

هنر اسلامی زبان بیان

نوشته تیتوس بورکهارت

ترجمه سعود جب نیا
عکسها از رولان شیو

مجموعه هنر اسلامی ۲

این کتاب ترجمه‌ای است از:

Art of Islam

Titus Burckhardt

photographs by Roland Michaud

English translation by J. Peter Hobson

World of Islam Festival Publishing Company Ltd. 1976.

انتشارات صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

تهران، خیابان استاد مطهری، نبش خیابان دکتر مفتاح، ساختمان جام‌جم

چاپ اول: ۱۳۶۵

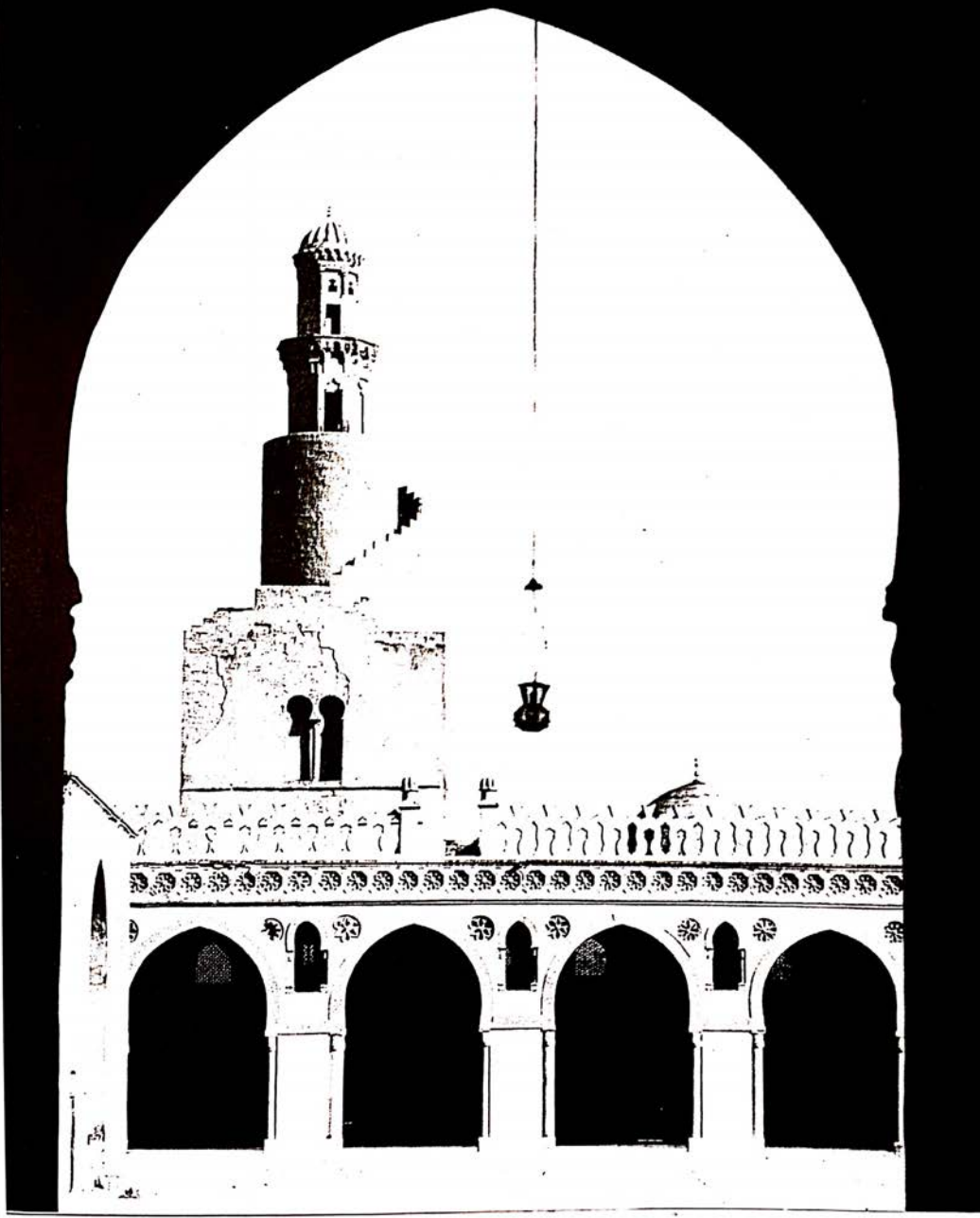
حروفچینی: لاینوترون انتشارات سروش

این کتاب در پنج‌هزار نسخه در چاپخانه افست (سهامی عام) چاپ و صحافی شد.

همه حقوق محفوظ است.

بها: ۳۰۰۰ ریال

تصویر ۱. مناره و رواق شمال‌شرقی از جانب رواقهای شرقی، مسجد جامع
ابن طولون، قاهره.

فهرست مطالب

۱۱۳	فصل هشتم هنر آبادی نشینان و هنر بیابانگردان	۸	فهرست تصاویر و شکلها
۱۱۸	۱ دودمانها و گروههای قومی	۱۵	مقدمه مترجم
۱۲۴	۲ هنر فرشبافی	۱۶	دیباجه
	۳ هنر جنگاوری	۱۷	فصل اول سرآغاز: کعبه
	فصل نهم هماهنگی		
۱۲۷	۱ کثرت در وحدت	۲۲	فصل دوم آغاز هنر اسلامی
۱۳۲	۲ مسجد جامع فیروان	۲۳	۱ دومین الهام
۱۳۵	۳ مسجد جامع قرطبه	۲۸	۲ قبة الصخره
۱۴۰	۴ مسجد ابن طولون در قاهره	۲۹	۳ امویان
۱۴۵	۵ مدرسه و مسجد سلطان حسن در قاهره	۳۲	۴ مشتی
۱۵۱	۶ مسجدهای عثمانی		۵ مسجد جامع اموی در دمشق
۱۷۴	۷ مسجد شاه اصفهان		
۱۸۴	۸ تاج محل	۴۰	فصل سوم مسئله تمثالنگاری
	فصل هشتم شهر	۴۳	۱ مخالفت با تصویر جانداران
۱۹۱	۱ شیوه طرح افکنی شهر		۲ مینیاتور ایرانی
۱۹۶	۲ هنر و تفکر	۵۱	فصل چهارم زبان مشترک هنر اسلامی
۲۰۸	فهرست راهنما	۵۷	۱ هنر عربی و هنر اسلامی
۲۱۴	کتابنامه	۶۸	۲ خوشنویسی در اسلام
		۸۲	۳ نقش اسلیمی
		۸۷	۴ گوی و مکعب
			۵ کیمیای روشنایی
		۹۵	فصل پنجم هنر و آداب دینی
		۹۶	۱ سرشت و تأثیر هنر مقدس
		۱۰۳	۲ محراب
		۱۰۵	۳ منبر
		۱۱۱	۴ آرامگاه
			۵ هنر تن پوش

