بازتاب» (۱۴۰۱) نشان می‌دهد براساس نظریه بازتاب، تغییرات شکل گرفته در ساختار سیاسی و اجتماعی آن دوره، در تغییر پارادایم قاب مؤثر بوده است، به‌گونه‌ای که در «شاهنامه شاه‌تھماسی» از قاب‌های بیرونی و درونی به شیوه‌ای محافظه‌کارانه و محتاطانه استفاده شده،

روش پژوهش

روش پژوهش در این مقاله، توصیفی - تحلیلی موردی است. در روش توصیفی - تحلیلی موردی، پژوهشگر با استفاده از اطلاعاتی که عمدتاً آن‌ها را از طریق مشاهده مستقیم مدنظر خود جمع‌آوری می‌کند، به توصیف دقیق، عمیق و همراه با جزئیات و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد (سیدعباس‌زاده، ۱۳۸۰: ۱۳۸). گردآوری داده‌ها نیز با رجوع به منابع تخصصی کتابخانه‌ای و اسنادی و آرشیوهای تصویری موزه‌ها به منظور مطالعه ساختار هندسی نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روبین‌دژ» انجام گرفته است. در این راستا، نسبت نمونه‌های نقوش هندسی در این نقاشی براساس کارکرد بصری مورد توجه قرار خواهد گرفت و متغیرهای اصلی و شاخص‌های زیبایی‌شناختی در این اثر بررسی خواهد شد. در انتخاب نشانه‌های موردبررسی، سعی شده تا عناوین یادشده، بیانگر پیشرفت در عرصه کاربرد نشانه‌های بصری یا نشانگر شیوه

پرمایه و غنی در هریک از نقاشی هاست. با اینکه نقاشی های این شاهنامه آخرین جلوه های جدید پختگی مکتب پیشین هرات را نشان می دهد، به هر حال ریشه در سنت دارد (آژند، ۱۳۸۷: ۶۹). نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ» را یکی از جالب توجه ترین و شگفت آورترین آثار تاریخ نقاشی ایران باید دانست که تا امروز به تصویر کشیده شده است. ارجاسب با استفاده از حيله و نیرنگ، خواهران اسفندیار (به آفرین و همای) را می دزدد و در قصر خود به اسارت درمی آورد. اسفندیار برای اینکه خواهرانش را نجات دهد، خود را به شکل یک بازرگان درمی آورد و به این ترتیب وارد قصر ارجاسب می شود. وی پس از درگیری با ارجاسب، او را می کشد و خواهرانش را آزاد می کند. در این نقاشی، دو سوژه اصلی نشان داده شده که اولین آن، خواهران اسیر شده اسفندیار و سوژه دوم، نبرد اسفندیار و ارجاسب برای رهایی خواهران اسفندیار است. در این اثر، چند زمان متفاوت در کنار هم نشان داده شده که از ورود اسفندیار به قصر تا نبردش با ارجاسب و کشتن او را نشان می دهد. نقاش مرکز اثر را به خواهران اسفندیار اختصاص داده است که با جامه های سبز و آبی رنگ در اتاقی به شکل مربع نشسته اند. جای گیری این

تصویر ۱. «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ»، امیرخلیل مصور، شاهنامه بایسنقری، ۸۳۳ ق، هرات، آبرنگ مات و مرکب و طلا بر کاغذ، اندازه صفحه ۲۳×۲۲، ۳۲،۹ سانتی متر، (کاخ گلستان، شاهکارهای نگارگری ایران).

رایج دوره در نقاشی مورد نظر باشد. برای این منظور، جداولی در انتهای مقاله طرح شده است. در این جداول مؤلفه های بصری که بر مبنای پیشینه پژوهش مشخص و گزینش شده است، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و به وسیله ابزارهای تحلیل بصری، گزاره های کلیدی در قبال مؤلفه های ذکر شده در اثر، بررسی و استخراج می شود. در بخش دوم، به چگونگی تبدیل شدن عناصر فرمی و هندسی به یکدیگر و کارکرد ویژه هر کدام از آن ها به مثابه یک الگوی تصویری پرداخته خواهد شد و با مشاهده دقیق نمونه های به دست آمده، به دنبال ارائه متناظر عینی برای مباحث نظری خواهیم بود. جامعه آماری این پژوهش، آثار نقاشی قرن نهم و دهم ه.ق. است و نمونه آن به صورت انتخابی است. در این مسیر، از تعاریف بنیادی در علم هندسه و مبانی هنرهای تجسمی بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر از بررسی و تحلیل عواملی چون رنگ، بافت و نور، به منظور پرهیز از وسعت دامنه پژوهش صرف نظر شده است که بررسی آن برای مطالعاتی از این دست در آینده توصیه می شود.

نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ» «شاهنامه بایسنقری» به قطع رحلی ۲۶×۳۸ سانتی متر، شامل ۷۰۰ صفحه، هر صفحه ۳۱ سطر و هر سطر ۳ بیت و به قلم نستعلیق جعفر تبریزی بایسنقری است. مطابق اطلاعات خاتمه کتاب جعفر تبریزی، این نسخه در ۸۳۳ ه.ق تکمیل و تذهیب شده است. این شاهنامه با یک شمسه مذهب عالی، حاوی کتیبه ای به قلم رفاع، بر زمینه زرین، شامل نام و القاب بایسنقر میرزا آغاز می شود. صفحه های دوم و سوم نسخه شامل تصویر شکارگاه است و بر دو صفحه مذهب به نقش دو ترنج آن، نام و القاب شاهزاده دیده می شود. جلد این نسخه چرمی، ضربی، طلاپوش با دو حاشیه روغنی در بیرون و سوخت معرق طلایی بر زمینه لاجوردی در اندرون است. طبق گزارش های روزانه جعفر تبریزی با عنوان عرضه داشت که اکنون در مرعی در موزه توفیقی در استانبول موجود است، نقاشان، خطاطان و تذهیب کاران بسیاری در پدید آوردن این نسخه نفیس مشارکت داشته اند؛ از جمله امیرخلیل، مولانا علی، مولانا شمس الدین، مولانا قوام الدین و خواجه غیاث الدین (حسینی راد، ۱۳۸۴: ۳۹). در این نسخه می توان پختگی ترکیب بندی را شاهد بود. پیکره های آن جذاب و تکرار شکل ها با دقت صورت گرفته و با ملاحظت خاصی در ترکیب بندی رخ نموده است. تعداد نقاشی های این شاهنامه که ۲۱ عدد به اضافه سرلوح آن است، در قیاس با شاهنامه های دیگر اندک است. در هریک از نقاشی های آن، تأکیدی خاص بر اصول طراحی شده و نتیجه آن، پدیداری نوعی فرمالیسم خودبسنده با تزئین

از اندازه بگذشتشان کارزار
 پیایی بسی تیغ و خنجر زدند
 گهی بر میان، گاه بر سر زدند
 به زخم اندر ارجاسب را کرد سست
 ندیدند بر تنش جایی درست
 ز پای اندر آمد تن پیلوار
 جدا کردش از تن سر اسفندیار
 چو شد کشته ارجاسب آزاده جان
 خروشی بر آمد ز کاخ زنان
 چنین است کردار گردنده دهر
 گهی نوش یابیم ازو، گاه زهر
 چه بندی دل اندر سرای سپنج
 چو دانی که ایدر نمایی، مرنج
 بپرداخت ز ارجاست اسفندیار
 به کیوان برآورد ز ایوان دمار
 بفرمود تا شمع بفروختند
 به هر سوی ایوان همی سوختند
 شبستان او را به خادم سپرد
 از آن جایگه رشته تایی نبرد
 همان خواهران را بر اسپان نشانند
 ز درگاه ارجاسب لشکر براند
 وز ایرانیان نامور مرد چند
 به دژ ماند با ساوه ارجمند
 (فردوسی، ۱۳۸۶: ۹۷۱)

تحلیل ساختار هندسی حاکم بر نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روین دژ»

ترکیب بندی تماماً هندسی در این نقاشی، بیشترین عملکرد را در انسجام عناصر بصری و تأثیرگذاری بر مخاطب به عهده دارد. تصویر تماماً با عناصر معماری پوشیده شده است و ترکیب بندی این اثر بر فرم های هندسی زاویه دار بنا شده است. شاید مهم ترین تغییر اساسی این است که حرکت کاملاً در داخل ترکیب بندی است و به شکل دایره تمایل دارد. سطوح گسترده ای از نقاشی اعم از ازاره ها، کف ها، سردرهای ورودی، لچکی ها، دیوارهای بیرونی و بدنه ستون ها با کاشی پوشیده شده است و با رنگ لاجوردی خود، نمای بناهای تیموری را به خاطر می آورند. آنچه در این زمینه درخور توجه است، دقتی است که نقاش در نمایش دقیق نقش مایه های هندسی، گیاهی و کتیبه ای کاشی ها به کار برده است. در قسمت داخلی بناها، می توان آثار نقاشی دیواری را مشاهده کرد و کف ها نیز با کاشی های شش ضلعی فرش شده اند. به نظر

عناصر در کنار هم، نشان از آرامش و سکون برای ایشان دارد. سوژه دوم که در راستای سوژه اول، یعنی نبرد اسفندیار با ارجاسب است، در بالا و گوشه سمت راست، تصویر شده است. این ترکیب بندی، ایجاد جنبش و حرکت بصری در نقاشی می کند و سعی در نمایش حقانیت اسفندیار دارد، زیرا با توجه به تعالیم اسلامی بالا و سمت راست دارای بار معنی مثبت است (سهرابی نصیرآبادی و همکاران، ۱۳۹۵: ۸۷). بررسی ها نشان می دهد، از آنجاکه این نقاشی براساس اصول و قوانین دقیق و سنجیده ای پی ریزی شده است، ترکیب اثر دارای پیچیدگی های فراوان و در عین حال انضباط خاص خود است که در تعامل با یکدیگر اثری منحصر به فرد را به وجود آورده اند. امیر خلیل مصور، قطعاً هندسی ترین نقاش دوره بایسنقر و مکتب هرات است. این هنرمند که عامل هم زمانی را به موجزترین وجه ممکن در نقاشی لحاظ می کند، آثارش دارای مشخصاتی است که عمده ترین و بارزترین آن ها را چنین می توان برشمرد: (۱) ساختاری کاملاً هندسی که عموماً متکی به خطوط عمودی، افقی و مورب است؛ (۲) به کارگیری غنی و متنوع نقوش هندسی در جهت القاء یافت؛ (۳) استفاده از رنگ محدود با گستره وسیع؛ (۴) اغلب بخش کوچکی از آثارش چون دیواری گچ کاری شده، بی هیچ نقشی جلوه می کند (صادق زاده، ۱۳۹۷: ۱۰۸).

