

سیمای تاریخ در مینیا تور ایران

منوچهر کلانتری

جدیددی می‌پذیرد که ظرفیت مفاهیم و دست‌آوردهای نو را داشته باشد. هنر تصویرگری ایرانی نیز براساس این قانون، در فضای تازه، با تکیه بر دستمایه‌های فراوان سنتی، بزودی به شکوفائی گرائید و محتوای آن با شرایط و نظامی که پخته و ساخته و ریشه گرفته بود متناسب شد. اکثر تعریف‌ها و تفسیرهایی که به قصد شناسائی دقیق

سلطه اسلام بر ایران، زمانی نه چندان دراز، راه را بر شیوه صورتگری و پیکرنگاری ساسانی بست. برای هنرمندان ایرانی که دل به آئین جدید سپردند، نه آسان بود و نه ضروری مینمود که دست از تجربه‌های سنتی بشویند، اما بهر حال در گیرودار دگرگونیهای اجتماعی و تغییر و تبدیل نهادها، سنتهای قدیمی نیز رفته رفته رنگ می‌بازند و هنر قالب‌های

مکتب شیراز - دوره تیموری

روح و عناصر پیکرنگاری و صورتگری ایرانی تاکنون صورت گرفته، کمتر به ارزشهای نهفته و گنجینه‌های مستور این هنر غنی و نیرومند راه یافته است. معیار فرنگی‌ها در این شناخت و بررسی، مبتنی بر اصولی است که در سنجش هنر به شیوه غربی آن فراهم آمده است و داوربها و پیشداوربهای آن چندان با حال و هوای این سامان نمی‌خواند.

شناخت و تفسیر بسیاری از هنرشناسان ایرانی که نقاشی رسمی یک پاره از تاریخ سرزمینشان را «مینیاتور» می‌نامند، قابل ملاحظه است. آنها برای بیان دو بُعد مینیاتور و رنگهای طلائی، فیروزه‌ای و لاجوردی آن تعبیر تازه یافته‌اند. اینکه: «مینیاتور تصویر عالم خیال یا به اصطلاح حکمای اسلامی صور معلقه است.»

«مینیاتور ایرانی بین فضای دو بُعدی و سه بُعدی در حرکت است، بدون اینکه به بُعدی محض بگراید.»
و تعریف‌های دیگر بر این دو محور کلی.

اما مسأله اینجاست که بازتاب واقعیت و یک سوژه و موضوع واحد بر صفحه خیال دوتفر یکسان نیست.

رنگی که من از آسمان می‌بینم، تو نمی‌بینی. من طلائی می‌بینم و تو نیلی می‌بینی یا بنفش. من در فضای خیال عمق و یکدستی و همواری می‌بینم، اما موضوع در خیال تو در دو بُعد بیشتر نمیگنجد و کوهی بلند پیش رویت قد میکشد و افق را می‌پوشاند. من درخت را در کمال پیچش و خمش، با شاخهای بسیار و برگهای درشت فراوان می‌بینم، و تو درخت خشکی می‌بینی که راست و خدنگ از کمان زمین رها شده و به سینه آسمان خلیده است. من مثلاً رستم دستان را می‌بینم با یال و کوبالی فروتر از ده مرد جنگی برزمینه‌ی شطی از رنگهای سرخ و نارنجی. اما، تو رستم را مشاهده میکنی بسان مردی از تن و توش افتاده، خسته و بیزار از نبرد و تهی از رسالت تاریخی.

خلاصه خیلی تفاوت هست میان اشکالی که در فضای ملکوتی خیال من و تو از یک موضوع واحد پدید می‌آید. حال اگر باردیگر به نقاشیهای یک دوره از دوره‌های مینیاتور بنگریم، به آسانی می‌توانیم همه تصویرهای ساخته و پرداخته آن دوره را از نظر رنگ آمیزی، پرداخت، آرایش، قلم‌گیری، شیوه ترسیم و رعایت سنت، در یک قالب بگنجانیم. و اگر از سر حوصله تصاویر همان دوره یا مکتب را با هم بسنجیم، آنقدر که رد پای تاریخ، سنت، رابطه استاد و شاگردی، اما نتنداری و تقلید و تفنن را در می‌یابیم، به نقش تلطیف شده در هوای ملکوت و کم و بیش جدا شده از ماده، بر نمی‌خوریم. در توجیه یکدستی و همسانی تصاویر مکتبی از مکاتب مینیاتور، اگر تجربه‌های جمعی و سنتهای متداول صنف صورتگر، مثلاً تبریز یا اصفهان را کنار بگذاریم، ناگزیر باید

به این امر باور داشته باشیم که نقش پردازان مکتبهای مختلف دوران درخشان مینیاتور، همگی به یک نقطه از عالم ملکوتی میرسیدند و در یک حال و هوا تن می‌شستند.

آیا همه راهبان دیار ملکوت سرانجام بجائی خواهند رسید که آسمان خیالی‌شان ناخواسته و نادانسته رنگ طلائی بخود گیرد؟ آیا در همان مکان موعود است که عناصر تصویر، به مدد عامل معنوی محض، رنگ و پوست عوض میکند و کوه ارغوانی میشود و کاشیها فیروزه‌ای و آسمان طلائی؟

این فضا، اگر هم وجود داشته باشد، اثبات آن با عناصر کنائی و تمثیلی نقش، مانند رنگ طلائی و فیروزه‌ای، امکان‌پذیر نیست. وانگهی از کجا پیداست که طلائی لطیف‌تر از ارغوانی است یا فیروزه‌ای بهشتی‌تر از سرخ؟
باری، بارک‌الله به هنرمندان وارسته‌ای که سرانجام بهشتی را یافته‌اند که زیر گنبد طلائی‌اش نیازهای انسانی را پاسخ می‌گویند.

زمینی‌تر بیندیشیم که شاید ازین رهگذر، تعبیری به ذهن آشناتر بجوئیم برای خط و رنگ در مینیاتور ایرانی:
صورتگر ایرانی، در دوران یک تازی مینیاتور، از سر طبع و میل به تصویر حوادث مذهبی و ساختن شمایل قدیسن میپرداخت و در پرداخت آنها از خود به فراوانی مایه میگذاشت. از آن میان یکی را برگزینیم که لطیف‌تر و فریب‌تر مینماید. مثلاً (سفر معراج) پیغمبر را که گویا «سلطان محمد» آن را در سال ۹۴۹ هجری، ضمن مصور کردن خمسه نظامی ساخته‌است: نقاش ناگزیر بهنگام طرح تصویر سفر معراج، در عمق شعور خود می‌کاوید تا بدون اینکه جسمیت را از تن پیغمبر بزدايد، دمی از سفر ایشان را به ملکوت‌اعلائی خداوندی تجسم بخشد. او، بر تارک براق - اسب پیغمبر - و ملائکی که در رکاب وی می‌پریدند، تاجهای گوهر نشان نهاد و طبقهای پراز میوه و تنقلات زمینی به دستشان داد و رنگهای سرخ و زرد و آبی و طلائی، به فراوانی، نثارشان کرد تا بگمان خود، رنگی از ملکوت، ملکوتی نادیده و ناشناخته، به فضا و پیکره‌های تصویر بریزد.