- اسلامی در استانبول، نسخه خطی شماره T360 (۵۷۰ × ۵۴۰ میلیمتر).
 تصویر ۲۵. کتیبه‌ای کاشی از منار مدرسه سلطان حسین یاقرا در هرات، افغانستان. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی
 (۸۷۴ تا ۹۱۲ / ۱۴۶۹ - ۱۵۰۶ م.).
 تصویر ۲۶. دو کتیبه به شیوه‌های مختلف نسخ مرطوب و کوفی خشک در مدخل خانقاه نظمز، ایران. سده هشتم هجری؛
 چهاردهم میلادی (۹۱۶ تا ۹۷۷ / ۱۳۱۶ تا ۱۳۷۷ م.).
 تصویر ۲۷. صفحه‌ای از قرآنی از سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی، به سبک مملوک، شاید از مصر باشد به خط محقق با نام
 سوردها به کوفی تزیینی شرقی، مضبوط در British Library, Or. 1009. f75v.
 تصویر ۲۸. کتیبه‌ای کاشی از مسجد وزیرخان در لاهور، پاکستان، سده پانزدهم هجری؛ هفدهم میلادی.
 تصویر ۲۹. کتیبه‌هایی از مزار شاه اسماعیل در اردبیل، ایران، مضبوط در موزه ایران باستان در تهران.
 تصویر ۳۰. بخشی از کاشیکاری شادمک آغا در شاهزنده، کلیات گورهای سمرقند، ازبکستان، سده هشتم هجری؛
 چهاردهم میلادی (۹۷۴ / ۱۳۷۲ م.).
 تصویر ۳۱. بخشی از تزیینات گنبد گورقایت‌بیک در گورستان شمالی قاهره، از دوران مملوکان. تزیینات نقشه‌های هندسی درهم و
 گل‌های اسلیمی گنبد را می‌پوشاند.
 تصویر ۳۲. بخشی از کاشیکاری مسجد گوهرشاد در مشهد، ایران، سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی. گل‌های اسلیمی.
 تصویر ۳۳. بخشی از کاشیکاری آرامگاه درب امام در اصفهان، ایران، سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی. گل‌های اسلیمی.
 تصویر ۳۴. بخشی از کاشیکاری ویرانه‌های شاه شهید نزدیک قلعه نو در بادغیس افغانستان. از دوران غوریان، سده ششم -
 هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی.
 تصویر ۳۵. کاشیکاری در مراکش، در کاخ بدی مراکش. طرحی بر اساس هشت‌ضلعی‌های منتظم.
 تصویر ۳۶. بخشی از تزیین با مرمر در مسجد جامع اموی در دمشق، سوریه. طرحی بر اساس شش‌ضلعی‌های منتظم.
 تصویر ۳۷. کاشیکاری در مراکش، در کاخ بدی مراکش. طرحی بر اساس هشت‌ضلعی‌های منتظم.
 تصویر ۳۸. کاشیکاری در مراکش، در کاخ بدی مراکش. طرحی بر اساس هشت‌ضلعی‌های منتظم.
 تصویر ۳۹. بخشی از پنجره‌های مشبک مرمرین مزار شیخ سلیم چستی در فتح پور سیکری نزدیک آگرا، هند.
 تصویر ۴۰. بخشی از کاشیکاری مسجد کبود تبریز، ایران. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی. طرحی بر اساس شش‌ضلعی‌های منتظم.
 تصویر ۴۱. بخشی از تزیینات کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 تصویر ۴۲. بخشی از کاشیکاری گنبد شاه نعمت‌الله ولی در ماهان، نزدیک کرمان، ایران.
 تصویر ۴۳. بخشی از سنگ شنی سرخ / مرمر سفید تزیین مشبک، فتح پور سیکری نزدیک آگرا، هند.
 تصویر ۴۴. بخشی از کاشیکاری مدخل اصلی مسجد جامع یزد، ایران. سده هشتم هجری؛ میانه چهاردهم میلادی.
 تصویر ۴۵. کاشیکاری سقف مدرسه بیوک کارائای در قونیه، ترکیه. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی (۶۴۹ تا ۱۲۵۱ م.).
 تصویر ۴۶. بخشی از پنجره‌های مشبک مرمرین مزار شیخ سلیم چستی در فتح پور سیکری نزدیک آگرا، هند.
 تصویر ۴۷. بخشی از حجاری مسجد قطب نزدیک دهلی، هند. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی. شده‌های نیلوفر درآمخته با
 حروف عربی.
 تصویر ۴۸. بخشی از کاشیکاری مسجد کبود تبریز، ایران. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی. طرحی فرش گونه ناشی از نفوذ منول.
 تصویر ۴۹. بخشی از مقرنس مدرسه بوثنایه قاس، مراکش. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.
 تصویر ۵۰. بخشی از مقرنس مدرسه تیموری در خرگرد، خراسان، ایران.
 تصویر ۵۱. بخشی از دیوار و سقف شیبستان مسجد جامع ورامین، نزدیک تهران، ایران، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.
 تصویر ۵۲. بخشی از مقرنس مدخل عمده مسجد سلطان سلیم در ادرنه، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.
 تصویر ۵۳. ایوان جنوب‌غربی مسجد جامع اصفهان، ایران.
 تصویر ۵۴. بازمانده‌ای از گنبد مدرسه خرگرد، خراسان، ایران، سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی.
 تصویر ۵۵. مقرنس سقف دوخوهران در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 تصویر ۵۶. حیاط شیران در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 تصویر ۵۷. میرادور یا پلندارخا در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 تصویر ۵۸. بخشی از تزیینات گچکاری حیاط شیران، کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 تصویر ۵۹. درون شیبستان مسجد کتوبیه در مراکش، سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی.
 تصویر ۶۰. نمازگزاران در هنگام سجود. در حیاط مسجد قرویین در فاس، مراکش.
 تصویر ۶۱. محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفهان، ایران. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.
 تصویر ۶۲. محراب با کاشیکاری سده پانزدهم هجری؛ هفدهم میلادی در مشهد، مضبوط در موزه ایران باستان، تهران، ایران.