بیامد یکی تیغ هندی به مشت
 کسی را که دید از دلیران بکشت
 همه بارگاهش چنان شد که راه
 نبود اندر آن نامور بارگاه
 ز بس خسته و کشته و کوفته
 زمین همچو دریای آشوفته
 چو ارجاسب از خواب بیدار شد
 ز غلغل دلش پر ز تیمار شد
 بجوشید ارجاسب از جایگاه
 بپوشید خفتان و رومی کلاه
 به دست اندرش خنجر آبگون
 دهن پر ز آواز و دل پر ز خون
 بجست از در کاخش اسفندیار
 به دست اندرش تیغ زهر آبدار
 بدو گفت کز مرد بازارگان
 بیایی کنون تیغ دینارگان
 یکی هدیه آرمت لهراسبی
 نهاده برو مه گشتاسبی
 بر آویخت ارجاسب و اسفندیار

می‌رسد درها و پنجره‌ها با توجه به شیوه ترسیم و رنگ‌آمیزی، چوبی و فلزی باشند (صالحی‌کیا و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۵۰). خطوط قلم‌گیری که مرز شکل‌ها را مشخص می‌کند، در مجاور رنگ‌هایی که سطوح مشخصی دارند، نیرومندتر جلوه می‌کنند. بخش‌های بالا و پایین نقاشی از شکل‌هایی ترکیب یافته است که ضرب‌آهنگ پرتنشی ایجاد نموده‌اند. نقاش این جنبش را که در اثر اشاراتی از رنگ‌های آبی، قهوه‌ای مایل به خاکستری، ارغوانی، سفید کدر و زرد پدید آمده، در سراسر نقاشی گسترش داده است. پیکرها با اطمینان کامل جا داده شده‌اند، تا بعد را بیشتر به وجود بیاورند و در ضمن ارتباط پسیکولوژی‌شان نسبت به هم در حرکات ظریفشان گنجانده شده است. ساختمان دژ، به‌خاطر به کار بردن همان تدابیری که ایجاد بعد می‌کند (شکل ذوزنقه‌ای کناره‌های ساختمان)، کمی کوتاه شده و بسیار متهورانه ترسیم شده است. نقاش برای اینکه پیکره‌ها و فعالیت‌های آنان را در این بخش از ساختمان مقابل چشم بیننده قرار دهد، گویی برش طولی به مجموعه ساختمان دژ داده و دیوارهای مزاحم را از پیش‌رو برداشته است. با تجسم دیوارهای محذوف این نقاشی، می‌توان هشت‌ضلعی بودن آن را مسجل نمود. باید دانست که این قسمت، همانند پرسپکتیو ایزومتریکی از مقطع ساختمان نیست، بلکه براساس کثرت دید ناظر و یک دید چندجانبه ترسیم شده است. درواقع، در ترسیم شکل ساختمان دژ که روشنی و وضوح کاشی‌های آن، مانند نقاشی‌های دیگر، با خصوصیات صحنه نمایش‌گونه نفی نشده، نقاش به‌خوبی موفق شده است. به همین دلیل است که تأکید باز شدن درها و پنجره‌ها در این نقاشی مورد توجه قرار گرفته تا داخل دژ را با دنیای خارج به هم مرتبط سازد. از ویژگی‌های معماری این دوره، بهره‌گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری است. گوناگونی طرح‌ها در این شیوه از همه بیشتر است. بهره‌گیری از هندسه و تنوع در طراحی ته‌رنگ ساختمان در «نهاز» یعنی بیرون‌زدگی در کالبد و «نخیر» یعنی تورفتگی در آن نمودار می‌شود (پیرنیا، ۱۳۸۳: ۲۱۴). این تصویرسازی به طرز ماهرانه‌ای نمای بیرونی را به نمای درونی و سپس اندرونی که مرکز توجه روایت است، مرتبط می‌کند. شایان ذکر است که آثار برجسته نقاشی ایرانی دو کانون دارد: یکی از این دو کانون را به نگاه از بالا یا نگاه از منظر حقی نسبت داده‌اند که هنرمند از خود درآمده و از ساحتی ملکوتی به هستی می‌نگرد و دیگری را به نگاه از منظر خلقی، که هنرمند به مدد شهود خود، از تلفیق این دو منظر، نقاشی را ساماندهی می‌کند (قاضی‌زاده، ۱۳۸۲: ۲۳). این همان جهت و مسیری است که مکتب هرات از طریق آن پرسپکتیو ساختمان‌ها را

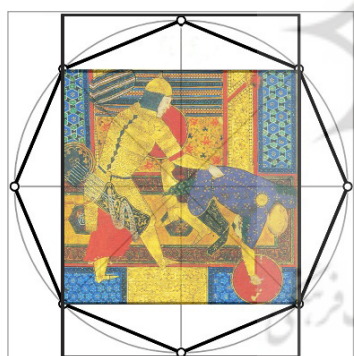
ناخوشایند دانسته و با جا دادن پیکرها در روابطی که در کل ترکیب‌بندی، هم پسیکولوژیک باشند و هم پرمعنی، علاقه به خرج می‌دهد؛ حتی در نقاشی‌هایی که فضای معماری کل صفحه را پوشانده و احساس عمق در هر دو طرف وجود دارد، این احساس عمق در یک طرف بیشتر به چشم می‌آید و طرف دیگر را مسطح‌تر نشان می‌دهد (بهرامیان و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۹). بنابراین، نقاش برای جبران این جابه‌جایی و تغییر به‌مدد خطوط مورب، مخاطب را به محل وقوع حادثه هدایت می‌کند تا از این طریق، هم برای خواهران اسفندیار مکان مناسبی را تعریف کرده باشد و هم به موضوع اصلی که درگیری اسفندیار و ارجاسب است، اهمیت ویژه‌ای ببخشد. دو پرنده، یکی نشسته بر درخت و دیگری لحاظ‌شده در وسط مربعی فیروزه‌ای‌رنگ که در هیاهوی این نقاشی تأثیر آرامش‌بخش خود را به‌خوبی انتقال می‌دهد، نشان تمثیلی از آزادی قریب‌الوقوع خواهران اسفندیار است (صادق‌زاده، ۱۳۹۷: ۱۰۵). اندازه پیکره‌های اصلی نقاشی (خواهران اسفندیار، ارجاسب، اسفندیار و سربازان)، نظام به‌هم‌پیوسته کاملاً هماهنگی را ایجاد کرده است که در آن، ابعاد هر پیکره با اندازه اقطار نقوش هندسی مرتبط با آن مطابقت دارد. بنابراین، مسئله ارتباط پیکره‌ها با فضا و اندازه کادر، به‌وسیله تناسباتی برپایه نقوش هندسی هشت‌ضلعی، دوازده‌ضلعی، هجده‌ضلعی و شانزده‌ضلعی تنظیم شده است. اندازه‌گیری از قسمت بالایی کلاه یا تاج پیکره‌ها (از نوک کلاه خود تا پایه تصویر) انجام شده است. بررسی پهنای پیکره‌ها نشان می‌دهد که این تصاویر کمی انحراف دارد، چون اضلاع جانبی کادر کمی از تصویر را پوشانده است و تصویر با همان فاصله از طرف مقابل قطع می‌شود. بنابراین، ابعاد در نظر گرفته شده با فاصله بین دو طرف برابر است. باین‌حال، می‌توان گفت که پهنای ظاهری و واقعی پیکره‌ها به‌صورت دقیق قابل‌بازسازی است. به‌این ترتیب، خط‌کشی رسم‌شده در محیط مستطیل با پهنایی به‌اندازه اضلاع محیط هشت‌ضلعی، دوازده‌ضلعی، هجده‌ضلعی و شانزده‌ضلعی منتظم است و این نظام تناسب در تصویر، همان‌طور که اشاره شد، با نظام تناسب در اشکال مذکور یکی می‌شود. بنابراین، نقش به‌دست‌آمده، امکان روشن کردن بعضی نقاط مهم (محل) بیشترین (قطع) و همچنین نقاط درجه‌دو (محل قطع‌های کمتر) را در فضای درونی تصویر فراهم می‌سازد. نقاط پراهمیت، قسمت‌های مهم‌تر تصویر را ثبات می‌بخشند و نقاط کم‌اهمیت‌تر به‌نسبت قطعات درجه‌دوم نقش را ایجاد می‌کند. می‌توان گفت که نقاش با استفاده از نقوش متفاوت، تصاویر مختلفی را به کمک یک جدول می‌سازد (نظری، ۱۳۹۰: ۱۰۷) که در آن، همه قسمت‌های ایجادشده،

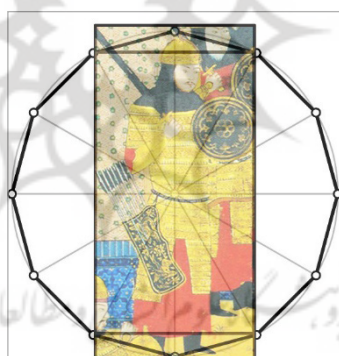
شده است و این طور به نظر می‌رسد که تصویر به سوی پایین لغزیده است. برای ایجاد تعادل، باید وزنه‌ای در گوشه دیگر تابلو اضافه شود. بدین منظور، نقاش برج‌های ستون‌مانند دژ را در سمت چپ تابلو جانمایی کرده است و بدین ترتیب سنگینی بصری سمت چپ افزایش یافته و تعادل ایجاد شده است. همچنین، اتاق خواهران اسفندیار بر محور مورب و در وسط قرار داده شده که به وسیله محور عمودی (درگاه ورودی، رواق‌ها و سربازان) تعدیل شده است. خطوط افقی که در ادامه خود از سمت راست به طرف چپ و بالا وضعیت مورب پیدا می‌کنند، به خاطر عدم استحکام، می‌تواند نشانگر موقعیت متزلزل ارجاسب باشد که البته این عدم استحکام معنایی، از طریق درگاه‌های موجود در سمت راست تصویر، به استحکام تصویری نائل می‌شوند. همین درگاه‌ها و ورودی‌های عمودی شکل سمت راست تصویر که پشت سرهم قرار گرفته و موجب ریتم و حرکت شده‌اند، نشان از عزم شکست‌ناپذیر اسفندیار دارد (نظری، ۱۳۹۰: ۱۰۲). این ویژگی به خاطر دراماتیک کردن واقعه به کار گرفته شده است، ولی این خصلت

با رابطه تناسبی هماهنگی به یکدیگر وابسته‌اند. همچنین، همه مستطیل‌های اشغال‌شده این نقاشی (پنجره‌ها، درها، دیوارها، بالکن‌ها و غیره) با قانون تناسب به وجود آمده‌اند. چه در ترکیب‌بندی نقاشی، چه در تصویر پیکره‌ها (تصاویر ۲ تا ۷)، بین پیکره‌های انسانی و معماری تناسب برقرار نیست و پیکره‌ها نسبت به فضای در نظر گرفته شده برای معماری، بسیار درشت‌ترند و جانمایی پیکره‌ها بر اساس هندسه‌ای است که بر معماری دژ حاکم است. شخصیت‌های درون نقاشی، هر کدام بخشی از فضای داخل معماری را پر کرده‌اند. زاویه دید نسبت به سطح افق کمی بالاتر قرار گرفته است، به شکلی که دیوارهای جانبی کمتر دیده می‌شود و بیشتر دیوارهای پشتی و کف مورد توجه قرار گرفته است. حجره‌ها کاملاً از روبه‌رو هستند، هرگونه اسلوب رده‌بندی که به ابتکار نقاش پدید آمده است، نسبت مشابهی با اعداد، تناسبات و عناصر هندسی نشان می‌دهد.