تصور «سلطان محمد» از عرش و ملائک، همان تصور مقرون به ماده مردم مؤمن کشور ما و به اعتباری همه‌ی معتقدین به مذهب است که در آنها از عرش و ملائک، سخن رفته است. براستی تاج طلائی نشانه چه چیزی بود؟ آیا در قلمرو مطلق خداوندی بدون تاج پریدن میسر نبود؟ چرا. ولی نقاش چیزی را گرامی‌تر از تاج که عالی‌ترین مرتبه جلال و قدرت انسانی بود، نمی‌شناخت تا بر تارک براق و ملائک بنهد و چیزی را لذیذتر از سیب و گلابی نمیدانست تا برسینی ملائک مقرب بگذارد.

موضوع، توازن رنگها، تناسب طرح و شدت انفعالات ذهن هنرمند و هنرشناس جستجو کرد، نه در اندیشه‌های مجرد از قلمرو زیست نقاش. گاهی از درهم آمیختگی عوامل و عناصری در یک نقش، گیرائی و زیبایی فراوانی بهم میرسد که ما به ویژه از پس قرنهای قرن قادر به فهم آن نیستیم و نیروی تجزیه و تحلیل آن را نداریم و در واقع مسحور چیزی میشویم که نه آن را میشناسیم و نه می بینیم اش.

دانش فلسفی میگوید: «هنوز به اثبات نرسیده است که هنرمندی میتواند به کمک شعور- حتی احساس خود را بیان کند.» یا: «وجود فی نفسه واقعی نیست، تنها آنچه درک شده واقعیت است».

تکرار میکند: ادعای درک بعد دوم وجود از راه تجزیه و تحلیل مینیاتورهایی که تنها فضیلتشان وابستگی به دوران شکوفائی عرفان است، به یقین با روشنگری سازگاری ندارد.

دو بعد مینیاتور

پایان زندگی نقاشیهای دو بعدی رمانس با چند نقاشی منجمله «جیوتو» اعلام شد. مسیح زیر دست جیوتو از تاجر دو بعدی رها و انسان واره شد. جهان خشک قدیسان مذهبی به دنیای متحول و متحرک تبدیل گردید. هاله‌ها مقیاسی انسانی یافت. مسیح دست یافتنی شد و به بیرون از خود گرائید. گوئی مسیح جیوتو از ملکوت خود بمیان منتظران بازگشته بود.

نقاشی دو بعدی نمایشگر سامان اجتماعی دوران خاصی از تاریخ حیات بشری در سرزمینهای مختلف بوده و پیش از آنکه نماینده دو بعد از وجود باشد، به سختی واقعیت زمان خود را مینموده است، مثلاً دو بعد نقشهای بیزانی با شوکت، قدرت و تنهایی ترسناک امپراطور و امپراطوریس روم تطبیق میکرد. چون نقاش بیزانس بنابه موقی که داشت، بجز ترسیم قدرت و ستایش قدرت پایدار، کاری از دستش ساخته نبود، نقش سلسله مراتب اجتماعی صاحب مقامی را تصویر میکرد نه خود او را. همانطور که مینیاتور ساز ایرانی نیز تصویرگر اشرافیت بود و سالار و سردار و حماسه ملی بهانه بود.

هنرشناسانی که نقشها و حالات را با معیاری از ماوراء واقعیت اجتماعی می‌سنجند ناگزیر باور دارند که هنر دور از تحولات محتوای اجتماعی میباید و رشد میکند. حال اگر ابعاد قلبها و قراردادها مینیاتور را سوای اثرات محیط اجتماعی بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که هنر در ذات خود سبک و شکل و محتوی میبرد و بدون اتکا به شرایط اقلیمی و قومی و اجتماعی، خلق اثر میکند؛ پس چنین هنری باید جوهری داشته باشد و وابسته به نیروئی فوق اشیاء و پدیده‌ها و وسیله‌ی باشد برای آفرینش نقشهای خدائی. مینیاتور ساز

سیمرغ. زال «پدر رستم» را به سام «پدر زال» باز می‌گرداند

اتفاقاً ماهم اینجور نقشهارا بعلمت درک تعلقات مادی اش، دوست داریم چرا که نقش خواهشهای ماست و احساس احترام و تمنا را در ما بر میانگیزد. پرواز آرام براق در دل آسمان لاجوردی پرستاره، طبقهای خوراکی و ملائک، نزدیکی دیدار پیغمبر را از تخت و بارگاه و تشریفات مادی سلطنت خدائی نوید میدهد، تخت و بارگاه و تکلفاتی که قرینه اش قرنهایست که در ذهنمان وجود دارد. البته مینیاتور ساز با واسطه گی عناصری که پیوند عمیق خاکی داشت نمیتوانست چیزی از عالم ناپیدای غیر مادی را تجسم بخشد، چرا که ارزش هنر، به ارزش تجربی هنرمند وابسته است و هنگامیکه اثری پدید آید، ارزشش در پختگی، رسائی و جوا افتادگی عناصر آن، ارزیابی میشود. آیا هنرمند بهنگام ساختن یک اثر چیزی زیادتر از مبانی ذهنی در چنته دارد؟ اگر در بعضی نقشها جاذبه‌ای هست، رازش را باید در

ایرانی تنها در چنین حالتی میتوانست به مدد ذات مینیاتور به دو بُعد از وجود دست یابد .

قضیه پیچیده تر از آنست که بتوان به همد ابعاد دو گانه و رنگهای درخشان ، رنگ تعلق را از هنر نقاشی زدود . جیوتو آدمهای تابلوهایش را از سختی و خشکی دو بُعد رها نید و بُعدی دیگر و شخصیتی دیگر به آنها داد . پس ما ناگزیر بر اساس اینگونه باورها باید بپذیریم که مسیح سه بُعدی او ، مبین تثلیث مسیحی : آب و این و روح القدس بود و نقاشیهای دو بُعدی ساسانی فقط رمزی از اهورامزدا و اهریمن در برداشت .