- تصویر ۶۳. محراب چوبین در تاشون پاشا نزدیک اورگوب در ترکیه، مضبوط در موزه قومنگاری آنکارا.
- تصویر ۶۴. محراب گچکاری شده مرسه بنیوسف در مراکش. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.
- تصویر ۶۵. طاقچه‌های کاشیکاری شده در جلوخان خانقاه نطنز، ایران. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.
- تصویر ۶۶. محراب مسجد نصر محمدین قلاوون، دوران ملوکان، قاهره، مصر.
- تصویر ۶۷. محراب مدرسه مسجد احمدیه در حلب، سوریه.
- تصویر ۶۸. محراب و منبر مسجد سوکولو در استانبول، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.
- تصویر ۶۹. منبر چوبی در مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.
- تصویر ۷۰. بخشی از منبر چوبی مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.
- تصویر ۷۱. منبر سنگ‌آهک خانقاه و آرامگاه سلطان برقوق، قاهره، مصر.
- تصویر ۷۲. منبر مرمرین مسجد سلیمان در استانبول، ترکیه، سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.
- تصویر ۷۳. منبر چوبی در موزه ایران باستان، تهران، ایران.
- تصویر ۷۴. منبر مسجد مؤید در قاهره، مصر.
- تصویر ۷۵. تربت حلیمه خاتون، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی در گواس نزدیک دریاچه وان، ترکیه، نمونه‌ای از آرامگاه‌های دوران سلجوقی.
- تصویر ۷۶. دورنمایی از گورستان قاهره از فراز مناره خانقاه برقوق، قاهره، مصر.
- تصویر ۷۷. مجموعه گورستانی شاه زنده در سمرقند، ازبکستان.
- تصویر ۷۸. آرامگاه اعتمادالدوله در آگرا، هند. سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.
- تصویر ۷۹. مزار پاکان در باب فتوح در فاس، مراکش.
- تصویر ۸۰. مزار سلیم حسینی در فتح پورسیرکی، نزدیک آگرا، هند.
- تصویر ۸۱. زیارتگاه بابا حاتم، بلخ، افغانستان. سده پنجم - ششم هجری؛ یازدهم - دوازدهم میلادی.
- تصویر ۸۲. مزار شاه نمشاله ولی در ماهان، جنوب کرمان، ایران.
- تصویر ۸۳. مزار خواجه ابونصر پارسی در بلخ، افغانستان. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی.
- تصویر ۸۴. بخشی از تزئینات آجری مناره جام، افغانستان، سده ششم - هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی.
- کتیبه آن مشتمل است بر سراسر سوره مریم.
- تصویر ۸۵. مناره جام، افغانستان، برپا شده در حدود سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی، به دست غوریان که قبایل کوهستانی جنگاور بودند.
- تصویر ۸۶. مناره مسجد کتوبیه در مراکش، برپا شده در حدود پایان سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی به دست موحدون، که قبایل کوهستانی جنگاور بودند.
- تصویر ۸۷. کتیبه‌ای آجری بر مناره جام، افغانستان، سده ششم - هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی.
- تصویر ۸۸. خیمه‌گاه قرقریزان بیابانگرد در کوه‌های پامیر افغانستان. توجه خوانندگان به چادرهای گرد نم‌دین معمول منوی و ترکان آسیای میانه معطوف می‌شود.
- تصویر ۸۹. خیمه‌گاه پشتوهای بیابانگرد افغان در کران‌رود مرغاب در شمال غربی افغانستان. توجه خوانندگان به چادرهای ساخته از پشم شتر و بز معطوف می‌شود.
- تصویر ۹۰. سجاده ترکی بافت گوردس. سده دوازدهم هجری؛ هجدهم میلادی. مضبوط در موزه آثار ترک و اسلامی، استانبول.
- تصویر ۹۱. پاره‌ای از فرش ترکی آتاولی (اوشاک)، سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی از Musée des Tissus.
- تصویر ۹۲. فرش سلجوقی، از مجموعه Edmund de Unger، لندن.
- تصویر ۹۳. قالیچه ساروق ترکمن، در Textile Museum Collection، واشنگتن.
- تصویر ۹۴. سیر و کمان ترکی سیک منوی. سده نهم - دهم هجری؛ پانزدهم - شانزدهم میلادی. مضبوط در موزه جنگ‌افزار یا اسلحه‌خانه توپکای، استانبول، ترکیه.
- تصویر ۹۵. نقش برجسته نمودار دو ازنهای درهم در دروازه مدخل حصار حلب، سوریه. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی.
- تصویر ۹۶. بخشی از نقش برجسته نمای غربی مسجد بیمارستان دیوریگی در آتاولی، ترکیه. عقاب دوسر نشان دودمان سلجوقی بود. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی.
- تصویر ۹۷. سینی لمایی با تصویر اسکندر که به آسمان می‌رود بر گردونه‌ای که با دوشیردال کشیده می‌شود. عراق ۵۰۷=۱۱۱۴ - ۱۱۴۴ م.
- تصویر ۹۸. سینی کنده‌کاری با مجلسهایی از بارگاه سلطان، کار خراسان، ایران سده ششم - هفتم هجری؛
- دوازدهم - سیزدهم میلادی. مضبوط در موزه ایران باستان، تهران، ایران.