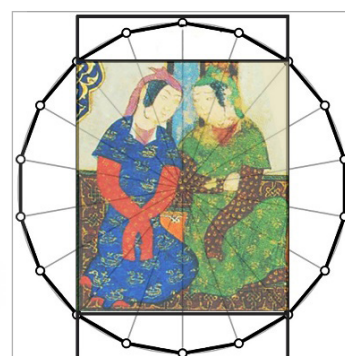
پیکره‌های سمت راست بیش از اندازه به طرف حاشیه رانده شده‌اند؛ از این رو سنگینی یا وزن این گوشه از تابلو بیشتر

تصویر ۴. اندازه پیکر اسفندیار و ارجاسب بر اساس تناسبات هشت‌ضلعی منتظم. (نگارندگان)

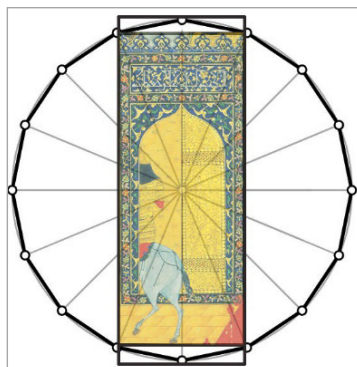
تصویر ۳. اندازه پیکر سربازان اسفندیار بر اساس تناسبات دوازده‌ضلعی منتظم. (نگارندگان)

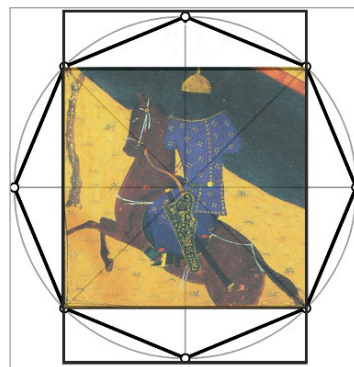
تصویر ۲. اندازه پیکره خواهران اسفندیار بر اساس تناسبات هجده‌ضلعی منتظم. (نگارندگان)

تصویر ۷. اندازه سردر ورودی بر اساس تناسبات شانزده‌ضلعی منتظم. (نگارندگان)

تصویر ۶. اندازه سردر ورودی و پیکر سرباز بر اساس تناسبات شانزده‌ضلعی منتظم. (نگارندگان)

تصویر ۵. اندازه پیکر سرباز بر اساس تناسبات هشت‌ضلعی منتظم. (نگارندگان)

از خصوصیات مهم کتاب خطی دیگری از این دوره نیز هست (تصویر ۸). بنابراین، نقاش موفق شده کیفیات هندسی بخشی از طبیعت را به شیوه‌ای فوق‌العاده ساده از سطحی به سطح دیگر انتقال دهد و با در نظر گرفتن ویژگی‌های عناصر خطی و فرمی، توانسته به‌گونه‌ای تکوینی، عنصری را از درون عنصر دیگر نشوونما دهد، تا جایی که بیشترین عمق ایجاد می‌شود و از درون مجموع سطوح مزبور که به‌دقت درجه‌بندی شده‌اند، تناسب صحیحی پدیدار می‌شود، تصویر رفته‌رفته همانند نطفه‌ای از لایه‌ای به لایه دیگر در میان تناسب میان فرم و فضا رشد می‌کند (هافتمان، ۱۳۸۵: ۶۶) و عناصر شکل‌ساز در چنان ارتباط متناسبی به هم پیوند می‌یابند که انگار با علم اعداد ساخته شده‌اند. این رشد شفاف در سراسر نقاشی گسترش یافته است. شبکه ظریفی از خط‌ها از چپ به راست و از بالا به پایین کشیده شده و به‌این ترتیب چهارچوبه‌ای پنهان پدید آمده است که از درون ساختار ممتازش، فرم‌ها در نظم از پیش تعیین شده‌ای جا گرفته‌اند (تصویر ۹).

نقاشان ایرانی نقطه دید را با نوعی تسلسل شبیه به تصاویر سینمایی جابه‌جا می‌کردند و تصویری با نقاط دید بسیار در یک تابلوی منفرد بازمی‌نمایاندند. اشیاء نه آن‌چنان که در لحظه‌ای معین دیده می‌شوند، بلکه در توالی مکانی‌شان مشاهده می‌شوند و واقعیت عینی و جامع شکل‌ها، در فضا نمایش داده می‌شود. بنابراین، بیننده تمام وجوه یک روایت را در یک آن می‌بیند که در صفحه جابه‌جا می‌شود. پس ابدیت در همه‌جا موجود است؛ حتی در درون تماشاگر. «دراثر پژوهش‌های جدید درباره ادراک حسی، ثابت شده است که این همان طرز دیدن ما است، اما نه با یک نگاه ثابت و همه‌جابین، بلکه با تعدادی بی‌نهایت از نگاه‌های ضابط‌شده آنی که در ذهن تماشاگر فرمول‌بندی می‌شود و به‌صورت رمز درمی‌آید» (آرناسون، ۱۳۶۷: ۱۱۶). دیوید هاکنی^۱ در این باره می‌گوید: «ما غربیان فضا را به یک نقطه دید محدود کرده‌ایم، گویی از میان دری باز به آن می‌نگریم. آنان (ایرانیان) فضای نامحدود را وارد هنرشان کردند، گویی از آن در خارج شده و فضای پشت آن را در هر جهت، مورد مطالعه و تماشا قرار داده‌اند و در نقاشی خود آورده‌اند. به‌علاوه، شرق و غرب، طبیعت را با دو دیدگاه می‌نگرند، یکی سعی در توضیح و تصرف آن از راه علم دارد و دیگری سعی در زنده نگه داشتن راز جاودانی آن که همیشه حرفی برای گفتن دارد... بنابراین، چشم بیننده جنبه‌های چندگانه شیء را می‌کاود که از هم متلاشی شده و دوباره به هم پیوسته است. پس بیننده و شیء تا ابد در یک تعامل تصویری به سر می‌برند. از نظر واقعیت فضای ذهنی (آن واقعیتی که در ذهن شکل می‌گیرد) یک شکل

می‌تواند به اشکال مختلف و بالطبع در مکان‌های مختلف وجود داشته باشد» (پاکباز، ۱۳۸۱: ۴۷۱). خط افق در این اثر به افق منحنی تبدیل می‌شود که مفهوم جهان فضایی را در تماشاگر القا می‌کند. افق منحنی احساس امتداد تصویر را از شکلی به شکل دیگر به وجود می‌آورد. همین موضوع، در تعامل با عناصر بصری در پرده طبیعی پس‌زمینه، به فضای چند ساحتی تبدیل می‌شود. پرسپکتیو منحنی، تعدد عناصر بصری را با توجه به مناسبات نوری و رنگی تصحیح می‌کند؛ لذا عناصر بصری می‌توانند به‌صورت متناوب در فضا جریان یابند و نگاه بیننده را از یک سطح به سطح دیگر انتقال دهند. همان‌طور که پرسپکتیو مستقیم الخط، بی‌نهایت گسترده یا فشرده می‌شود تا به بیشترین توان پویایی ممکن در محدوده خود برسد، پرسپکتیو نور هم تا حد ممکن خم می‌شود، حالت می‌گیرد و گستردگی می‌یابد و به‌جای حالت دادن به شکل‌ها از طریق انحنای تدریجی و آرام، درجه‌بندی‌های ارزشی پرتنش و فشرده‌ای (در راستای محور عمودی، افقی و مورب) عرضه می‌شود. گام بعدی، استفاده از نور به روش پرسپکتیو همگام است که عبارت است از به‌کارگیری هم‌زمان تعدادی نقطه فرار و چندین خط افق. بنابراین، نقاش تعداد زیادی پرسپکتیوهای نور متضاد با هم را به کار می‌برد و ترتیب ارزش‌های بصری را برطبق ضرورت‌های سطح تصویر دگرگون می‌کند و برمی‌گزیند (کپس، ۱۳۹۲: ۱۳۳) مشروط بر اینکه قوانین سرسخت تجسمی را رعایت کند و در زمان خلق اثر، نور را به‌منزله یک واسطه مستقل تجسمی تلقی کند، نه وسیله‌ای برای تجسم شیء بخصوصی. نقاشان ایرانی در رابطه با نور و رنگ موفق به کشف فضا - زمان شدند و این اکتشافی بود که قبلاً در قلمرو هندسه به آن دست یافته بودند؛ نقاشی امیرخلیل زمان را درون داستانش شرح می‌دهد و آن را در ساختار خود آن‌ها کوتاه و فشرده می‌کند. در اینجا بین دنیای درون و دنیای برون، دست‌کم در مسئله محدود اشیاء پلی احداث شده است. به نظر برگسون، ماده همیشه در حرکت است؛ شرایطی که انسان با درک شهودی از گذر زمان و با تجربه ذهنی از اعمال فیزیکی خودش حس می‌کند. این زمان قراردادی نیست که به‌وسیله ساعت قابل اندازه‌گیری باشد، بلکه زمان غیرقابل تقسیم یا غیرقابل استمرار است (حکمی، ۱۳۷۷: ۱۱۵).

در تصویر ۱۰ قاب تصویر مبتنی بر تقسیم نسبت‌های گنگ $(\sqrt{2})$ نشان داده شده است. در مربع، a و b برابرند، پس نسبت $\frac{a}{b} = \frac{1}{1} = 1$ واحد است. هنگام رسم مستطیل عرض (a) که ضلع (a) در یک مربع است و طول (b) که برابر قطر آن مربع است، دارای تناسب $a:b$ برابر با $\sqrt{2}:1$ هستند. (بنابر قضیه

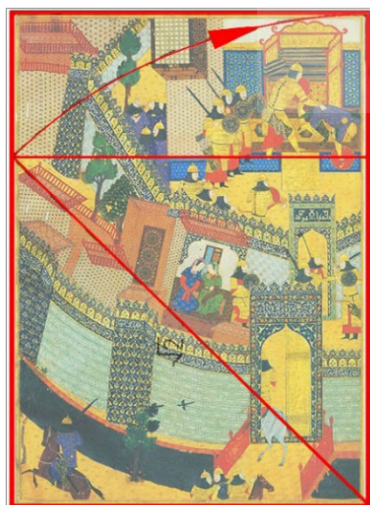

نقاط تماس پنج دایره کوچک تر (که شعاعشان نصف شعاع دایره مادر است) با دایره مادر به یکدیگر، خط چین‌ها، یک ستاره پنج پر شکل می‌دهند. این ستاره همچنین در داخل یک پنج‌ضلعی منتظم (که باز با خط چین نشان داده شده) واقع شده است.