نقاش چینی همزمان با دوره بلوغ مینیاتور با اعتقاد به مراقبت و عشق به طبیعت و تفکر بودائی قلم بریوم میکشید . او ، خود را جزئی پیوسته به مجموعه می پنداشت و هم آهنگی میان جزء و کل را درمی یافت . چشم انداز میکشید تا دین خود را به طبیعت ادا کند ولی در ایجاد نقشهای دو بُعدی آرامش بخش او که در عین حال هیجان موجودی شفته و از خود رسته ای را نیز در خود می پرورید ، دخالت عوامل تجربه ، قدرت درک و شناسائی عناصر نقش ، بهره فراوانی داشت .

معلم چینی برای شناخت آب در فرمها و حالتیهای مختلف آن ، دستورات شگفت انگیزی داده است . هنرمند چینی برای آفرینش اثر ، رنج طاقت شکنی بخود هموار میکرد و سالهای سال پیرامون عناصری که موضوع تابلویش قرار میگرفت مطالعه میکرد یا در مکتب اساتید فن با شکلهای قراردادی آشنا میشد و سپس قلم بدست میگرفت و موضوعی را با قدرت برپهنه کاغذ تجسم می بخشید . تجربه نقاش چینی هم در مورد تصویر عناصر طبیعت در دو بُعد جا میگرفت و هر دو بُعد را تجربه ودقت و حالت پر می کرد . حال هر گاه قرار باشد که در میان عناصر تشکیل دهنده نقشهای چینی ، رد پای فلسفه بودائی را دریابیم شایسته است که آن را در انتخاب موضوع ، رنگ ، سبک ، نرمشها یا درشتیهای خط و زیباییها و نازیبائیها بررسی کنیم نه در ابعاد دو گانه یا سه گانه ، زیرا نقش چه عرفانی باشد یا دهری و یا آلوده به رنگی از شک و گمان ، در کمتر از دو بُعد نمی گنجد . شناسائی یکی از عناصر سبک مانند دو بُعد در نقاشیهای دو بُعدی چینی و مینیاتور ایرانی ، از راه تطبیق آن با مفاهیم عرفانی امکان پذیر نیست مگر اینکه در جهان خیال برای توجیه شکل و سبک ، معنائی مجرد از ماده فرض شود .

نسخه برداری و بهره گیری از تجربه جمعی ، امر مشترکی بود میان هنرمندان به ویژه مینیاتوریسازان ایرانی . این رویه نیز یکی از عواملی بود که نقاشان را به ریشه فکری واحدی میرسانید . در وحدت نظر نسبت به مفاهیم عناصر نقشها ، یکتا پرستی هم کم و بیش دخالت داشت . البته ، تنها هنرمندان موحد ایرانی نبودند که نسخه برداری و نمونه سازی میکردند ،

بلکه در تاریخ هنر ، مردم غیر موحد کشورهای مختلف جهان نیز ، دوره ای یا دوره هائی وجود داشته که الگوبرداری و نمونه سازی به سختی رواج داشته است .

گروهی از گذشته گرایان برای تحولات مادی شیئی ، نهایتی غیر مادی فرض میکنند و می پندارند که در ماده در حرکت خود بسوی کمال ، میل به غیر مادی شدن جریان دارد . قبول این فکر با اصول واقع گرائی و روشنگری مغایر و اثبات آن نیز غیر ممکن است . در اینکه صورتگر ایرانی تنها به صرف واقع شدن در خط فکری زمانه ای که وحدت عقیده ، زمینه انفعال هنری هنرمندانش را میساخت ، میتوانست به مدد ذهن خود ، به اجزای وابسته به جهان فراسوی ماده ، خاصیت نقش پذیری دهد ، جای بسی حرف و گفتگوست .

مسجد را مثل میز نیم که استعداد فراوانی در زمینه ی نقش پذیری عناصر متفاوتی یکی ذهن داشته است :

بنای مسجد در ایران ، پس از اسلام رفته رفته با نیاز مردم نو آئین هماهنگ میشد و به اتکای تجربه تاریخی و تطبیق با ایده اسلامی ، روبه کمال میرفت . گرچه نو آئینان صدر اسلام مبلغ و مبشر سادگی و بی پیرایگی بودند ولی بهر حال آئین نو به اعتبار خود محتوائی بود که شکل و فرم نو میطلبد . و در قلمرو استیلای تجربه جمعی و سنت پرستی به نو آوری بسختی صورت میگرفت و مردم آن دوره نیز - مانند مردم همه دورانها - ایده های نو را به مدد اشکال و مفاهیم آزموده و شناخته شده کهن ، به ثمر میرسانیدند . سرانجام ایده های نو ، به یاری مفاهیم و شکلهای سنتی صورت گرفت و شالوده نیایشگاه اسلامی ایران ریخته شد . بنابراین سردر محراب ، ستون ، گنبد و گلدسته و ترکیب آنها بشکل ویژه مسجد ، تنها اجرای خالص ایده مذهبی نبود ، بلکه اندیشه های دینی و نهاد جامعه فئودالی آن روزگار با پاره ای از اساس و زینتها که ریشه ای کهنتر از آغاز انتشار دین داشت ، بر یکدیگر تأثیر متقابل گذاشتند و از آن میان بنائی متولد شد با چند پلان معین ، کاربردیهای منطبق با اصول هندسی و زینتهای مناسب که بعنوان الگوهای مسجد ایرانی ، اسلامی شناخته شده است .

در بنای مسجدهای روبه کمال یا کمال یافته ایرانی ، دو حالت متضاد اجتماعی یعنی ایده مذهبی و قدرت نمائی و رفعت - جوئی هویدا است . تعالیم مذهبی انگیزه مردم و اره شدن بعضی از اندازها و فرمها در بنای مسجد شد و رفعت جوئی و قدرت طلبی نیز رفته رفته به هیئت گنبد های زینت گرفته ی عظیم و گلدسته ها و سردرهای بلند تجلی یافت .

اصولاً هنر فئودالی و اشرافی برخلاف هنر بورژوازی که در نفس اش انتقاد از خود و جامعه را می پرورد به نیایش قدرت و شوکت می پرداخت و مداح نیروئی بود که حکومت به آن

بستگی داشت. گنبد و گلدسته این سمبل‌های بی‌نظیر مذهب در هوای زمانه‌ای رشد کرد و به زیبایی‌گرایی که در جریان جبر تاریخ، باورهای مذهبی به سختی با تعلقات مادی درهم آمیخته بود و در جامعه‌ای به اوج پختگی و حالت خود رسید که روشنفکران جامعه از دست تظاهرات زاهدانه شیخ و صوفی به فغان آمده بودند.