- تصویر ۹۹. بخشی از تبرزین ترکی با کتیبه‌ای از سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی. مضبوط در موزه جنگ‌افزار
یا اسلحه‌خانه توپکایی، استانبول.
- تصویر ۱۰۰. شمشیر با کتیبه‌ای از سلطان سلیمان قانونی، سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی. مضبوط در موزه جنگ‌افزار
یا اسلحه‌خانه توپکایی، استانبول.
- تصویر ۱۰۱. مناره ابن طولون، قاهره. در سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی، بر اساس بنای اصیل سده سوم هجری؛
نهم میلادی بازسازی شده است.
- تصویر ۱۰۲. مناره مسجد جامع قیروان، تونس، سده سوم هجری؛ نهم میلادی.
- تصویر ۱۰۳. مناره مسجد سارغتمش، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی، قاهره، مصر.
- تصویر ۱۰۴. مناره مسجد کتوبیه، مراکش، سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی.
- تصویر ۱۰۵. مناره عثمانی مسجد تکیه مولانا در قونیه، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.
- تصویر ۱۰۶. مناره پیچان مسجد اوج شرفعلی (سه گلدسته‌ای) در ادرنه، ترکیه. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی.
- تصویر ۱۰۷. مناره مسجد سلیمان در استانبول، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.
- تصویر ۱۰۸. مناره مدرسه مسجد سلطان حسن در قاهره.
- تصویر ۱۰۹. مناره مسجد جامع هرات، افغانستان.
- تصویر ۱۱۰. منار ساربان، اصفهان، ایران. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.
- تصویر ۱۱۱. مناره آرامگاه جهانگیر در لاهور، پاکستان. سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.
- تصویر ۱۱۲. مناره آرامگاه اعتماد الدوله در آگرا، هند. سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.
- تصویر ۱۱۳. نمای شیستان و حیاط مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس، از فراز مناره.
- تصویر ۱۱۴. جانب شمالی حیاط با مناره مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.
- تصویر ۱۱۵. دورنمای کلی از شیستان مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.
- تصویر ۱۱۶. دورنمای بخشی از مسجد جامع قیروان، تونس، از بیرون.
- تصویر ۱۱۷. محراب مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس. سده سوم هجری؛ نهم میلادی.
- تصویر ۱۱۸. کتیبه کوفی بر ستونی کهن «محمد رسول الله»، در مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.
- تصویر ۱۱۹. دورنمای داخلی مسجد جامع قرطبه، اسپانیا.
- تصویر ۱۲۰. گنبد نهاده بر فراز تویزه‌های درهم رفته در جلو محراب مسجد جامع قرطبه، اسپانیا.
- تصویر ۱۲۱. شیوه قرار گرفتن جرزها در جلو محراب مسجد جامع قرطبه، اسپانیا.
- تصویر ۱۲۲. محراب مسجد جامع قرطبه با طاق تعلی، قرطبه، اسپانیا.
- تصویر ۱۲۳. مناره ابن طولون از سوی طاقهای جنوب‌غربی، قاهره.
- تصویر ۱۲۴. دورنمای کلی مسجد ابن طولون از فراز مناره جنب مسجد سارغتمش، قاهره.
- تصویر ۱۲۵. ردیف رواق در مسجد ابن طولون، قاهره.
- تصویر ۱۲۶. طاق شمال‌غربی و تزئینات پیرامون طاقها در مسجد ابن طولون، قاهره.
- تصویر ۱۲۷. جانب جنوب‌شرقی مدرسه مسجد سلطان حسن، در سوی راست تصویر مسجد رفاعی قرار دارد، قاهره.
- تصویر ۱۲۸. جلوخان پُر مقرنس نمای شمال‌شرقی مدرسه مسجد سلطان حسن، قاهره.
- تصویر ۱۲۹. گنبد شیستان مدرسه مسجد سلطان حسن، قاهره.
- تصویر ۱۳۰. حوض و ایوان جنوب‌غربی مدرسه مسجد سلطان حسن، قاهره.
- تصویر ۱۳۱. درون مدرسه سلطان غوری، قاهره: نمونه‌ای از مدرسه فتال.
- تصویر ۱۳۲. محراب اصلی ایوان جنوب‌شرقی که بر گرداگرد دیوار آن گچکاری تزئینی معروف مدرسه مسجد
سلطان حسن نمودار است، قاهره.
- تصویر ۱۳۳. درون صحن اباصوفیه، استانبول.
- تصویر ۱۳۴. دورنمایی از مناره مسجد سلیمان بر فراز حیاط آن و شاخ زرین (قرن الذهب).
- تصویر ۱۳۵. دورنمای کلی مسجد سلیمان، استانبول.
- تصویر ۱۳۶. درون مسجد سلیمان در جلو محراب، استانبول.
- تصویر ۱۳۷. گنبد بزرگ مرکزی با دو نیم‌گنبد در مسجد سلیمان، استانبول.
- تصویر ۱۳۸. دورنمای مدرسه‌های دوگانه در سمت جنوب‌غربی مسجد سلیمان، استانبول.
- تصویر ۱۳۹. لیچی مقرنسکاری شده در مسجد سلیمان، استانبول.
- تصویر ۱۴۰. درون مسجد شهزاده، استانبول.