تصویر ۱۲ رابطه تناسب بین بازویی از ستاره و ضلع پنج‌ضلعی محیط آن را نشان می‌دهد. اگر اندازه ضلع پنج‌ضلعی فرض شود، اندازه بازوی ستاره به نسبت طلایی $1:\sqrt{\frac{5+1}{2}}$ یا $1:1.618$ خواهد بود که در این حالت، دایره دارای دو محل هم‌پوشانی است و هر دو مجموعه از این پنج محل هم‌پوشانی دقیقاً روی نقاط میانی اضلاع ستاره یا نقاط میانی اضلاع پنج‌ضلعی بیرونی واقع شده است که دقیقاً منطبق با محل قرارگیری خواهران اسفندیار در وسط صفحه است (کریچلو، ۱۳۹۰: ۹۲). در این نقاشی، الگوی خطوط عمودی و افقی اثر بر اساس ضرب‌آهنگ ساختمان دژ به دست می‌آید؛ ردیف ستون‌های عمودی، بر پایه نوعی فاصله‌های اعداد، پایه‌گذاری شده است و با استفاده از فن خط‌کشی سنتی اسلامی (مسطرکشی) ترکیب شده است. در این شیوه، هنرمند با استفاده از دو ابزار مسطره^۲ و پرگار و با تکیه بر فرم دایره و اشکال هندسی منتظمی نظیر مربع، پنج‌ضلعی و شش‌ضلعی منتظم که آن‌ها را از طریق شکل دایره به دست می‌آورد، به طرح‌اندازی و ترکیب اثر خود می‌پردازد (افشارمه‌اجر و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۶). اساس جدول‌بندی مذکور با استفاده از قوانین ریاضی و تناسبات اعداد شکل می‌گیرد. نقاش محورهای موردنیاز برای جانمایی عناصر بصری را پی‌ریزی می‌کند. از این‌رو، ستون‌هایی که جدول‌کش‌ها آماده می‌کنند، نقش عمده‌ای

فیثاغورس) ریشه دوم $2\sqrt{2}$ ، عددی گنگ خوانده می‌شود، زیرا هیچ عدد گویایی نیست که چون در خودش ضرب شود (یا مربع شود) نتیجه‌اش عدد ۲ شود، پس ارزش تقریبی آن بین دو عدد، یکی کوچک و دیگری بزرگ، قرار گرفته است. این مطلب ما را به فرضیه گنگ‌ها یا اصم‌ها که به‌طور ساده در مقایسه ضلع و قطر مربع قابل‌اندازه‌گیری دقیق با استفاده از مقیاسی یکسان نیستند، رهنمون می‌شود. به عبارت دیگر $2\sqrt{2}$ با تناسب دو عدد صحیح بیان‌شدنی نیست. اعداد گنگی چون $2\sqrt{2}$ ، $3\sqrt{2}$ ، $5\sqrt{2}$ و... توسط فیثاغورسیان اعداد «ناگویا» خوانده شده‌اند که می‌شد آن‌ها را رسم کرد، ولی عددی قابل‌بیان نیستند (السعيد و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۹).

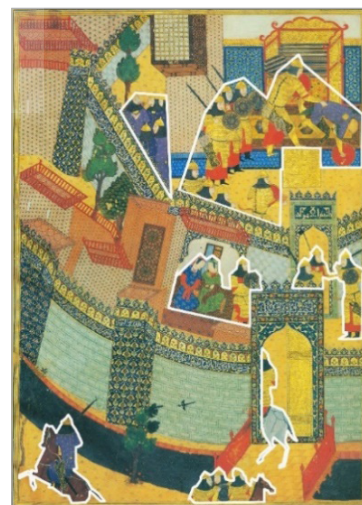
تصویر ۱۱ روش ترسیم پنج‌ضلعی را نشان می‌دهد. تصویر اول آن یک دایره بزرگ مادر است که در درون آن پنج دایره دیگر که شعاع آن‌ها دقیقاً نصف شعاع دایره مذکور است به طریقی گنجانیده شده که نسبت به یکدیگر متقارن هستند. به بیان دیگر، توزیع آن‌ها در درون دایره مادر به گونه‌ای است که در عین گنجانده شدن مراکزشان، بیشترین فاصله ممکن را از یکدیگر دارند. نقش شکل گرفته را خط چین داخلی پدید آورده است که نقاط تماس دایره کوچک‌تر را با دایره بزرگ به هم وصل می‌کند و از نقاط هم‌پوشانی دایره کوچک‌تر با بزرگ‌تر عبور می‌کند. چنان‌که ملاحظه می‌شود، اضلاع این پنج‌ضلعی داخلی که با خط چین رسم شده است، دقیقاً در وسط هر ضلع پنج نقطه هم‌پوشانی، دایره کوچک را قطع می‌کنند؛ با تقارن پنج‌ضلعی، عنصر جدیدی ظهور می‌کند که ستاره یا چندضلعی ستاره‌ای است. این بار با وصل کردن

تصویر ۱۰. تجزیه و تحلیل اثر براساس نسبت اعداد گنگ. (نگارندگان)

تصویر ۹. تجزیه و تحلیل اثر براساس فضاسازی چندساحتی. (نگارندگان)

تصویر ۸. جانمایی پیکره‌ها براساس فضاسازی چندساحتی. (نگارندگان)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

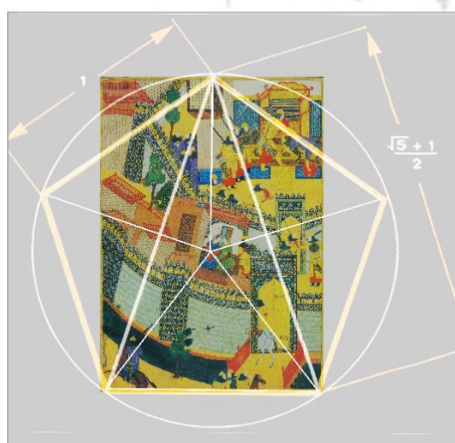
را در طرح ریزی ساختمان هندسی اثر بر عهده دارند. حاصل تقاطع خطوط عمودی و افقی، جدولی 31×18 خواهد بود که در جانمایی عناصر بصری در صفحه اهمیت دارد و می توان آن را با اسکلت شطرنجی شکلی که زیربنای اصلی طرح ریزی نقاشی است قیاس کرد. این ساختار شطرنجی شکل نشان می دهد، چگونه ترکیب بندی نقاشی و شیوه توزیع اجزا و عناصر در نقاشی مذکور از نظام مسطری کشی و جدول بندی تبعیت می کند.

در تصویر ۱۳ بسیاری از خطوطی که تقسیمات اصلی و فرعی فضا بر اساس آن ها صورت گرفته، دقیقاً روی همین خطوط مدولار قرار گرفته اند؛ مانند خطوط فرعی شکل دهنده طول کادر نقاشی (همچون چهارچوب های دروازه ورودی دژ و پنجره ها) که عمدتاً روی این خطوط قرار می گیرند. بر این اساس، با رسم محور عمودی و افقی، کل صفحه به نظامی شبکه ای تبدیل می شود که به خوبی امکان تحلیل اثر را فراهم می آورد و بر اساس آن، محل قرارگیری مهم ترین عناصر طرح به دست آمده است. از این رو، جدول کشی یک مقیاس خطی است که در خدمت قواعد حاکم بر اندازه های ترکیب عناصر مختلف در متن و نقاشی قرار دارد. بهره گیری از صفحه شطرنجی شکل به عنوان اسکلت اثر، در معماری سنتی ایرانی هم رایج بوده است. علی سرمدی به موارد متعددی در ایران مرکزی و جنوبی برخورد کرده که در آن، «معمار یا بنا در سطح زمین، به صورت شطرنجی و به مقیاس مورد نظر، خط کشی و شماره گذاری کرده است و سپس منحنی هایی که مرکز هریک از آن ها روی یکی از دو گوشه ضلع پایین شطرنجی است، در بالای طاق رسم می نماید. مجموع تقاطع های این منحنی ها با یکدیگر، نقاط کلیدی طاق را نشان می دهد» (همان). این ضرب آهنگ بعداً در خود نقاشی نیز گسترش

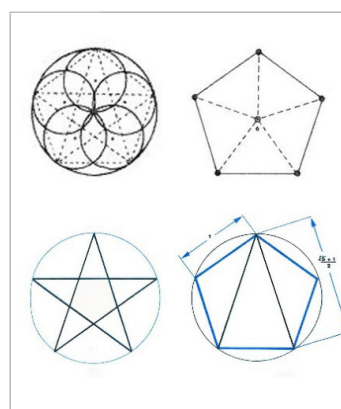
می یابد. کیفیت گرافیکی خط موجب شده است که اثر به بخش های کوچک و متعددی از سطوح هندسی تقسیم شود و در مجموع چشم را به طرف بالا و به سمت مهم ترین قسمت تابلو که واقعه اصلی (کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار) در حال اتفاق افتادن است، هدایت کند. این راهکار توانسته است مسئله ایجاد همبستگی بین ساختار، ضرب آهنگ و رنگ را از راه نقاشی حل کند. همچنین، کیفیت هم زمانی فرم و رنگ و احساس جنبندگی آن را بیان می کند و منظورش جنبشی است که هم جواری سطوح رنگی به ما القا می کند و یک بُعد فضایی - زمانی تازه، یعنی فرم - فضا یا فرم - زمان را به نقاشی می افزاید. حاشیه های جنبشی نقش ها که از فاصله های نوری آن ها ساخته می شود، بخشی جدایی ناپذیر از شکل گیری واحدهای تجسمی آن را می سازند؛ با همان توان جنبشی خط ها و نقش هایی که آگاهانه آفریده شده اند، به عمل در می آیند و تحرک می یابند. حرکت می تواند در خاصه های متفاوت نوری، مثل رنگ، روابط تیره - روشنی، ساختار شکل گیری نقش و غیره تکرار شود. چشم با گذشتن از یک انگیزه احساسی به انگیزه احساسی دیگر، فشار قوی تری دریافت می کند که او را به دریافت روابطی نو روی سطح تصویر رهنمون می شود (کپس، ۱۳۹۲: ۵۶). نظام هندسی نقاشی مذکور بر خطوط مورب استوار است و تقسیمات عمودی، افقی و دایره به این منظور به کار گرفته شده اند. به طرز جالبی مشاهده می شود که تمامی تقسیم بندی های اصلی نقاشی در عرض آن، دقیقاً روی خطوط مورب تنظیم کننده طرح قرار می گیرند. مهم ترین حرکت خطی مورب مربوط به عناصر معماری (دیوارها و برج های نگهبانی) است؛ (تصویر ۱۴) برج های سمت چپ دقیقاً مماس به محورهای مورب نقاشی قرار گرفته اند. تنظیم ردیف مورب سربازان و نیزه های آنان در بالای صفحه

تصویر ۱۳. تجزیه و تحلیل اثر بر اساس خطوط عمودی و افقی. (نگارندگان)

تصویر ۱۲. تجزیه و تحلیل اثر بر اساس پنج ضلعی. (نگارندگان)

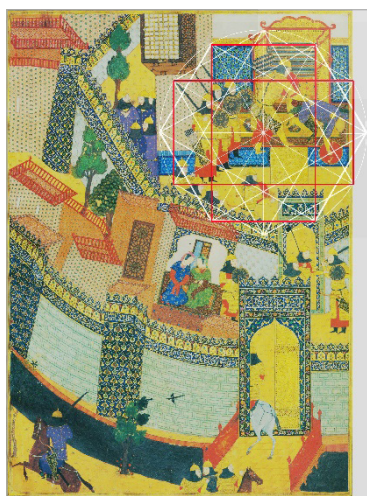

تصویر ۱۱. روش ترسیم پنج ضلعی بر اساس دایره. (کریچلو، ۱۳۹۰: ۸۹)