حال هر گاه نشانه‌های تأثیر فئودالیزم و حکومت‌خان‌خانی، دستورات مذهبی و تأثیر سنت‌های ریشه‌دار را از بیکر بنای مسجد بردائیم، ناگزیر آن منطقی بدست خواهد آمد که خاصیت شکل‌پذیری یافته و در زیبایی‌های قدسی مآب‌بنا، جسمیت یافته است. تازه اگر مطلقاً هم در ذات زیبایی و زشتی نهفته باشد، تجزیه و شناسائی آن با ارزش‌های بُعد و اندازه و بلندی و پستی، میسر نخواهد بود مگر اینکه مثلاً بلندی گلدسته‌های دوگانه مسجد را از ذات رفعت‌جویی و ریشه تاریخی و جمال‌گرایی و تقارن‌جویی آن جدا کنیم و به آن ارزش نیایشی محض بدهیم و به غلط باور کنیم که دست برافراشته نیایش بشری بسوی «خداوند آسمانها» در گلدسته‌های برافراشته تجلی یافته است؛ یا بگوئیم که دو گلدسته نماینده درک عرفانی دُوبُعد از وجوداند. میدانیم که تا قرن دوم و سوم هجری مسجدها گلدسته نداشت و بعدها تک مناری کنار آن برپا کردند تا اینکه قاعده و قرارتوازن و تقارن و حسابگریهای معمار در جلوگیری هر چه بیشتر از هم گسیختگی قوس بلند و وسیع سردر، تحت اثر سامان اجتماعی ویژه‌ای، انگیزه به وجود آمدن دوتا گلدسته قرینه در دوسوی گنبد شد.

پس شکل، پیش از آنکه در مرکز ثقل مذهب - مسجد - نماینده جوهر اشیاء باشد، نمایشگر سامان اجتماعی خاصی بود که در آن خدا را مقرون در پیچ‌های تریبونی و گنبد طلائی و بلندی مناره می‌دیدند.

در تاریخ هنر هر تلاش که صورت گرفته در راه پیروزی برواقیت بوده است. مثلاً هنرمند ایران باستان از «فروهر» تصویری داشت نزدیک به شکل گرفته‌ترین و جامع‌ترین تصور نخبگان زمان خود و فشرده آن را با ترکیبی تحسین‌انگیز بر سینه سنگ نقر کرد. همین، پیروزی بزرگی بود برواقیت. هنرمند به الگوهای کم و بیش مبهم ذهنی، جسمیت‌داد و الگوئی عینی پرداخت. امتیاز اینجور الگوهای عینی بر نمونه‌های ذهنی، آن بود که تصور از پروردگار یا صفات پروردگاری را از آشفتگی‌های ذهنی می‌پیراست و در قالبی تغییرناپذیر میریخت. الگوهای عینی نیز نقش فر ایزدی نبود بل تصویر باورهای زمان هنرمند تصویرگر بود از خدا و صفات او.

تابلوی رستم و همراهان او در میان بوران برف تصویر گرفتاری برگزیدگان و جاویدانان نیست، تصویر درک عرفانی

فنا جستن و به حق پیوستن هم نیست، تصویر به تله افتادن و وحشت از مرگ هم نیست، تصویر صبر و سکون ویژه مردم جامعه نقاش است. و اینهم نوعی پیروزی است برواقیت.

انسان ابتدائی هنگامیکه بر دیوار غارها نقش‌هایی ترتیب میداد، منظورش ترسیم دقیق مشاهدات خود از آدم و اشیاء بود نه ارائه نشانه‌ها. برای توضیح کمتر و نه غیرطبیعی کردن اندازه‌ها، برای ایجاد حالت یا القای واقعیت بیش از آنچه که از اشیاء میدید. امروز از پس قرن‌های قرن نقش‌های ابتدائی را با معیاری از هنر زمان خود ارزیابی میکنیم و از عمق زیبایی و سادگی و نزدیکی آنها با کارهای بزرگترین نقاشان معاصر مانند «براک» و «شاگال» به شگفتی می‌افتیم. بد نیست بدانیم که هنرمند سمبولیست ساده‌گرایی دوره ما وارث شیوه‌ها و روش‌های فراوان آزموده شده هنری است و از پس شیوه‌های پرتکلف سنتی به ساده‌گرایی و نشانه‌سازی دست یافته است.

باری اگر دست از بندارها برنداریم، ناگزیریم که دُوبُعد نقش‌های ابتدائی و هخامنشی و ساسانی را نماینده دو عنصر بیکارجوی ازلی و ابدی بگیریم، در حالیکه بدرستی آگاهیم که نقش‌پردازان ابتدائی و سنگ‌نگاران ایران باستان و نخستین بدعت‌گذاران و سازندگان الگوهای مینیاتور ایران، از بُعد سوم و قواعد مناظر و مرایا اطلاع درستی نداشتند و ناگزیر، اشیاء و آدم را در دُوبُعد می‌گنجانیدند. و امروز براك و پیکاسو و شاگال به اعتباری خلاقان زمان، نیز که آگاهانه سطح گسترده را برگزیده‌اند، هرگز مدعی نبوده‌اند که دُوبُعد نقش‌های دُوبُعدی‌شان، مبین، مثلاً «اصالت وجود» و «آزادی فرد» بوده است.

مینیاتورساز ایرانی هنگامیکه به ساختن نقش پرداخت، گذشته از پیش‌رو داشتن نقش‌های دُوبُعدی چینی، وارث شیوه نقاشی دُوبُعدی سلجوقی نیز بود که آن‌هم بنویه خود از نقش‌های دُوبُعدی ساسانی مایه‌های فراوان داشت. او با داشتن چنان دست‌مایه سنتی ناگزیر نبود تا از ابعاد دوگانه وجود مدد بگیرد.

نقش منحنی در مینیاتور ایران

در نقش‌های چینی هم‌دوره مینیاتور، منحنی، پیامی آشنا و کهن داشت از باورها و ویژگی‌های اخلاقی مردم چین. نشانه فروتنی و تفکر بود و از احساس لطیف و طبیعت‌جوی چینی مایه میگرفت و چه خوب نمایان میکرد تواضع ذاتی چینی را در برابر آنچه که به آن دلستگی داشت و بزرگش می‌پنداشت. بنگرید به نرمش‌های مردمی روحانی که خدایش را نیایش میکند. یا انسانی که در غنای طبیعت گسترده، به خمودگی گرائیده است.