- تصویر ۱۴۱. مسجد شهزاده از فراز گوشه شمال غربی، استانبول.
تصویر ۱۴۲. گنبد اصلی و چهار نیم گنبد در مسجد شهزاده، استانبول.
تصویر ۱۴۳. درون مسجد مهرماه، استانبول.
تصویر ۱۴۴. گنبد از درون مسجد مهرماه، استانبول.
تصویر ۱۴۵. دورنمای کلی مسجد مهرماه، استانبول.
تصویر ۱۴۶. گنبد مرکزی مسجد مهرماه، استانبول.
تصویر ۱۴۷. درون مسجد سوکولو، استانبول.
تصویر ۱۴۸. گنبد از درون مسجد سوکولو، استانبول.
تصویر ۱۴۹. کتیبه‌های کاشی بر دیوار مسجد سوکولو، استانبول.
تصویر ۱۵۰. حوض در حیاط مسجد سلطان سلیم در ادرنه، ترکیه.
تصویر ۱۵۱. نمای بیرونی مسجد سلطان سلیم، ادرنه.
تصویر ۱۵۲. گنبد مرکزی از درون مسجد سلطان سلیم، ادرنه.
تصویر ۱۵۳. فضای درونی مسجد سلطان سلیم، ادرنه.
تصویر ۱۵۴. دورنمای کلی مسجد سلطان سلیم، ادرنه.
تصویر ۱۵۵. دروازه بزرگ و جلوخان مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۵۶. دورنمای هوایی میدان نقش جهان و مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۵۷. نمای بیرونی گنبد و مناره مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۵۸. درون صحن مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۵۹. ایوان مشرف بر حیاط مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۶۰. انتهای مناره نمودی از کاشیکاری مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۶۱. گنبد فراز صحن مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۶۲. شبستان زمستانی مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۶۳. نمای حیاطهای جانبی از حیاط بزرگ مسجد شاه، اصفهان.
تصویر ۱۶۴. تاج محل، آگرا، هند.
تصویر ۱۶۵. تاج محل از پهلو.
تصویر ۱۶۶. تاج محل از باغ آن.
تصویر ۱۶۷. نمای مدخل اصلی صحن داخلی تاج محل.
تصویر ۱۶۸. دورنمای اصفهان، نمودی از ساختمانهای عمده پیرامون میدان نقش جهان.
تصویر ۱۶۹. دورنمای هوایی از پل خواجو و بند زاینده رود، اصفهان.
تصویر ۱۷۰. دورنمای کلی از کاروانسرای مهیار در جنوب اصفهان.
تصویر ۱۷۱. کاروانسرای اسدپاشا، دمشق، سوریه.
تصویر ۱۷۲. بخشی از ستون بیمارستان مسجد دیوریگی، ترکیه.
تصویر ۱۷۳. درون بیمارستان مسجد دیوریگی، ترکیه.
تصویر ۱۷۴. گزری از بازار فاس، مراکش.
تصویر ۱۷۵. دورنمای هوایی و بامهای بازار کاشان، ایران.
تصویر ۱۷۶. حیاط خانهای سنتی از سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی در شهر کهنه قاهره، مصر.
تصویر ۱۷۷. حیاط درونی کاخ پیهه، مراکش، سده سیزدهم هجری؛ نوزدهم میلادی.
تصویر ۱۷۸. خانه سنتی مراکش در فاس.
تصویر ۱۷۹. دورنمای کلی فاس، مراکش، از گورستان مرند.
تصویر ۱۸۰. شهر کوچک مولای ادریس بنا شده در پیرامون زیارتگاه، نزدیک مکنس، مراکش.
تصویر ۱۸۱. دورنمای هوایی اصفهان و مسجد جامع با بامهای گنبدی بازار.
تصویر ۱۸۲. کاروانسرای ملوک غوری، قاهره، مصر.
تصویر ۱۸۳. فندق (کاروانسرای) مراکشی در فاس، مراکش.
تصویر ۱۸۴. تنگ بلورین سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی، مضبوط در موزه ایران باستان، تهران، ایران.
تصویر ۱۸۵. جامی با نقش پرندگان استیلیزه، مضبوط در موزه ایران باستان، تهران.
تصویر ۱۸۶. کاشیکاری جلوخان مزار هارون ولایت، اصفهان.

- شکل ۱. برش سانتا کونتازا (Santa Contanza) در رم.
 شکل ۲. نقشه سن ویتالس (Saint Vitalis) در راوِن.
 شکل ۳. نقشه کلیسای معراج مسیح در اورشلیم.
 شکل ۴. نقشه قبة الصخرة.
 شکل ۵. پرسکتیو قبة الصخرة.
 شکل ۶. نقشه هندسی قبة الصخرة.
 شکل ۷. نشانها و گوهرهای نگاشته در موزائیکهای قبة الصخرة.
 شکل ۸. اسب بالدار در خربة المفجر.
 شکل ۹. نقشه منشی.
 شکل ۱۰. آرایشهای سه گوش در کارهای چرمی قوم افریقایی، طوارق.
 شکل ۱۱. نقشه کلیسای مسیحی از درون.
 شکل ۱۲. نقشه جهات اصلی کلیسا.
 شکل ۱۳. نقشه مسجد النبی در مدینه.
 شکل ۱۴. نقشه مسجد جامع دمشق.
 شکل ۱۵. برشی از مسجد جامع دمشق.
 شکل ۱۶. برشی از مسجد جامع دمشق.
 شکل ۱۷. طاق نعل اسبی و تیزدار.
 شکل ۱۸. نقش اسلیمی در کاروانسرای رباط شریف، خراسان. پایان سده پنجم هجری؛ یازدهم میلادی.
 شکل ۱۹. پنجره مشبك در خربة المفجر.
 شکل ۲۰. نمونه‌ای از خط چینی:
 Shodo Zenshu, volume 8, plate 22/23 C. H. U. Sue Liang A. D. 596/658.
 شکل ۲۱. نمونه‌ای از خط عربی. مضبوط در Ms 1481, f. 76r, Chester Beatty Library, دابلین.
 شکل ۲۲. خط عربی: نسخه خطی کربلا، مورخ ۸۷۴ (۶۹۳ م).
 شکل ۲۳. نمونه خط کوفی سده سوم هجری؛ نهم میلادی، متن قرآن کریم در کتابخانه عمومی کابل، افغانستان.
 شکل ۲۴. نمونه کوفی تزیینی از کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 شکل ۲۵. اندازه حروف بر حسب نقطه.
 شکل ۲۶. کتیبه خطی کوفی درآمیخته با نقش اسلیمی، از مدرسه سلطان حسن، قاهره، مصر.
 شکل ۲۷ و ۲۸ و ۲۹. نمونه‌هایی از هنر جانورنگاری سکایی.
 شکل ۳۰. آرایش دیواری با گچ یا موتیف ناک، سامرا.
 شکل ۳۱. آرایش دیواری با گچ یا موتیف ماریج، سامرا.
 شکل ۳۲. جانوران بیچایبج در کتاب دارو (Durrow).
 شکل ۳۳. بخشی از صفحه آرایشی کتاب عهد جدید لندیسفارت.
 شکل ۳۴. یک درکوب مغربی سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی — نمونه‌ای از نقش اسلیمی خالص و گردش فضاهای تهی در پیرامون فلز.
 شکل ۳۵. پنجره مشبك در خربة المفجر و طرح هندسی آن.
 شکل ۳۶. طرح بیچایبج بر سنگفرشی رومی.
 شکل ۳۷. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به شش بهر.
 شکل ۳۸. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به هشت بهر.
 شکل ۳۹. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به پنج و ده بهر.
 شکل ۴۰. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به هشت بهر.
 شکل ۴۱. لچکی رومی، تحلیلی هندسی از آن.
 شکل ۴۲. مقرنس به کار گرفته برای پایه گنبد.
 شکل ۴۳. پایه گنبد در کنج، معماری ساسانی.
 شکل ۴۴. کنج به صورت طاقچه.
 شکل ۴۵. مقرنس برای گذشتن از پایه مربع به هشتضلعی.
 شکل ۴۶. مقرنس برای گذشتن از پایه مربع به دایره.