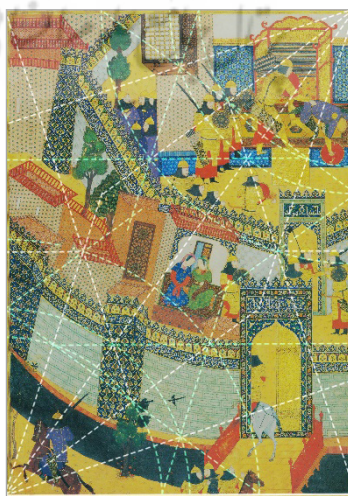

در تصویر ۱۶ شش ضلعی و دایره محیط بر آن، طوری قرار گرفته است که اقطار این شش ضلعی منطبق با جهت حرکت عناصر بصری در اندرونی دژ است و در مرکز دایره به هم می‌رسد. این اقطار دقیقاً مطابق با شکل فرارگیری پیکره‌های نقاشی است. این عمل توانسته است یک رشته مواضع تماس ایجاد کند و مرکز قابل قبولی را در قاعده فضای اندرونی ساختمان نشان می‌دهد. سه نقطه میانی با مثلثی در مرکز مشخص شده است که شخصیت‌های اصلی نقاشی، یعنی اسفندیار و ارجاسب و گروه پیکر سربازان را در بر می‌گیرد و این عمل بی‌درنگ اصلی‌ترین فضای درونی نقاشی را تعیین می‌کند: مرکز این شش ضلعی از میانه مربع به دست آمده از نسبت طلایی است. از اتصال چهار نقطه اصلی شش ضلعی، دو مستطیل طلایی عمود بر هم به دست آمده است که منطبق بر جانمایی عناصر اصلی نقاشی است. منظور از محورهای تقارن پویا، محورهای مورب و متحرک گسترش دورانی است که می‌تواند در جاهای مختلف و متعددی از نقش قرار گیرد و تمام یا قسمتی از نقش نسبت به آن‌ها متقارن باشد. در این نقاشی، ارتباط آشکاری با سبک جلایری^۵ مشاهده می‌شود. مثلاً کشانده شدن ترکیب‌بندی به خارج از کادر از خصوصیات جلایریان است؛ مانند سوارانی که در قسمت پایین تابلو جانمایی شده‌اند و به نظر می‌رسد در شکاف قاب تصویر فرو رفته‌اند، اما این خصلت از خصوصیات مهم کتاب‌های خطی دیگری از این دوره نیز هست و ظرافت و حساسیتی را نشان می‌دهد که لازمه پیشرفت طولانی هنر را در ایران نمایان می‌سازد؛ آن‌چنان که ابداعات اوایل دوران تیموری، باز هم مکرراً در کتاب‌های خطی بعدی به کار می‌رود و این امر حتی تا اوایل قرن دهم ه.ق. ادامه می‌یابد. بنابراین، دنیای

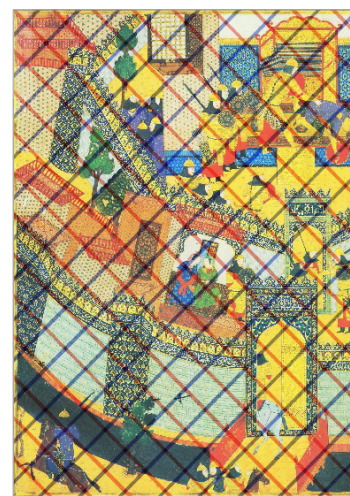
نیز منطبق با محورهای مورب صورت گرفته است. به نظر می‌رسد نقاش با تکیه بر این ترکیب‌بندی هوشمندانه و هدفمند تلاش کرده است ضمن ایجاد تعادل در صفحه، هماهنگی بین خطوط عمودی، افقی و مورب را افزایش دهد. در دنیای برتر فرم، موازنه به وسیله تکرار حرکت‌های سازنده ابتدایی که با ضد حرکت‌ها (برج‌های مورب دژ) تصحیح شده‌اند ایجاد می‌شود. این نوسان بغرنج (آزاد کردن) و (مهار کردن) حرکت که در تعادل بصری منعکس است، امکانات بیان مهیجی را که لازمه روایت داستان است فراهم کرده است و خطوطی که به موازات قطر تابلو عبور کرده، حالتی دراماتیک به وجود آورده است؛ مانند صحنه تئاترگونه «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار» این واقعه، لحظه عمل و حرکت را تشدید کرده است، در حالی که این نوع ترکیب‌بندی هیچ شباهتی با ترکیب‌بندی‌های مکاتب ماقبل خود ندارد و نشان می‌دهد که چگونه ضرب‌آهنگ اندام پیکره‌ها و جهت حرکت آن‌ها هنگام فعالیت، تعادل صفحه را بر هم می‌زند و چگونه این حرکات به آهنگ پیچیده‌تر (نیاز و هراس) که نمایشگر لحظه دراماتیک داستان است منتهی می‌گردد (کپس، ۱۳۹۲: ۵۴). در گام بعدی، می‌توان با رسم اقطار مستطیل کادر نقاشی، مراکز تماس آن را تعیین کرد؛ (تصویر ۱۵) همان‌طور که مشاهده می‌شود، این اقطار با فاصله‌ای بسیار اندک، در نزدیکی نقاطی قرار دارد که موضوع اصلی نقاشی در جریان است (نظیر نبرد اسفندیار و ارجاسب و اتاق خواهران اسفندیار). گردش خط و نحوه عبورش از خواهران اسفندیار در مرکز تابلو به پیکر اسفندیار و ارجاسب در قسمت بالای تابلو حالت موسیقایی دارد و تواتر عناصر بصری که هارمونی^۴ ایجاد می‌کنند، نمونه قابل‌تحسینی از یک ترکیب‌بندی بی‌نقص است.

تصویر ۱۶. تجزیه و تحلیل اثر براساس خطوط مورب. (نگارندگان)

تصویر ۱۵. تجزیه و تحلیل اثر براساس خطوط مورب. (نگارندگان)

تصویر ۱۴. تجزیه و تحلیل اثر براساس خطوط مورب. (نگارندگان)

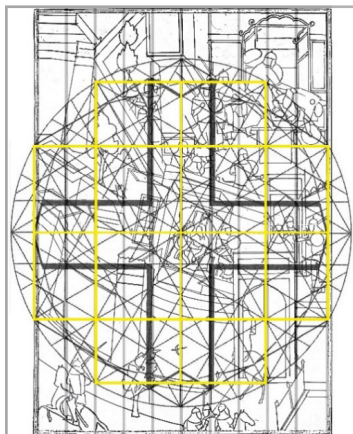
چهار قسمت که موضوع اصلی داستان را در بر دارند، در مجموع جهات اصلی فضا می‌شوند و ارزیابی فضایی، موقعیت، راستا و فاصله هر واحد بصری روی سطح، به روابط آن‌ها با لبه‌ها بستگی می‌یابد که به‌عنوان محورهای عمودی، افقی و مورب سازمان‌یافته تلقی می‌شوند. تقاطع خطوط عمودی و افقی در مرکز تابلو، دقیقاً منطبق با جانمایی مکان خواهران اسفندیار است. خط ضخیم در تصویر دوبعدی بدون عمق، این قابلیت را ایجاد می‌کند که شکل مرکزی به‌صورت سه‌بعدی دیده شود (کریچلو، ۱۳۹۰: ۷۷).

در تصویر ۱۸ دایره با خط ضخیم نشان داده شده که به‌طور متساوی با فواصل شش و دوازده تقسیم شده است. در این نمونه، همچنین خطوط مستقیم مابین نقاط روی دایره رسم و دو ستاره شش‌پر با هم ادغام شده است. در این حالت، دایره پیرامونی به‌صورت ستاره‌های شش‌پر و دوازده‌پر ترسیم شده و روش‌های انطباق (در بالا و پایین شکل) با خط نازک‌تر نشان داده شده است. در تصویر، هم کمان‌ها و هم خطوط مستقیم سازنده شش ضلعی قابل مشاهده است و درعین حال خطوط نقطه‌چین پدیده‌توازی اضلاع دوازده‌ضلعی را به تصویر می‌کشد. این تقسیم‌بندی را به خطوط مستقیم و در نتیجه به یک شش ضلعی با قطرهای مرکزی کاهش داده است.

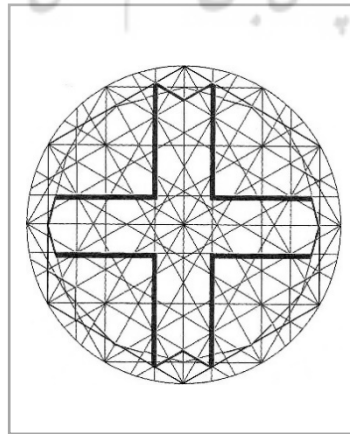
تصویر ۱۹ مستطیل‌های ۳۷ از نوع افقی و عمودی را نشان می‌دهد که در شش ضلعی‌های مربوطه این دایره می‌توانند جا بگیرند. هر مستطیل قطری دارد که با خط رنگی نشان داده شده است. این قطرهای یکدیگر را در مرکز با زاویه ۹۰ درجه قطع می‌کنند و قطر هر یک از این مستطیل‌ها دو ضلع مستطیل دیگر را قطع می‌کنند. این نقاط متقاطع (با خط ضخیم) به گوشه‌های مستطیل‌هایی که قطر آن‌ها رسم شده، وصل شده

اطراف مستقیماً درون هستی شیء رسوخ می‌کند، آن را بارور می‌سازد، کامل می‌کند و چهره‌اش را تغییر می‌دهد. نقاشان ایرانی این آمیزش را در ضابطه‌ای خلاصه کرده‌اند (محیط اطراف + شیء). وسیله بیان این ضابطه، هم‌زمانی است؛ یعنی همه حیاتی را که دربرگیرنده موضوع نقاشی است، در یک زمان و با هم روی پرده مجسم می‌شود. به قول پل کله: «جهانی از شکل، از بطن عناصر صرفاً انتزاعی اشیاء زاده خواهد شد که از قواره‌بندی عناصر، به‌عنوان اشیاء، موجودات یا چیزهای انتزاعی مانند حروف و اعداد کاملاً مستقل خواهد بود» (گاردنر، ۱۳۷۴: ۶۱۵). بنابراین، نقاشی باید ضابطه هنرمندانه‌ای باشد که همه این واقعیت‌های پیچیده را ضبط کند. وظیفه نقاش، ساختن واقعیت همه‌جانبه تازه‌ای است که اشیاء دنیای برون و تشابهات تصویری آن را تدارک می‌دهد. دستاوردهای تجسمی در نقاشی ایرانی، یک نگرش هنری است که تجربه‌ای از واقعیت را در تمامیت آن نمایش می‌دهد. به این منظور، علامات تصویری، عناصر دیدنی را با علائم چیزهایی که شناخته، شنیده، حس کرده یا به خاطر آورده می‌شوند، مخلوط می‌کند و سپس آن‌ها را به‌وسیله خطوط نیرومند و پویایی که از امکانات جنبندگی نهفته در شیء بیرون می‌کشد به جنبش می‌آورد (هافتمان، ۱۳۸۵: ۹۵).