بگردن مردان خلق زنده پست از بی باکیه و از بی رحمت و بیصفتی است بی رحمت
 و بی خردی بودی گشته در هر چه از غوغا و زور زنی کرده و از بس خمر که افکنده است

شکار و شکارگاه . مکتب شیراز - دوره تیموری

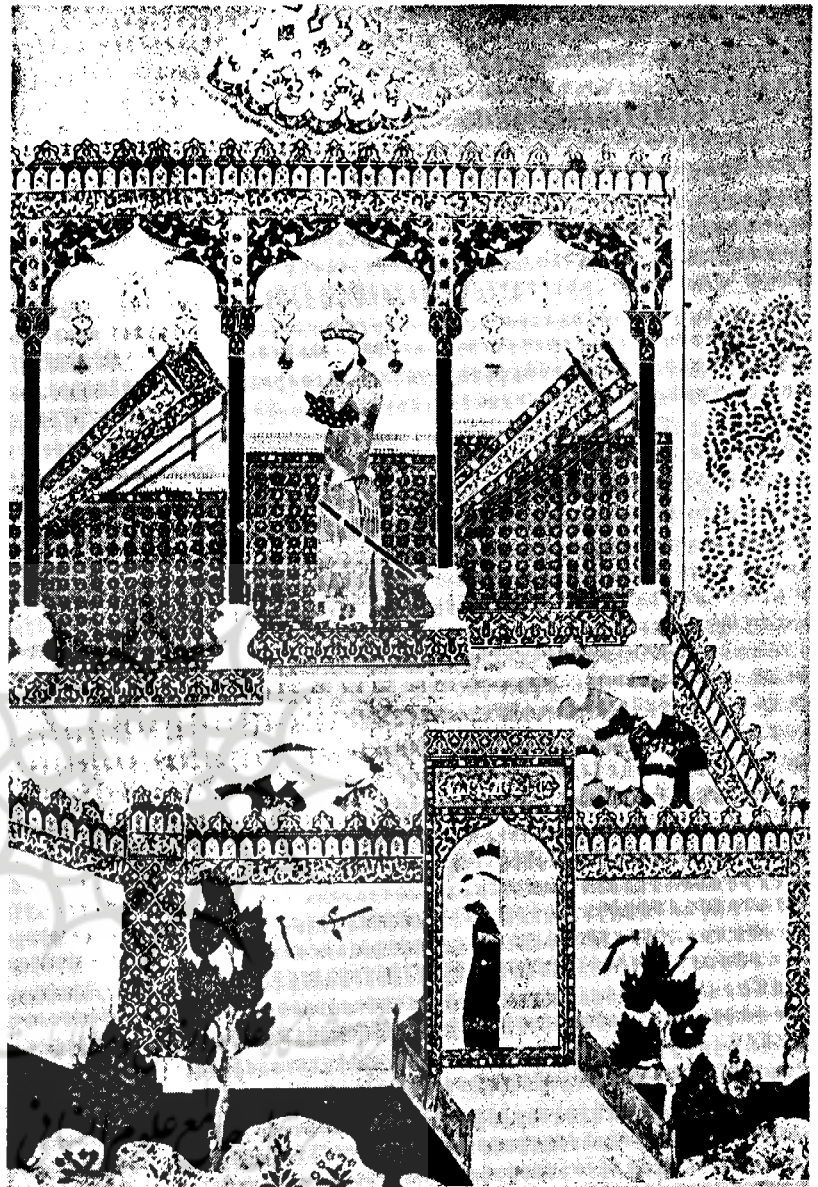
هنرمند چینی منحنی‌های انسانی را جوری در متن طبیعت، شاید هم ابدیت تصور میکرد که طبیعت بی‌کرانه و انسان حدومرز گرفته، یکدیگر را تکمیل کنند و به اعتبار و قابلیت یکدیگر لطمه‌ای نزنند. خوب که بنگری در تصویر انسان چینی با همه خمشها و نرمشهایش، تلاش و تفکر و عشق به زندگی احساس میشود.

همین منحنی که در نقشهای چینی به انسان ارزش میداد و غنای طبیعت را میستود، در ایران، در گرما گرم برو بروی مینیاتور - به گمان من - در تجسم حقارت انسانی و تسلیم بکار رفت.

در بیکر انسان مینیاتور نه از صلابت و سنگینی نقشهای

اثری هست و نه از صداقت و واقع‌گرایی نقشهای دوره سلجوقی. منحنی انسان مینیاتور نه ریشه‌ای کهن داشت و نه با فلسفه دیرین این مرز و بوم گرامی ارتباطی. بلکه با خط فکری و زوال موقتی اجتماعی و مردم نرم‌اندیش و منحنی‌گرفته دوران تسلط مغول و تیمور حتی صفویان تطبیق میکرد. در هنر این پاره از تاریخ ایران، بی‌تردید نشانه‌هایی از زوال نهفته است. و دلیلی ندارد که بر مینیاتور نیز جای پائی نگذاشته باشد، به‌ویژه که مینیاتور در ردیف درخشانترین و چشم‌گیرترین هنرها بود و مستعد پذیرش آثار جریانات اجتماعی و اقلیمی.

بنگرید به يك سالار جنگی در يك مینیاتور جا افتاده و قوام گرفته: گرز و شمشیر و سپرش نرمی گرفته و انحنا یافته،

فرامرز پسر دلاور و جنگ دبدبه رستم بر کشته پدر
و برادرش زواره، ماتم گرفته است

مطلب که چرا منحنی سخن، در ذهن مدیحه سرایان و منحنی
پیکر انسانی و طبیعت، زیر قلم موی مینیاتورساز ایرانی، به
مداری بسته تبدیل می‌شود.

آدمهای قصه نیز در آن روزگاران، مانند آدمهای
مینیاتور، در مدار بسته خود سرگردان، بدون زاد و توشه کافی
و چشم براه رویدادها هستند. همه‌شان پس از آزمودن يك
سلسله حوادث به نقطه آغاز باز میگردند، کارهای خطیری
انجام میدهند بدون آنکه هدفی داشته باشند. رفتار آدمهای
قصه نیز همچون رفتار انسان مینیاتور نمایشی است.

مینیاتورساز ایرانی، توانائی ایجاد بعضی از حالات را
نداشت، زیرا قادر به درك آن حالات نبود. قهرمان ستیزه‌جوی

شکم‌اش به جلو خزیده، دست و پائی نرم و زنانه دارد و چهره
چون برگ گل‌اش به منحنی‌هائی آراسته که يك سالار گردن‌فراز
را تا حد يك شیئی تزیینی پائین میکشد.