۸۴	شکل ۴۷. مقرنس به صورت «استلاکتیت».
۸۴	شکل ۴۸. مقرنسهای زاویه عمودی و دایره‌ای.
۸۴	شکل ۴۹. مقرنسهای طاقچه‌ای.
۸۷	شکل ۵۰. طاق ایرانی.
۱۳۳	شکل ۵۱. نقشه مسجد جامع قیروان.
۱۳۷	شکل ۵۲. نقشه مسجد جامع قرطبه.
۱۴۰	شکل ۵۳. نقشه مسجد جامع ابن طولون.
۱۴۵	شکل ۵۴. نقشه مسجد سلطان حسن.
۱۵۲	شکل ۵۵. نقشه ایا صوفیه.
۱۵۲	شکل ۵۶. برش ایا صوفیه.
۱۵۸	شکل ۵۷. برش عمده و نقشه مسجد سلیمان.
۱۵۹	شکل ۵۸. نقشه مسجد شهزاده در استانبول.
۱۶۱	شکل ۵۹. برش و نقشه مسجد مهرماه در استانبول.
۱۶۳	شکل ۶۰. نقشه مسجد سوکولو در استانبول.
۱۶۹	شکل ۶۱. برش مسجد سلیم در ادرنه.
۱۷۸	شکل ۶۲. نقشه مسجد شاه در اصفهان.
۱۸۵	شکل ۶۳. نقشه تاج محل.
۱۸۹	شکل ۶۴. تحلیل هندسی نقشه تاج محل.
۱۹۲	شکل ۶۵. نقشه عنجر.
۱۹۳	شکل ۶۶. نقشه شهر دایره‌ای منصور، بغداد.
۱۹۴	شکل ۶۷. نقشه بازار اصفهان.

توجه:

متأسفانه به هنگام مونتاز، در شکل ۱۷، صفحه ۳۷، طرح طاق نعل اسبی و طرح طاق تیزه‌دار جایجا شده است.

مقدمه مترجم

از خلیج بنگال تا اقیانوس اطلس هنری با کیفیتی خاص به دست ملت‌های زیر سلطه اسلام پدیدار شد که دیدی خاص داشتند و آن اعتقاد به اصول و مبانی اسلام بود مانند توحید و دشمنی با شرک. هنر اسلامی بیشتر به مسجدها و مکان‌های نیایش و پرستش می‌پرداخت و مرکز هر آبادی و جمعیتی مسجد بود و آن‌گاه بازار و خانه‌ها در پیرامون آن. از همین‌روست که پدیده‌های عبادی مانند گنبد و مناره و محراب و شبستان و منبر به گونه‌ای شگرف رونق یافته و گاهی بسیار متکلف و پرتصنع شده است.

بورکهارت به همه این جنبه‌ها و نیز گوشه‌های دیگر هنر اسلامی توجه کرده و نیز کوشیده است که زوایایی از زندگی و جامعه اسلامی را در مکان‌ها و زمان‌های مختلف نمودار سازد. همچنین گاه‌گاه به مباحث کلامی و فلسفی و عرفانی که در آن رشته هم تخصصی دارد پرداخته است.

امید است که حاصل کوشش‌های مترجم در این زمینه و نیز در بیان و توصیف نکات باریک و دقیق اشیاء و نمونه‌های هنری پسند خاطر خوانندگان هنرشناس و متفکران افتد. مترجم ابیات قرآنی و حتی‌المقدور احادیث را با اصل مطابقت داده و اصل آنها را به دست داده است و دیگر آنکه تاریخ‌های میلادی متن انگلیسی را با تاریخ هجری قمری برابر ساخته و به دست داده است.

از خوانندگان خواهشمند است لغزش‌ها و خطاهای مترجم را یادآور او شوند تا خویشتن را اصلاح و این اثر را در چاپ‌های آینده بهتر و کاملتر سازد.

بدین وسیله از دانشمند گرامی آقای پرویز مرزبان که در یافتن و پیشنهاد برخی واژه‌ها و اصطلاحات هنری فارسی در برابر انگلیسی به این بنده یاری شایانی کردند، سپاسگزاری می‌شود.*

* این واژه‌ها عبارتند از: طاق و تویزه (rib vault)؛ مخارج پست محراب (apse)؛ طاق تیزدار (keel arch)؛ مقابر دخم‌ای (catacomb)؛ لچکی (pendentive) و نقش رمزی آفرینش (yin-yang).

دیباچه

اگر کسی که ناگزیر شده به پرسش اینکه «اسلام چیست؟» پاسخ گوید به یکی از شاهکارهای هنر اسلامی مانند مسجد قرطبه یا مسجد ابن طولون در قاهره یا یکی از مدرسه‌های سمرقند یا حتی تاج‌محل اشاره کند این پاسخ خود معتبر است. زیرا که هنر اسلامی خود نمودار همان مفهومی است که از نامش بر می‌آید بی هیچ ابهامی. یا آنکه چه‌بسا نحوه بیان مندرج در شواهد هنری بر حسب محیط قومی و گذشت قرون دگرگون شده باشد که در این امر بیشتر عامل نخستین مؤثر است تا اخیر — بازهم بیان آنها کمابیش قانع کننده است، چه از نظر زیبایی شناسی و چه از لحاظ معنویت و در آنها ناهماهنگی به هیچ روی موجود نیست. این چنین امری در همه رشته‌های فرهنگ اسلامی صدق نمی‌کند. علم کلام — در اینجا سخن ما از قرآن مجید نیست بلکه نظر به علوم بشری است که از کلام‌الله سرچشمه گرفته است — از تناقضاتی خالی نیست و سراسر نظم جامعه با آنکه وابسته به قانونی است که به خودی خود کامل است، چیزی بیشتر از رشته‌هایی نیست که به سوی کمال پویانند. گذشته از عالم معنا که تنها در دسترس «خرد اولیاء الله» است و در قلمروی کاملاً مجزاست، هنر اسلامی گویا ممتاز است به اینکه پیوسته با روح اسلام سازگاری داشته باشد و این سازگاری دست‌کم در مظاهر اصلی آن مانند معماری مکانهای مقدس نمودار است به شرط آنکه تحت تاثیر عوامل انحرافی نفوذ بیگانه قرار نگرفته باشد چنانکه در سبک پر تکلف باروک عثمانی جلوه‌گر است، یا از آن هم بدتر و نابود کننده‌تر نفوذ تکنولوژی امروزی است که هنر اسلامی را با به تباهی کشیدن اساس انسانی آن یعنی محیط پیشه‌وری که مهارت و خرد مندرج در هنر اسلامی باز بسته به میراث آن است تهدید می‌کند.