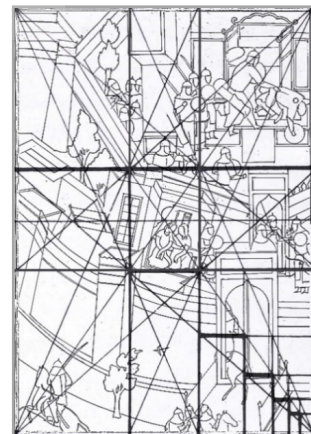
در تصویر ۱۷ راستای خطوط مورب از وسط تابلو، یعنی محل عبور محور عمودی و افقی، خارج شده و از محل برخورد این اقطار با یکدیگر در وسط و از بالای اتاق خواهران اسفندیار عبور می‌کند. این محور دقیقاً با راستای قطرهای قابل ترسیم دیگری که از محل تقسیمات پیشین به دست می‌آیند موازی است. در میانه خطوط مورب، طرحی به‌شکل صلیب ترسیم شده است که نقاشی را به چهار مستطیل تقسیم می‌کند. این

تصویر ۱۹. تجزیه و تحلیل اثر براساس شش ضلعی و دوازده ضلعی. (نگارندگان)

تصویر ۱۸. شش ضلعی و دوازده ضلعی. (بروک، ۱۳۹۸: ۸۳)

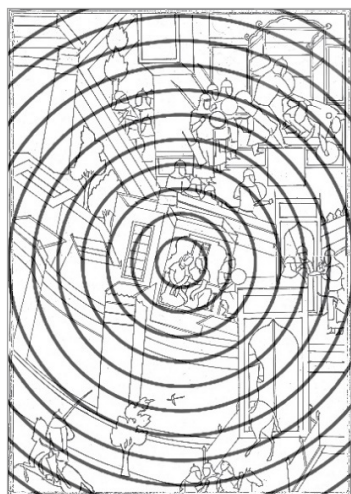

تصویر ۱۷. تجزیه و تحلیل اثر براساس خطوط عمودی، افقی و مورب. (نگارندگان)

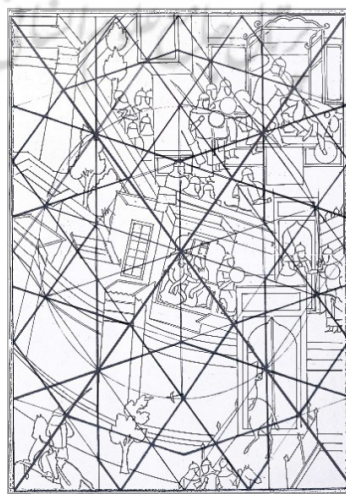
این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که هنرمند با استفاده از ترکیب عناصر هندسی به جانمایی پیکره‌ها و اشیاء در نقاشی پرداخته است. در این مورد، شکل‌ها به گونه‌ای ترسیم شده‌اند که نشان‌دهنده کیفیات ذاتی آن‌ها و نیز ارتباطات خاص آن‌ها در ظهور تدریجی و پی‌درپی عناصر هندسی باشد.

تصویر ۲۱ نوع خطوط افقی، عمودی و منحنی را نشان می‌دهد. این نقاط متقاطع (با خط ضخیم) به گوشه‌های مستطیل‌هایی که اقطار آن‌ها رسم شده، وصل شده است. تقاطع خطوط مورب، معمولاً در فواصل منظم مکانی است. این عمل توانسته است یک رشته مواضع تماس ایجاد کند و مرکز قابل قبولی را در قاعده فضای ساختمان دژ نشان دهد. چنانچه دایره محاط در لوزی شاخص را رسم کنیم و خط مورب مذکور را امتداد دهیم، وتر حاصل، ضلعی از اضلاع ده‌ضلعی منتظم محاط در این لوزی را نشان می‌دهد. جالب آنکه همه اضلاع ده‌ضلعی در امتداد اقطار به دست آمده هستند، چراکه اضلاع جانبی این ده‌ضلعی نیز بر اقطاری منطبق هستند که می‌توان آن‌ها را از امتداد همین اضلاع به دست آورد. در حقیقت، این دایره و متناظر آن در بالا و اقطار حاصل از ترکیب آن‌ها، اساس ترسیمات هندسی این نقاشی را به وجود آورده‌اند. با توجه به این مطلب، موقعیت قرار گرفتن سوار پایین کادر سمت چپ، خواهران اسفندیار و پیکر ارجاسب و اسفندیار در راستای خطی فرضی که دقیقاً از محل قطر مستطیل می‌گذرد، جالب توجه است. همچنین، به موازات این خط و طول مستطیل کادر می‌توان اقطار تازه به دست آمده را رسم کرد. این خطوط دقیقاً بر عناصر اصلی نقاشی منطبق است. با ترسیم این اقطار در جهت مخالف نیز نتایج جالبی به

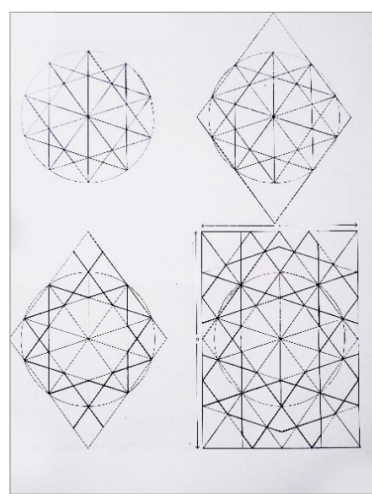
است. تقاطع خطوط مورب، معمولاً با زاویه قائمه و در فواصل منظم مکانی است. می‌توان ملاحظه کرد که خطوط ضخیم، یک نقش مایه چرخان ویژه را تشکیل می‌دهد. هم‌چنان که این خطوط، به طریقی دیگر نشان‌دهنده آن است که چگونه طرح صلیب شکل گرفته از زوج مستطیل‌های متقاطع، با کادر نقاشی جور می‌شود. ضمن اینکه به طرق مختلفی با یک نسبت مستطیلی توافقی نیز سازگاری دارد (کریچلو، ۱۳۹۰: ۴۲) اقطار این مستطیل‌ها، دقیقاً منطبق بر جهت حرکت پیکره‌ها است. نکته مهم دیگر، محل تلاقی دایره فوقانی با چهار خط متقاطع است که هر کدام از این خطوط، به سر یکی از پیکره‌ها ختم می‌شود. بنابراین، حاشیه‌های شکل‌ها، از توان هدایت چشم، از یک شکل به شکل دیگر برخوردارند. این ویژگی توسط شبکه‌ای از خطوط پنهان، ابتدا از شکلی به شکل دیگر حرکت می‌کنند و گروه‌هایی تشکیل می‌دهند، بعد از یک گروه به گروه دیگر به حرکت درمی‌آیند و از تمام عناصر سطح تصویر، یک ترکیب تکامل یافته‌تر می‌آفرینند؛ ساختاری با فضای باز که در آن بشود به روشنی هر حرکت بصری را دنبال کرد. «فضایی پویا که در آن عناصر بصری هماهنگ با فعل و انفعال‌های متقابل سطح‌های رنگی به پیش می‌آیند یا به پس می‌روند و با جریان موزون خط‌هایشان در هر سمتی گسترده می‌شوند، جایگزین توده حجم‌های سه‌بعدی و حرکت جاذبه‌ای یک طرفه‌شان می‌شود» (کپس، ۱۳۹۲: ۹۰). مطالعه دقیق‌تر تصویر روش به کارگیری مماس‌ها و مراکز برخورد اقطار را که از نقاط شش‌ضلعی ایجاد شده است، آشکار می‌سازد. راستای محورهای عمودی، افقی، مورب و دایره در نقش مذکور، منطبق با عناصر اصلی نقاشی است.

تصویر ۲۲. تجزیه و تحلیل اثر براساس دایره. (نگارندگان)

تصویر ۲۱. تجزیه و تحلیل اثر براساس ستاره ده‌پر. (نگارندگان)

تصویر ۲۰. مراحل ترسیم نقش گره، براساس ستاره ده‌پر. (سعید، پارمان، ۱۳۹۹: ۱۰۲)

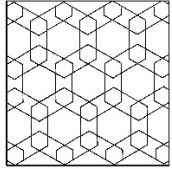
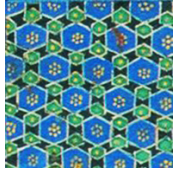
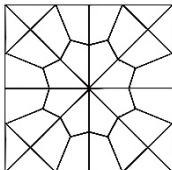

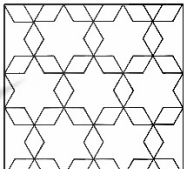

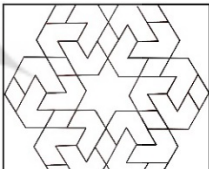
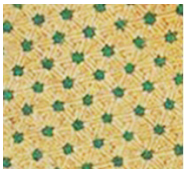
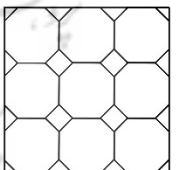
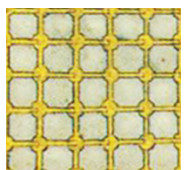
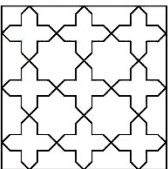

دست می آید؛ از جمله جانمایی گروه پیکر سربازان که مماس با این خطوط جانمایی شده‌اند. این محور دقیقاً با راستای قطرهای قابل ترسیم دیگری که از محل تقسیمات پیشین به دست می آیند موازی است. همچنین، این شیوه تنظیم پیکره‌های انسانی به خوبی توانسته است از عهده هدایت چشم مخاطب به مرکز اثر و مکانی که خواهران اسفندیار در آنجا قرار دارند برآید و به طریقی دیگر، نشان دهنده آن است که چگونه لوزی شکل گرفته در وسط صفحه با طول کادر نقاشی برابر است. این اقطار شبکه‌ای پنهان از خطوط مدولار پدید آورده‌اند. این شبکه نمایانگر طرحی شده است که نظام هندسی متناسبی را که به آن اشاره شد، خلاصه می‌کند. به نظر می‌رسد هنرمند به صورتی گسترده از این روش برای تنظیم سایر بخش‌های اثر نیز بهره گرفته است. این موارد، مؤید به کارگیری آگاهانه و هدفمند دانش هندسه، در راستای بیان مضامین مرتبط با روایت نقاشی نیز می‌شود. نکته جالب توجه دیگر در ترسیم پیکره‌ها و طراحی ساختمان دژ، جانمایی آن‌ها بر پایه گروهی از دایره‌ها است که بر اساس شبکه تودرتو ترکیب شده‌اند. اگر دایره‌ها را به تناوب در امتداد یکدیگر تا مرکز ادامه دهیم، مجموعاً یازده حلقه خواهد شد. این دوایر نقاشی را از بالا تا پایین در بر می‌گیرند، به گونه‌ای که عناصر اصلی مانند حصار بیرونی دژ، مکانی که خواهران اسفندیار در آن زندانی هستند و نمای درونی و اندرونی دژ که موضوع اصلی نقاشی یعنی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار» نمایش داده شده است، دقیقاً منطبق بر دوایر متحدالمرکز رسم شده‌اند. تصاویر هماهنگ دیگری را نیز می‌توان بین نمای ساختمان و جانمایی پیکره‌ها که مبتنی بر تقسیم دایره است، ملاحظه کرد که تأکیدی است بر نسبت‌های توافقی که ذاتی چنین تقسیمی است. اندک انحراف موجود در تحلیل ساختار هندسی نقاشی را می‌توان با در نظر گرفتن تغییرات فیزیکی رخ داده در اوراق که در راستای خطوط کادر اثر قابل مشاهده است، نادیده گرفت و

همچنین، به عنوان «خطایی کوچک که با در نظر گرفتن دقت ابزارهای قرون میانه اسلامی به راحتی قابل توجیه است» (افشار مهاجر و همکاران، ۱۳۹۴: ۲۱). بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که چگونه این دوایر و چندضلعی‌های منتظم درون آن‌ها جانمایی برخی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های فضای درونی نقاشی را توجیه می‌کنند (تصویر ۲۲).