زیر قلم موی مینیاتورساز ایرانی، انسان، در مقام شاخص
اشیاء تصویر نمیشد. در سکون و تحجر دوران فتودالی و ستمگری،
گاهی کسی بر میخواست که مدار بسته اندیشه‌های زمان را ترك
میگفت و به اوج شك و گمان میرسید. از اینها که بگذریم
نه تنها مردم پیشه‌ور، صورتگر، رنگرز، صحاف و بقال و جفال
را با سنت شکنی و انگیزختگی سروکاری نبود، بلکه احساس
رسالت انسانی. بزرگ‌اندیشان نیز در قلمرو عقل و درك قالبی
هنروران بی‌هنر نیز گنجید. بنابراین آسان است فهم این

مینیاتور زیر آفتابی درخشان و داغ تقریباً سنگواره‌یی مینماید که به زحمت میشود پرتو زندگی را در او بازساخت. چرا گردان گردن فراز زیر قلم موی نقاش ایرانی، به مرثیه خوان شکست تبدیل میشد؟

بی‌گمان تصوف، به تنهایی در ترکیب منحنی‌های حفارت‌آمیز تن و سلاح پهلوانان تأثیر قطعی نداشت، زیرا تصوف خود، بازتابی اعتراض‌آمیز بود و مایه‌هایی قوی از جنبشهای فکری و عملی داشت. کم نبودند صوفیانی که تن و اندیشه‌شان را آماده میکردند تا با خشونت حکومت‌های جبار درافتند. وجود محفل‌های زیرزمینی و زورخانه‌های پنهانی و شکل‌ویژه ابزار ورزشی نشانه‌هایی از عصیان پنهانی غیرتمندان ایرانی داشت. زمانی هم که در اشعار بلند اخلاقی، عاطفی و خدائی و در ادبیات ایران تجلی یافت، اصالت عملی خود را به عشق و اندیشه‌های انسانی سپرد.

ادبیات عرفانی نیز به ضدگرایشهای شدید مادی، قشری‌گری و تعصبات خشک مذهبی برخاست و البته شایسته چنان نهضت عرفانی نبود که با نفس زندگی و جنبشهای مردانه مخالفت نماید. داستان از خودگذشتگی و مردم‌گرایی عرفای بنام مانند منصور حلاج، شیخ نجم‌الدین کبری در روزهای سخت محاصره خوارزم و شیخ تقی‌الدین دادامحمد در محاصره یزد، گواه جنبش ذاتی عرفان است.

شاید گمان رود که خمودگی پهلوانان نقش‌های حماسی مکتب مینیاتور، ناشی از فروتنی عرفانی باشد، اما به گواهی تاریخ، ایرانی هرگز فروتنی نداشت. فروتنی چیزی نیست که ناگهان در جامعه‌ای پدید آید، صفتی است که ناگزیر بایستی قرن‌های قرن در میان ملتی بپاید و ریشه‌اش در فلسفه آن ملت قوام بگیرد و رابطه مردم بموجب آن تنظیم شود.

ولی ما در جریان سال‌های پر آشوب و ناگوار تاریخ ایران چه در اوج و چه در لحظات سقوط، کمتر فروتنی‌پیشه کرده‌ایم. همه خواننده‌ایم خودستایی‌های باصطلاح شاعرانه صدها سخن‌ساز را در گرما گرم شکوفا شدن عرفان و می‌شناسیم بسیاری از زبان‌آوران را که مزدوران سخن‌بودند و استحکام کلام و نیروی توصیف فراوانشان حاکم و رعیت را سرشار از تحسین میکرد. پس خودستائی و مداحی در چند دوره از تاریخ ایران، با فروتنی نسبتی نداشت و انگهی افکار بلند عرفانی که بسیاری از ارزشهای اخلاقی از جمله فروتنی را نیز در برداشت، نه در دسترس همگان بود و نه بسیاری از ذقایق لطیف و خدائی‌اش بر هر کسی آشکار. البته فروتنی چند بزرگ‌مرد عارف و ارسته را نمیتوان نمونه تعمیم یافته در ذهن و روح مردم جامعه ایرانی آنروزگاران انگاشت.

پس آنچه در ترکیب و شکل و محتوای هنر مینیاتور، بیش

از دین و عرفان اثر می‌گذاشت نحوه حکومت جباری بیگانه‌ها و ستمگری پاره‌ای از وابستگان به قدرتهای بزرگ بود که میخواستند از دین دستاویزی بسازند و ایرانی را از قومیت و ملیت‌اش جدا سازند.

هنگامی که فردوسی در آتش‌تنظیم حماسه ملی می‌گذاخت و حماسه ابدی دلاوران ایرانی را می‌پرداخت، مدیحه سرایان حرفی دیگر داشتند و قصیده و مدیحه می‌ساختند. همین مردم که نماینده واقعی جامعه ایرانی بودند «محمود» را که در بی‌اصل و نسبی و درشتی هم‌تا نداشت کریم‌ترین، شاعر نوازترین مردم عالم خواندند، بطوریکه قرن‌ها در میان شعرا معیار سنجش بزرگان بنده نواز بود. تردیدی نیست که در دوران بلوغ مینیاتور اخلاق عمومی به سختی به فساد گرائیده بود. بنگرید به مادیح نجیبانه رودکی شاعر اول دربار سامانی و مثلاً عصری ملک‌الشعرای دربار محمود که میانشان دنیائی فرق هست: در اولی عشق به شاه و در دومی نشانه‌های زوال ملیت و غیرت ایرانی هویدا است.

در چنین حال و هوایی بود که صورتگر ایرانی با اینکه با خط بطور جدی سروکار داشت، نه خط قدرت آفرین مثلاً شیرها و اسب‌های هخامنشی را می‌پسندید و نه به صلابت خط، در نقش‌های ساسانی عنایتی داشت. میدانیم که دین و فلسفه ایران باستان پیچیدگیها و فرم‌های دین بودا را نداشت و از فلسفه و باورهای مردم چین و بومیان هند - که بودا را در خود پرورید - خیلی بدور بود. در دین زرتشت رنج‌بردن و به فیض دیر یاب عرفانی دست یازیدن مطرح نبود، هر چه بود زندگی بود، ستیز بود و فتح بود و شکست. نقش‌های حماسی مینیاتور از آنهمه ستیزه‌گیا و گردنکنشیا و مردانگیها، پشیزی در چنته نداشت.