این مطلب نباید نه شگفت‌انگیز نماید و نه عجیب که بیرونی‌ترین مظهر یک دین یا تمدنی مانند اسلام — که هنر خود بر حسب تعریف آن جلوه‌گاه برونی است — باید نمودار جهان درونی آن تمدن باشد. جوهر هنر زیبایی است و این امر در اصطلاح اسلامی همانا کیفیتی الهی است و بدین لحاظ دارای دو جنبه است: یکی در طبیعت که پوششی

است مانند جامه‌ای زیبا که وجودها و چیزهای زیبا را پوشانیده است؛ اما در وجود خدا یا در ذات هستی، جمال مطلق و خالصی است از میان همه صفات الهی که در این جهان متجلی شده و بیش از همه یادآور هستی مطلق است.

پس به عبارت دیگر بررسی هنر اسلامی یا هرگونه هنر مقدس چون باگونه‌ای اندیشه باز نگریسته شود رو سوی درکی کمابیش ژرف از واقعیات معنوی دارد که در ریشه همه افلاک و جهان بشریت خفته است. چون از این دیدگاه بنگریم «تاریخ هنر» از پهنه تاریخ در می‌گذرد و در برابر این پرسش قرار می‌گیرد که: «زیبایی این جهان که هم اکنون از آن یاد کردیم از کجا سرچشمه می‌گیرد و فقدان آن که امروزه جهان را تهدید می‌کند از کجا مایه می‌گیرد؟»

فصل اول

سرآغاز: کعبه

بررسی خود را در هنر اسلامی با توصیفی از کعبه و تاثیر عبادی آن، یعنی اهمیت اساسی آن که در هنر اسلامی و از آن بالاتر در معماری اسلامی کاملاً مشهود است، آغاز می‌کنیم. بر همگان آشکار است که هر مؤمن مسلمان به هنگام نماز رو سوی کعبه دارد و محراب هر مسجدی نیز بدان سوی می‌نگرد؛ از این پس در فصلهای آینده آنچه از این مطلب ریشه می‌گیرد بررسی می‌کنیم.

از يك جهت ديگر هم سخن گفتن از کعبه در آغاز کتابمان ضروری است. این تنها شیء مصنوعی است که در عبادت‌های مسلمانان نقشی الزامی دارد. اگر کعبه از نظر واقعیت اثر هنری تلقی نشود — از آنرو که جز بنایی مکعبی ساده نیست — بیشتر باید آن را از «پیش از آغاز هنر» انگاشت که سرچشمه معنوی آن بسته به نظر نگرنده، به اساطیر یا الهام می‌رسد. این بدان معنی است که سمبولیسم درونی کعبه، در شکل و آداب باز بسته بدان، وجود جنبی و نطفه‌ای همه جلوه‌های بیان شده توسط هنر مقدس اسلامی است.

تأثیر کعبه همچون مرکز عبادی جهان اسلام وابستگی دارد به روایت ابراهیم و بنابر این از آنجا با سرچشمه همه دینهای توحیدی. بنابر مندرجات قرآن کریم کعبه به دست ابراهیم و پسرش اسماعیل بنا شد و ابراهیم بود که زیارت سالانه را بدان بنیاد نهاد. مرکز و سرچشمه: در اینجا دو رویه از يك واقعیت معنوی یا به عبارت دیگر دو جنبه اساسی از هر معنویتی خفته است.^۱

علت کلی اینکه مسلمانان در نماز رو سوی کعبه — یا مکه که هر دو یکی است — می‌کنند همانا آن است که مسلمان از یهودی که رو سوی اورشلیم می‌کند یا از مسیحی که رو سوی «شرق» یا جای سر برزق خورشید می‌کند باز شناخته می‌شود بدان که بر می‌گزیند تا «دین مرکز» را اختیار کند که مانند درختی است که از آن همه دینها مشتق می‌شوند. در قرآن سورة آل عمران آیه ۹۷ آمده است که «ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه جدا (حنیف) و مطیع (مسلمان)...»^۲ اثر این واژه‌ها آن است که دین ابراهیم — که در اینجا خود نمونه يك مسلمان علی‌ال-طلاق است — از تخصیص و محدودیت نمودار شده به دیده مسلمانان

از یهود که خود را از همه مردم، برگزیده خدا می‌دانند و از مسیحیان جزمی که خود را وابسته به تنها منجی و پسر خدا می‌پندارند، باز شناخته شود.

باید توجه کرد که مطلب قرآن کریم که کعبه را ابراهیم بنیاد گذاشت تأکیدی بر این نکته نیست که او نیای عرب بوده است — از طریق اسماعیل و هاجر — بلکه بیشتر اشاره است به وظیفه او به عنوان پیامبر آیین جهانی توحید خالص که اسلام تجدید آن را در جهان بر عهده گرفته است. پایه تاریخی این مطلب هرچه باشد،^۳ نمی‌توان تصور کرد که پیامبر اکرم آن را جز بر اساس صمیمیت و پاکدلی و نه برای هدفهای سیاسی عنوان فرموده باشد. عربان پیش از اسلام سخت دلیسته به انساب بودند — که خود يك خصوصیت برجسته بیابانگردان است — و هرگز «در میان کشیدن» يك نیای تائکون ناشناخته را نمی‌پذیرفتند.^۴ کتاب مقدس از آنرو اشاره‌ای به بنای مکانی مقدس توسط ابراهیم و اسماعیل در عربستان ندارد که توجهی به سرزمینی بیرون از قلمرو اسرائیل ندارد. با این‌همه سرنوشت معنوی فرزندان اسماعیل را با مشمول ساختن آنان در پیمان خدا با ابراهیم می‌شناسد. باید سرانجام — بی‌آنکه از اصل بحث خویش زیاد دور افتیم — یادآور شویم که این یکی از خصایص «دنبوی» الهویت که در عین حال هم استوار و محکم و هم غیر قابل پیش‌بینی است که از مکان مقدس ابراهیم گمگشته در بیابانی فراموش شده از دید پیروان دینهای بزرگ آن روزگار بهره‌گیرد و از آنجا سرآغازی برای تجدید توحید از پایه‌ای سامی بنیاد افکند.^۵ پرسشی که بسیاری از پژوهندگان در فرهنگ اسلامی طرح می‌کنند که «در مکه چه روی داد که دین نوی از آن سرچشمه گرفت؟» بهتر آن باشد که چنین مطرح شود که «چرا دین نویناد از اینجا درخشیدن گرفت؟»