نقوش ایستای هندسی به کاررفته در نقاشی، تعادل تصویری را تا حد زیادی برقرار ساخته و خطوط عمودی و افقی حاصل از آرایه‌های هندسی، استحکام ترکیب بندی در نقاشی را رقم زده است. عمده آرایه هندسی این نقاشی، گره پیلی شمسه‌دار، شمسه و بازوبندی، هشت کند، هشت و صابونک، شش و گیوه و شش و شمسه ترنج‌دار است. این نقش از پرتکرارترین گره‌های هندسی در نقاشی‌های «شاهنامه بایسنقری» نیز هست (حاجی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۸: ۷۸). کتیبه‌های اصلی در نقاشی به قلم ثلث نگاشته شده‌اند. این دسته از کتیبه‌ها در مقایسه با کتیبه‌های کوفی، فضای بیشتری از سطوح بناها را به خود اختصاص داده‌اند. به صورت سراسری در قسمت فوقانی دیوارها و زیر کنگره‌ها به قلم ثلث و با رنگ سفید، روی زمینه لاجوردی پوشیده از نقوش اسلیمی طلایی نگاشته شده است. کتیبه‌های کوفی در قسمت پیشانی سردرهای ورودی قرار گرفته‌اند. این کتیبه‌ها نیز با رنگ سفید روی زمینه‌های لاجوردی‌رنگ و پوشیده از نقوش اسلیمی طلایی نگاشته شده‌اند. کتیبه‌های کوفی سردر ورودی‌ها مضمون دعایی و مذهبی دارند، چون: یا مفتّح الابواب، الحمد لله علی نعماته... و کتیبه‌هایی که با خط ثلث در تزئین دیوار دژ نگاشته شده‌اند، به نوعی به کاربری بنا و ساختار منحصر به فرد آن اشاره دارند، چون: هذه قلعه منقشه لیس فی کاینات تالیها طیب الله عیش امرها خلدا ملک والیها نزهه الروض فی خوانها روضه الخلد فی حوالیها. لقد نقشت حصن الحصین فی التشید و العلا مع الثور و صدا و صله نیاوه مع الشمس حاذفی الشرافه و... (صالحی‌کیا و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۵۱)

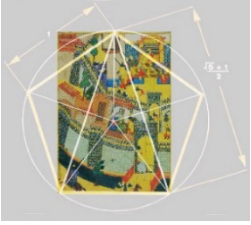
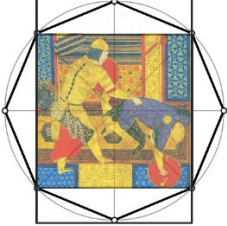
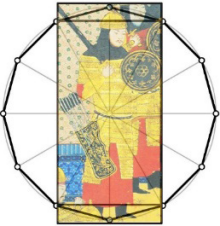

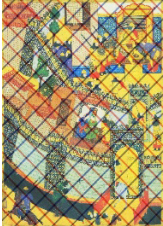

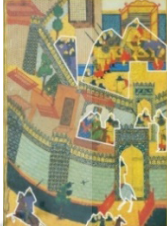

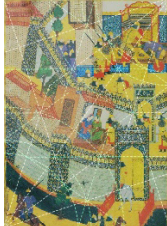
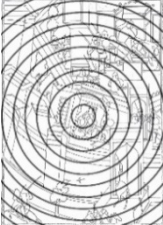

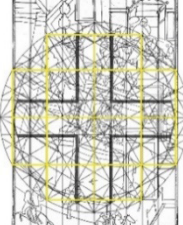

جدول ۱. بررسی نقوش هندسی در نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ»

تجزیه و تحلیل نقوش هندسی در نقاشی					
محل قرارگیری	شکل اجرا	تعداد تکرار	عنوان نقش	فرم خطی	نقش هندسی
دیوار اندرونی دژ	کاشی کاری	۲	شش و گیوه		
پنجره درونی و اندرونی دژ	چوب کاری	۳	هشت کند		
دیوار اندرونی دژ	کاشی کاری	۳	شش و شمسه ترنج‌دار		
دیوار درونی و اندرونی دژ	آجر کاری	۱۲	پیلی شمسه‌دار		
پنجره اندرونی دژ	فلز	۱	هشت و صابونک		
نمای درونی و اندرونی دژ	کاشی کاری	۸	شمسه و بازوبندی		

(نقوش هندسی بخشی از تصویر؛ نگارندگان)

جدول ۲. بررسی نشانه‌های بصری نقاشی «گشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روئین دژ»

تجزیه و تحلیل ساختار هندسی نقاشی		
		
		
		
		
		
		
<p>ترکیب بندی</p>	<p>تناسب</p>	<p>پیکره ها</p>
<p>تعالل محور عمودی، افقی و مورب</p>	<p>تعالل محور عمودی، افقی و مورب</p>	<p>شنس ضلعي، دوازده ضلعي و دايره</p>

جدول ۳. تجزیه و تحلیل عناصر هندسی در نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روپین دژ»

تجزیه و تحلیل ساختار بصری نقاشی		
تعریف واحدهای بصری	مؤلفه‌های مطالعاتی	
برسی نقطه، خط و شکل روی سطح تصویر، مبتنی بر ماهیت فضایی آن‌ها	میدان تصویر	عناصر بصری متری
بررسی نیروهای فضایی که به سمت نظم فضایی پایدار می‌روند و در گروه‌بندی‌های بسته و فشرده، به شکل دادن واحدهای بصری گرایش دارند	کادر	
بررسی تعیین حد هندسی دایره، مثلث، پنج‌ضلعی، شش‌ضلعی و درک فضای شکل‌گیری آن‌ها	نقوش هندسی	
بررسی ابعاد مساوی، سمت‌گیری‌های مشابه و شکل‌ها، ساختارها، رنگ‌ها و ارزش‌های یکسان با گرایش پویا	کنتراست و هماهنگی	
بررسی سنجش و ایجاد ارتباط میان متفاوت‌های دیدنی روابط تیره و روشنی، ارزش، اشباع، بافت، موقعیت، شکل، جهت فاصله و بعد	سازماندهی توالی نور، وزن	عناصر بصری نامتری
بررسی تعادل میدان‌های انرژی روی سطح تصویر مبتنی بر خصلت نوری و نیروهای فضایی مساوی	ترکیب و چیدمان عناصر تصویر	
بررسی محدودیت شیء درون یک چیدمان دقیق هندسی، از طریق تجزیه تعادل محورهای مورب، محورهای افقی و عمودی	هندسه پنهان	
بررسی کمیت‌های متفاوت ارزش‌ها، ساختارها، نقطه‌ها و فضاها در ارتباط با سطح تصویر	رابطه فرم و فضا	

(نگارندگان)

نتیجه‌گیری

بررسی‌ها نشان می‌دهد، از آنجاکه نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روپین دژ»، براساس اصول و قوانین دقیق و سنجیده‌ای پی‌ریزی شده است، ترکیب اثر دارای پیچیدگی‌های فراوان و در عین حال انضباط خاص خود است که در تعامل با یکدیگر، اثری منحصر به فرد را به وجود آورده‌اند. نقاش با استفاده از روش به‌کارگیری تقسیم نسبت‌های گنگ $\sqrt{2}$ در تنظیم قاب تصویر موفق عمل کرده است. خط افق در این نقاشی به افق منحنی تبدیل می‌شود تا مفهوم جهان فضایی را در تماشای القا کند. افق منحنی احساس امتداد تصویر را از شکلی به شکل دیگر به وجود می‌آورد. پرسپکتیو منحنی تعدد عناصر تصویر را با توجه به مناسبات نوری و رنگی تصحیح می‌کند؛ لذا عناصر تصویری می‌توانند به صورت متناوب در فضا جریان یابند و در نتیجه نگاه بیننده را از یک سطح به سطح دیگر انتقال می‌دهند تا هم‌زمان از چند زاویه دید نظاره‌گر وقایع باشد. نظام جدول‌بندی و مسطرکشی در نقاشی مذکور، اساس شیوه ترکیب‌بندی و جانمایی عناصر اصلی نقاشی است و تقسیمات عمودی، افقی و مورب آن با استفاده از تقسیم اقطار صفحه به بخش‌های برابر صورت می‌گیرد. نقاش با استفاده از زیرساخت شبکه‌ای پنهان از خطوط حامل مورب به‌جای نظم فضایی عموماً پذیرفته‌شده افقی - عمودی، ابزاری مؤثر برای خلق تجربیات فضایی پرتحرک و پویا در جهت بیان مضامین مرتبط با روایت نقاشی عرضه می‌دارد. همچنین، جانمایی پیکره‌ها با استفاده از نظام‌های تخصصی نقوش به صورت موشکافانه‌ای خط‌کشی شده است، در نتیجه، کل ترکیب‌بندی نقاشی با یک سلسله اندازه‌های هماهنگ وابسته به هم عرضه می‌شود. حاصل تطبیق و نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد: (۱) هنرمند در نقاشی «کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار در روپین دژ»، سازمانی دقیقاً محاسبه‌شده از عناصر هندسی و نظامی از روابط خطی و فرمی را کشف و آن را در جهت مضمون نقاشی استفاده نموده است. (۲) با کاهش عناصر تجسمی به شکل‌های هرچه بنیادی‌تر (دایره، مثلث، مربع، پنج‌ضلعی) و نزدیک‌سازی این اشکال به خلوص هندسی و چند رنگ اصلی روی سطح تصویر، ساختار هندسی معماری فضا را بازسازی کرده است. (۳) نقاش در جانمایی عناصر سازنده اثر از فن خط‌کشی سنتی و تناسبات ریاضی و روابط عددی استفاده کرده است.

در پژوهش حاضر، از بررسی و تحلیل عواملی چون رنگ، بافت و نور، به‌منظور پرهیز از وسعت دامنه‌ی پژوهش صرف‌نظر شده است که بررسی آن برای مطالعاتی از این دست در آینده توصیه می‌شود.

پی‌نوشت

1. David Hockney

- زاده‌ی ۹ ژوئیه ۱۹۳۷، نقاش، طراح، چاپگر، عکاس انگلیسی و یکی از مهم‌ترین پیشگامان جنبش پاپ‌آرت دهه‌ی ۱۹۶۰ است. هاکنی به‌سبب نوجویی پیگیر، تنوع و تناقض آثارش، یکی از هنرمندان نامدار و اثرگذار دهه‌های اخیر به‌شمار می‌آید. او همچنین یک پژوهشگر در زمینه‌ی هنر است.
- مسطره یا مسطر، مقوایی بوده که نخ‌های ابریشمی را بر آن تعبیه می‌کردند، سپس زیر صفحه‌ی تاشده قرار می‌دادند و به‌وسیله‌ی ابزار مهره‌کشی، نقش این نخ‌ها را روی صفحه‌ی کاغذ منتقل می‌کردند (سید یوسف، ۱۳۹۰: ۱۳۰).
- واحد تجسمی، کیفیت شکل‌بندی تصاویر، تجسم برداشت‌های حسی به‌صورت کلیتی یگانه و زنده.
- هارمونی در لغت به معنای سازش و تناسب است و در اصطلاح موسیقی، عبارت از صداهای مختلفی است که در یک آن، همگی به‌گوش برسند و با هم تناسب و ارتباط داشته باشند. در اینجا منظور هماهنگی عناصر بصری است.
- مکتب جلایری یا مکتب تبریز - بغداد: در پی استیلای جلایریان بر قلمرو ایلخانان، بغداد مجدداً به یک مرکز هنری فعال بدل شد. این مکتب تأثیرات بسیار زیادی از مکتب‌های بغداد، شیراز و تبریز دریافت کرد و مجموعه‌ای از ویژگی‌های این مکتب‌ها در مکتب جلایری مشاهده می‌شود. معروف‌ترین نگارگر این دوره، جنید بغدادی (سلطانی) و معروف‌ترین خطاط این دوره، میرعلی تبریزی است. اثر بسیار مهم این دوره، «دیوان خواجه‌ی کرمانی» (۷۹۹ق.) است. در این دوره، نقاشی ایرانی از نفوذ هنر چینی‌رهایی یافت و رنگ‌ها درخشان‌تر و منظره‌ها و باغ‌های بسیاری وارد آثار نگارگری شد (پاکباز، ۱۳۷۹: ۶۶).