تو که قصه ناموران را در شاهنامه فردوسی خوانده‌ای، از غرور و سستی و پهلوانی در این تصویر که در اوج خلاقیت مینیاتورسازان همه دورانها و مکتبها جا گرفته، چیزی نخواهی دید. و نشانی نخواهی جست از زابلها، کابلها، ضحاکها، کاویانها.

جای طوس و گودرز و گیو و رهام و بهرام و فرامرز و «چهار صد گرد گردنکش» را چند تا شکموی خسته گرفته‌اند. مینیاتورساز ناگزیر اوج داستانهای حماسی را تصویر میکرد: هنگامیکه رستم بر پسر زخم خورده‌ی رو به مرگش میگردد، لحظه‌ای که تیرگره در چشم آسندبار نشسته است و اما، تنها میدانهای خشک و داغ رزم و تن‌های بهم آمیخته دومی جنگی راضی‌اش نمیکرد، موضوع را در صورتی می‌پسندید که شایسته رنگ خوردن و پیرایه پذیرفتن بود. در تابلوی حمله شیر به رخسار رستم در راه هفت خان،

رستم، سرور قهرمانان ملی، در بزم کیکاووس . کار نقاشی از دوران صفوی

هیچیک بدرستی نگفته و پخته نکرده اند که تصویرهای حماسی از این دست چه میگوید و چرا شاهکار است . آیا اینگونه نقشهای پهلوانی تجسمی است از اشعار حماسه ملی ؟ یادی است از یادگارهای عزیز و به ذهن آشنای ایران کهن ؟ قصه شیرینی است از دلآوریها و مردانگیها ؟ زیبایی مطلق است یا مخلوق

نقاش آنچنان به زیباییهای بیشه و یال شیر و دم اسب و رخت فاخر رستم می اندیشیده که بکلی حساسیت موضوع را از نظر آرائه خشم و قدرت رخس و لحظه خطر ، از یاد برده بود . این تصویر را نیز هنرشناسان غیر ایرانی و بعدهم ایرانی، در شمار شاهکارهای نقاشی اوایل دوره صفوی آورده اند ولی

اندیشه عرفانی؟

من میگویم رنگ و بوئی از حماسه ملی ندارد. نشانه‌هایی در آنها نیست تا یادی از یادهای پهلوانی را در خیال زنده کند. قصه‌است، قصه دیاری غریب و مردمی غریب‌تر. قصه سنگهای صبور است. قصه زمانه‌ای است که شهنشاه نامه چنگیزی و اسکندرنامه و عباسنامه را می‌ساختند و فردوسی را دروغ‌زن می‌خواندند و ابومسلم را خائن می‌پنداشتند. مخلوق درک عرفانی نقاش از حماسه ملی هم نیست زیرا میان درآمیختن حکمت ایران باستان با عرفان اسلامی به شیوه سهروردی و تبدیل سرداران کاوس و کیخسرو با چند قزلباش هیچ‌گونه ارتباطی وجود ندارد. گمان نمیکنم که درک عرفانی به این معنی باشد که مینیاتورساز، شبیه سرداران زمان خود را بجای پهلوانان نیمه اساطیری بگذارد.

تکرار میکنم: این گفته که تنها به مدد حال و هوای عرفانی، پهلوانان حماسه‌آفرین، در مینیاتور، به چهره‌هایی نرمی گرفته و غیرایرانی و غیرجنگی برمیگشتند، با شیوه امروزی بررسی پدیده‌های تاریخی سازگاری ندارد. اندیشه متداول میان مردم، اندیشه طبقه حاکمه بود و توده مردم را از موهبت‌های عرفانی و صفات ملکوتی، سهم فراوانی نبود. و نیز در بسیاری از لحظات نظام فتوالتی طبقه پیشهور، کاسبکار و نوکر مآب احساس شخصیت و منیت نمیکردند. پژوهندگان غیرایرانی که درد سیلی محمود و آتسز و طغرل، جوجی و اوکتای و تیمور را نچشیده‌اند، بحق نمیدانند که چرا شیر شرزۀ کاشیهای شوش و سنگ‌نگاره‌های ساسانی، در مینیاتور، به روپاهی جنگ نادیده تغییر شکل میدهد و اسب نیرومند ساسانی مثلاً «شبدیز» خسرو پرویز به آهوئی رام.

رابطه‌ی انسان و طبیعت در مینیاتور

در نقاشیهای چینی، انسان، ابدیت را میجوید و در چشم-اندازهای بی‌کرانه لبریز از سکوت. در مینیاتورهای ایرانی انسان، هرگز به تماشای زیبایی سیال طبیعت نمی‌نشیند. او سایه و سایه‌بانی و چشمه آبی میخواهد تا دمی بیاساید یا به تفکر بنشیند و یا به مدد خیال به دنیای شیرین شعر پناه برد. درخت و گل و سایه و زمزمه جویبار برای او وسیله فراغت است. آسودگی تنها چیزی است که او در پناه سایه و رنگ و ترنم، می‌طلبد.

انسان مینیاتور دل به برگ و گل و پرندۀ نمیدهد. او ماده‌ای است جدا از پدیده‌های تابلو. فاخر است و محتشم. یهودگی و احتشام ساختگی او به نقاش فرصت داده تا از ش

شیئی بسازد سنگین و رنگین در شمار برگ و گل و پرندۀ . انسان مینیاتور شیئی است سطح‌آمده مانند بیشتر آدمکهای دوران حیات مینیاتور. او ظاهراً به متن طبیعت سرشار از رنگ و بو، چسبیده ولی در واقع جدا از آن است زیرا، احتشام و نونوازی ساختگی‌اش بارنگ و جلای طبیعت سازگاری ندارد. او شیئی است که حتی با قوانین مربوط به شیئی نیز منطبق نیست.

در یک نقش، چهره‌ها بجز آنکه به علائمی شناخته شده‌اند، همه یکسان و یکدستند، و طبق یکی از چند الگوی تغییرناپذیر سنتی، ساخته شده‌اند. خطوط و مشخصات یک صورت وابسته به هر الگویی که باشد به شناسائی یک مردکمک نمیکند، بلکه موقع و مرتبه اوست که وضع و حالش را می‌نمایاند. گویی همه چیز از پرندۀ و درندۀ و گل و گیاه و دشت و آسمان، تا نقشهای دقیق هندسی برای جلوه انسان مینیاتور ساخته شده است.

انسان مینیاتور به افق سرخ و زرد و کمبود عنایتی ندارد چرا که طبیعت در مینیاتور اصلاً افاق ندارد. کوهی اسفنجی یا بنائی پوشیده از نقشهای اسلیمی و هندسی، بهرزیادی از آسمان و افق را پوشانیده است: گاهی گوشه‌ای از آسمان در کنجی از تصویر، اگر به رنگ طلائی نباشد، خودی می‌نماید.