6. Paul Klee

نقاش سوئسی با ملیت آلمانی بود و در کارش از سبک‌های مختلف هنری، از جمله؛ هیجان‌نمایی (اکسپرسیونیسم)، کوبیسم و سورئالیسم تأثیر گرفت. او شهرت فراوانی را به‌خاطر تدریس در مدرسه‌ی هنر و معماری باوهاوس کسب کرد.

منابع و مآخذ

- آرناسون، ی. ه. (۱۳۶۷). تاریخ هنر مدرن (نقاشی، پیکره‌سازی و معماری). ترجمه‌ی محمدتقی فرامرزی، چاپ اول، تهران: نگاه.
- آزند، یعقوب (۱۳۸۷). مکتب نگارگری هرات. چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
- افشارمهجر، کامران و بهشتی، طیبه (۱۳۹۴). چگونگی روند ترکیب‌بندی در نگاره‌های ایرانی (مورد پژوهشی: نگاره‌ی بازی شطرنج بوزرجمهر و سفیر هند از نسخه‌ی خطی شاهنامه‌ی بایسنقری). آینه‌ی میراث، دوره ۱۳ (۲)، ۳۲-۹.
- _____ (۱۳۹۴). گواه نظام شبکه‌ای در ترکیب‌بندی نگاره‌های نسخه‌ی خطی شاهنامه‌ی بایسنقری. هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، دوره ۲۰ (۴)، ۳۹-۴۷.
- السعيد، عصام و پارمان، عایشه (۱۳۹۹). نقش‌های هندسی در هنر اسلامی. ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، چاپ هفتم، تهران: سروش.
- بروک، اریک (۱۳۹۸). آموزش گام‌به‌گام طرح‌های هندسی اسلامی. ترجمه‌ی سونیا رضایور، چاپ اول، تهران: یساولی.
- بهرامیان، رعنا؛ هاشمی زرج‌آباد، حسن؛ زارعی، علی و پایدارفرد، آرزو (۱۳۹۵). بازشناسی تناسب‌های طلایی در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد (مطالعه‌ی موردی: نگاره‌ی ساخت مسجد جامع سمرقند). نگارینه‌ی هنر اسلامی، (۱۰)، ۱۶-۳۱.
- پاکباز، رویین (۱۳۸۱). در جست‌وجوی زبان نو: تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید. چاپ سوم، تهران: نگاه.
- _____ (۱۳۸۴). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. چاپ چهارم، تهران: زرین و سیمین.
- پیرنیا، محمدکریم (۱۳۸۳). سبک‌شناسی معماری ایران. چاپ سوم، تهران: معمار.
- حاتمی، شهریار (۱۴۰۰). نهان بر عیان: مهندسی تصویر در نگارگری ایران سده هشتم تا یازدهم ه.ق. چاپ اول، تهران: موزه‌ی هنرهای معاصر.
- حاجی‌زاده، محمدمبین؛ بیدختی، محمدعلی و عظیمی‌نژاد، مریم (۱۳۹۸). پژوهشی بر آرایه‌های هندسی موجود در نگاره‌های شاهنامه‌ی بایسنقری. نگارینه‌ی هنر اسلامی، دوره ۶ (۱۷)، ۷۴-۸۶.

- حسینی‌راد، عبدالمجید (۱۳۸۴). **شاهکارهای نگارگری ایران**. چاپ اول، تهران: موزه هنرهای معاصر.
- حکمی، شیرین (۱۳۷۷). دیوید هاکنی و عکاسی شهودی. هنر، (۳۶)، ۱۱۹-۱۰۴.
- زارعی فارسانی، احسان و قاسمی، مریم (۱۳۹۶). ساختار منحنی نگاره‌های ایرانی بر زمینه‌های معمارانه. پژوهش در هنر و علوم انسانی، (۴)، ۸۴-۷۵.
- سوارکوب، مهناز (۱۳۹۸). «مطالعه تطبیقی الگوهای هندسه پنهان در نگارگری مکتب شیراز و هرات». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی هنر، شیراز.
- سهرابی نصیرآبادی، مهین و سالور، ندا (۱۳۹۵). مقایسه نگاره کشته شدن ارجاسب در روپین دژ به دست اسفندیار با دیگر نگاره‌های شاهنامه بایسنقری. جلوه هنر، (۱۶)، ۹۵-۷۹.
- سیدعباس‌زاده، میرمحمد (۱۳۸۰). **روش‌های عملی تحقیق در علوم انسانی**. چاپ اول، ارومیه: دانشگاه ارومیه.
- سیدیوسف، حسین (۱۳۹۰). **رساله جلدسازی (طیاری جلد)**. چاپ اول، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
- شاهسوندی، شیده (۱۳۹۱). «بررسی هندسه پنهان در نگاره‌های هفت‌گنبد بهرام، اثر شیخ‌زاده». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
- صادق‌زاده، رضوان (۱۳۹۷). «ساختار بصری و عملکرد آن در نقاشی مکتب هرات». پایان‌نامه دکتری تخصصی، دانشگاه هنر اصفهان.
- صالحی کیا، مریم و شاکری، میترا (۱۳۹۹). سیر تحول کتیبه‌نگاری در بناهای سلطنتی از اواخر دوره ایلخانی تا اوایل صفوی براساس نگاره‌های سه نسخه شاخص شاهنامه فردوسی. پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دوره ۱۰ (۲۶)، ۱۶۲-۱۴۱.
- عدل، شهریار (۱۳۷۹). **هنر و جامعه در جهان ایرانی** (بخش دو: یک جفت کاشی دوآتشه یادبود از کاشان مورخ سال ۷۱۱ ق. پیمانها و خطوط تصحیح و تنظیم‌کننده در نقاشی شرقی). ترجمه ژاله کهنمویی‌پور، تهران: توس.
- فدایی، فرزانه (۱۳۹۵). شناخت نظام هندسی پنهان در ساختار ترکیب‌بندی نقاشی ایرانی، مطالعه موردی: نگاره‌ای از نسخه ظفرنامه تیموری. نخستین همایش بین‌المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی با تأکید بر هنرهای روبه‌فراموشی. اصفهان، (۱)، ۲۳-۱.
- _____ (۱۳۹۵). شناخت نظام هندسی پنهان در ساختار ترکیب‌بندی نقاشی ایرانی. **کنگره بین‌المللی زبان و ادبیات**. مشهد، (۱)، ۲۳-۱.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). شاهنامه. چاپ سوم، تهران: هرمس.
- قاضی‌زاده، خشایار (۱۳۸۲). هندسه پنهان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد. خیال، (۶)، ۲۹-۴.
- کپس، جنورگی (۱۳۹۲). **زبان تصویر**. ترجمه فیروزه مهاجر، چاپ یازدهم، تهران: سروش.
- کریچلو، کیت (۱۳۹۰). **تحلیل مضامین جهان‌شناختی نقوش اسلامی**. ترجمه حسن آذرکار، تهران: حکمت.
- کنبی، شیلا (۱۳۹۱). **نقاشی ایرانی**. ترجمه مهدی حسینی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه هنر.
- گری، بازیل (۱۳۶۹). **نقاشی ایران**. ترجمه عربعلی شروه، چاپ اول، تهران: عصر جدید.
- ملک‌پائین، علی و چانگ‌هونگ، ژانگ (۱۳۹۸). بررسی هندسه پنهان در مکتب نگارگری هرات با تأکید بر نگاره به لشکر نمودن اسکندر سخن گوشه‌نشینان را. نگره. دوره ۱۴ (۵۲)، ۲۳-۵.
- محقق، حمزه؛ فلاح زواره، زهرا؛ ترکشوند، عباس و فیضی، محسن (۱۴۰۰). کاربرد هندسه نقوش اسلامی در ارتقاء کارکرد نور در نماهای متحرک. **پژوهش‌های معماری اسلامی**، سال ۹ (۳۲)، ۱۹۲-۱۷۱.
- مرآتی، محسن (۱۳۷۳). «هندسه بنیادی در نگاره‌های ایرانی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- نجیب‌اوغلو، گلو (۱۳۹۸). **هندسه و تزیین در معماری اسلامی**. ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، چاپ سوم، تهران: روزنه.
- نظری، مائیس (۱۳۹۰). **جهان دوگانه مینیاتور ایرانی**. ترجمه عباسعلی عزتی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
- هاشمی، غلامرضا (۱۴۰۰). بررسی تطبیقی پارادایم قاب در نقاشی‌های هفت‌اورنگ فریر و شاهنامه شاه‌تهماسبی و تحلیل آن براساس نظریه بازتاب. **هنر خراسان**، (۲)، ۳۲-۱۵.
- هافتمان، ورنر (۱۳۸۵). **اندیشه و کار پل کلی**. ترجمه محسن وزیری‌مقدم، چاپ دوم، تهران: سروش.

Received: 2023/09/17

Accepted: 2023/12/12

Studying the Geometric Structure of the Painting Depicting the Killing of Arjasab by Esfandiar in Ruain Dej. (Shahnameh Baysanghori Version, 833 AH)

Reza pourzarrin* Asghar Javani**

Abstract:

Geometry has been one of the most important factors in the design of works in Iranian painting. As an identifying element, it has become the foundation for a distinctive characteristic in Iranian painting. In Iranian painting, a unique visual language is observed, which emerges from the interplay between form and content. This visual language is organized based on geometric relationships and proportions. In this article, the author employs the descriptive-analytical case method and library information collection techniques to comprehensively analyze the painting “The Killing of Arjasab by the Hand of Esfandiar in Ruyin Dej.” The objective is to uncover the geometric structure underlying this painting. Therefore, the aim of this research is to study the calculated and purposeful geometric structure that aligns with the narrative theme depicted in the mentioned painting. For this purpose, the main research question is: What is the geometric structure present in the painting under investigation? Has the painter purposefully used geometry as a theme in the painting? The comparison and test results indicate that: 1. In the painting depicting the killing of Arjasab by Esfandiar in front of the fortress, the artist skillfully incorporates a meticulously planned arrangement of geometric and military elements. This creates a harmonious composition that effectively conveys the painting’s theme; 2. The artist has reconstructed the geometric structure of the space by reducing the visual elements to basic shapes such as circles, triangles, squares, and pentagons. This is achieved through emphasizing geometric purity and utilizing a limited color palette; and 3. The painter has employed the conventional technique of line drawing and integrated mathematical proportions and numerical relationships to organize the elements that make up the artwork.

Keywords: Geometry, Iranian painting, Shahnameh Baysanqari, The killing of Arjasab by Esfandiar in Ruyin Dej, Traditional calligraphy

* Ph.D. Candidate in Art Research, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Iran.
rezapourzarin@gmail.com

** Professor, Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Iran (Corresponding author).
a.javani@aui.ac.ir