انسان مینیاتور، در متن چشم‌اندازهای کم عمق و محدود و مرز گرفته به موجودی میماند که در قفسی پر از آب و دانه میچرد. مدار بسته طبیعت، فضیلت، عشق به بیکرانۀ را از انسان مینیاتور میگیرد. گویی در شان او نیست که در فضائی باز به ابدیت کوه و ابر بنگرد و دل در گرو سکوت عاطفه‌انگیز بیشه بگذارد. از میان پرندۀها بازشکاری را دوست میدارد که بوی خون میدهد.

انسان مینیاتور، رخت فاخر میپوشد، رنگ و جلای فراوان دارد، نرم و لغزان و شکننده است، به پیرامون خود بی‌اعتناست، بخود می‌پردازد و بی‌آنکه مهری و عاطفه‌ای چاشنی تمنایش باشد، همه چیز را برای پر بار کردن لحظه‌های خود بکار میگیرد. اینها بخشی است از ویژگیهای انسان مینیاتور که با خصوصیات بسیاری از آدمهای دوره فتوالتی قابل تطبیق است. جلوه انسان در میان اشیاء تابلوهای مینیاتور، کسانی را به این فکر انداخته است که شاید انسان را در دوره فتوالتیزم، معیار سنجش کائنات می‌شناختند؛ اما، من دریغم می‌آید که انسان مقرون به مادیت شیئی، روبه فنا و زوال، و غالباً جدا از مجموعه تابلو و بی‌اعتنا به غنای طبیعت، همزاد پیچهای تزئینی، انسانی که پرندۀ باز نیست، قلندر نیست، تالاشگر نیست، عشق نمی‌ورزد و صفائی و یا هیجانی قلبش را به تپش نمی‌اندازد، حتی کور و افلیح و گدا هم نیست، واحد سنجش کائنات باشد. مینیاتور در آغاز دوره صفوی به‌غایت خودتردیک میشد،

هنرمندی واقع‌گراست. او با فروتنی هنرمندی وارسته به میان مردم میرفت و به آنها محبت میورزید و صادقانه از چهره‌ها و حالاتشان طرح‌های زبانه‌داری برهیداشت که تا به آروزگار مانند نداشت.

گرچه شجاعت و مهارت رضا عباسی نقاش چیره دست دوره صفویه و شیوه‌ی که در طرح و چهره و حالات انسانی برگزیده بود می‌توانست مایه‌ی باشد در زمینه سنت‌شکنی و رهائی از حدود اشرافی هنرنقاشی، ولی مردم‌گرایی و سنت‌شکنی بایستی در شرایط معینی از تاریخ اجتماعی صورت می‌پذیرفت، تحولات آغاز عصر صفوی، شکل بحکومت رسیدن صفویان و شعاری که بر اساس آن به قدرت رسیدند، از آن‌جور تحولات و شعارها نبود که بطور نسبی استعداد پذیرش و پرورش ایده‌های مردم‌واره را داشته باشد.

باری، حتی طرح‌های بی‌رنگ و زیور و با حالت رضا عباسی هم نتوانست از توقف مینیاتور پر آب‌ورنگ جلو بگیرد. توقف برای مینیاتور در شمار مرگ بود. مینیاتور از مدت‌ها پیش مرگ ظاهری خود را در نرمشها، انحناها و فرم‌های خود می‌پرورید.

میدانیم که از تکرار فرم‌های نرم و شبیه‌بهم سکون و آرامش می‌تراود، در مینیاتور هم فرم‌های نرم و شبیه‌بهم فراوان بود و بارگرانی از سکون و آرامش در خود داشت، در پایان دوره تیموری و آغاز دوره صفوی نقاشان می‌کوشیدند تا عناصر انصاف یافته و نرمش پذیرفته تابلو را در دایره‌ی ترکیب‌کنند. درین راه یکی دو چهره بنام مینیاتور ایران خوش درخشیدند. از بهترین ترکیب‌های دایره‌ای یکی هم تصویر جنگ قبیله‌های لیلی و مجنون به امضاء «بهزاد» است که ارزنده‌ترین نماینده مکتب تکامل یافته مینیاتور میباشد.

با این ترتیب دیگر جائی باقی نمانده بود برای خمش و نرمش بیشتر خط و ترکیب در مینیاتور دو بعدی. خم و چم و پیچ و تاب و رنگ و زیور و ریزه‌کاری که ذهن نقاش ایرانی را انباشته بود، نهایتی یافته بود و از شدت پرباری و فرسودگی برجای خود ماندگار شد تا دوباره در نقش‌های بزرگ رنگ و روغنی دیوار کاخها به شکلی دیگر تجدید حیات کند.

حتی خشونت نسبی دوره تیموری را از دست میداد و میرفت تا یکپارچه رنگ و آذین شود. سرانجام مثل بلوری در انعکاس رنگها لطیف شد، عناصر نقشها پیچ‌و‌تاب بیشتری گرفت و به پیچهای آرامی بخش تزئینی باز هم تردیکتر شد. انسان مینیاتور در تابلو رنگ و پیچ و تاب شیئی شد زینتی. تصویرهای زینتی زیبایی با بهزاد و میرک و رضا عباسی و پا بوجود گذاشت. سایه روشن چشم‌گیر شد و عمقی نسبی پدید آمد ولی هرگز به سه بعدی نگرائید. سه چهار هنرمند که بهترین نشان بهزاد و رضا عباسی بودند تاحدی که قراردادهای سنتی مینیاتور اجازه میداد به مردم‌کوچه و بازار عنایتی نشان دادند. بهزاد میلی نداشت یا فرصتی نمی‌یافت تا مانند رضا عباسی توده مردم و زندگیشان را موضوع تابلوهای خود قرار دهد، بلکه گاهگاهی از برج سنت اشرافی پائین را مینگریست و در متن تصویرهای وابسته به چهره‌ها و بناهای اشرافی، تنی چند از زحمتکشان را نیز در حال کار و خدمت میکشید.

پیش از به قدرت رسیدن صفوی‌ها، نقاشان چینی پس از یکدوره مبارزه با سنت پرستها، شروع به تصویر توده مردم و زندگیشان کرده بودند.

در اروپا نیز همزمان با مردم‌گرایی ناچیز موقتی نقاشان ایرانی، نقاشیها مردم‌وارتر شده بود. کارهای مردم‌واره رضا عباسی نمایانگر تلاش زودرس

آمدن تهینه به بالین رستم. مکتب هرات.