نمای زیارتگاه برجسته باستانی مکه، نیک با بنیاد ابراهیمی نسبت داده شده بدان سازگار است. در واقع بارها آن را ویران کرده و از نو ساخته‌اند. اما نام کعبه که به معنی «مکعب» است، نمودار آن است که شکل اصلی آن دستخوش دگرگونی چندانی نشده است. کعبه اندکی

نامنظم است، زیرا که درازی آن دوازده متر و پهنای آن ده متر و بلندی آن در حدود شانزده متر است.

این بنا از قدیم با جامه‌ای به نام کسوه که سالانه یک بار تجدید می‌شود پوشیده شده است. این پوشش از زمان عیاسیان همواره به رنگ سیاه با کلماتی سوزن دوزی زربافت بوده و با نمای بنا به گونه‌ای چشمگیر و رازگونه سازگاری دارد. آداب «جامه» پوشاندن این مکان مقدس که گویا توسط یک پادشاه حمیری به روزگار کهن آغاز شده باشد، چنین می‌نماید که پاره‌ای باشد از سنت سامیان که با جهان یونانی - رومی سازگار نیست. سامیان بنایی را جامه می‌پوشانیدند تا آن را همچون جسمی زنده نگریسته باشند یا با آن رفتاری مانند تابوت خدای معمول در میان اسرائیلیان پیش گرفته باشند. عربان هم این رسم را به همین گونه تلقی می‌کردند. اما سنگ سیاه یا حجرالاسود معروف نه در مرکز کعبه بلکه در یک دیوار کناری نزدیک به زاویه نصف‌النهاری آن کار گذاشته شده است. این سنگی است شهابی و بنابر این از آسمان افتاده و پیامبر تنها جنبه تقدس آن را تأیید فرمودند.^۶ سرانجام اجازه دهید توصیفی بمدست دهیم از صحن پیرامون کعبه که کمابیش دایره‌وار است و حرم بخشی است از این مکان مقدس.

کعبه تنها زیارتگاه اسلامی است که با نیاپشگاه یهود قابل مقایسه است. آن را خانه خدا (بیت الله) می‌خوانند و در واقع دارای خصوصیات یک «خانه مقدس» است. گو اینکه این امر با نظر اسلام که خدا را متعالی و دست نیافتنی می‌شمرد سازگار نیست. خدا در کانون دست نیافتنی جهان «جایگزین» است همچنان که در درونی‌ترین کانون جان آدمی نیز «جایگزین» می‌گردد. باید به یاد داشت که مقدس‌ترین مقدسات یا قدس‌الاقداس در مبد اورشلیم که خود نیز «جایگاه» الهی تلقی می‌شود مانند کعبه به شکل مکعب است. قدس‌الاقداس یا دبیر متضمن تابوت خدا یا تابوت عهد بود، در صورتی که کعبه خالی است.^۷ تنها محتوی پرده‌ای است که در روایات شفاهی بدان «پرده رحمت الهی» گفته می‌شود.

مکعب با اندیشه مرکز واپسته است. زیرا که همانندی تبلور گونه‌ای با فضا دارد. هریک از جانهای آن با یکی از جهات اصلی اوج و حقیض و جهات اربعه همساز است. در اینجا باید یادآور شویم که جوانب کعبه کاملاً با این اصل گفته شده سازگار نیست. چون چهار گوشه و نه چهارجانب است که به جهات اربعه رو دارد و این بی‌گمان از آنجاست که به دیده عرب جهات اربعه با ستونها یا «ارکان اربعه» جهان همانند گرفته می‌شود.^۸

مرکز جهان خاکی نقطه‌ای است از تلاقی با «محور» آسمان و آداب طواف در گرد کعبه که در زیارت جایگاههای مقدس به انتحاء گوناگون دیده می‌شود،^۹ همانا تقلیدی است از گشتن آسمان به گرد قطب محور.

طبیعتاً این امر تعبیری نیست که خاص اسلام باشد بلکه در آیین بسیاری از دینهای مختلف باستانی مشترک است.

اما خاصیت «محوری» کعبه در یک افسانه مشهور اسلامی تأیید می‌شود که در آن آمده است «خانه کهن» که نخست بمدست آدم بنیاد شد و سپس با طوفان ویران شد و به دست ابراهیم از نو ساخته شد، در اقصای نازلترین نقطه محوری که از همه افلاک می‌گذرد و با همه تلاقی می‌کند قرار دارد و در سطح هریک از جهانهای افلاکی نیز زیارتگاه دیگری هست که جفت برترین و همتای این مکانهای مقدس است و فرشتگان بدانجاها همواره در رفت و آمدند و آنجا تختگاه خداست که در پیرامون آن دسته‌های روانهای آسمانی در گردشند یا بهتر آن است گفته شود که این دستها در درون آن در گردشند. از آنرو که تخت الهی همه آفرینش را در میان گرفته است.

این افسانه گواهی آشکار است بر پیوند میان آداب روبه قبله ایستادن و اینکه اسلام همانا اطاعت است یا فرو گذاشتن همه چیز در برابر خواست خدا و تسلیم بدو. اینکه در نماز به یک سو رو می‌کنند یا آنکه ظاهراً قابل توجیه نیست ولی یگانگی و مرکزیت جهانها و تسلیم خواست آدمی را در برابر اراده خدا می‌رساند و «همه چیز به خدا باز می‌گردد»^{۱۰} (قران: آل عمران آیه ۹۰). ضمناً دریافته می‌شود که در میان این آیین اسلامی با نماز مسیحی تفاوتی وجود دارد. زیرا مسیحیان روبه سوی جانبی از آسمان می‌کنند که خورشید مظهر مسیح از آنجا از نو در عید قیام بر می‌خیزد. این بدان معناست که همه قبله‌های کلیساها دارای محوری موازی هم هستند در صورتی که قبله همه مسجدها به یک نقطه متوجه است.

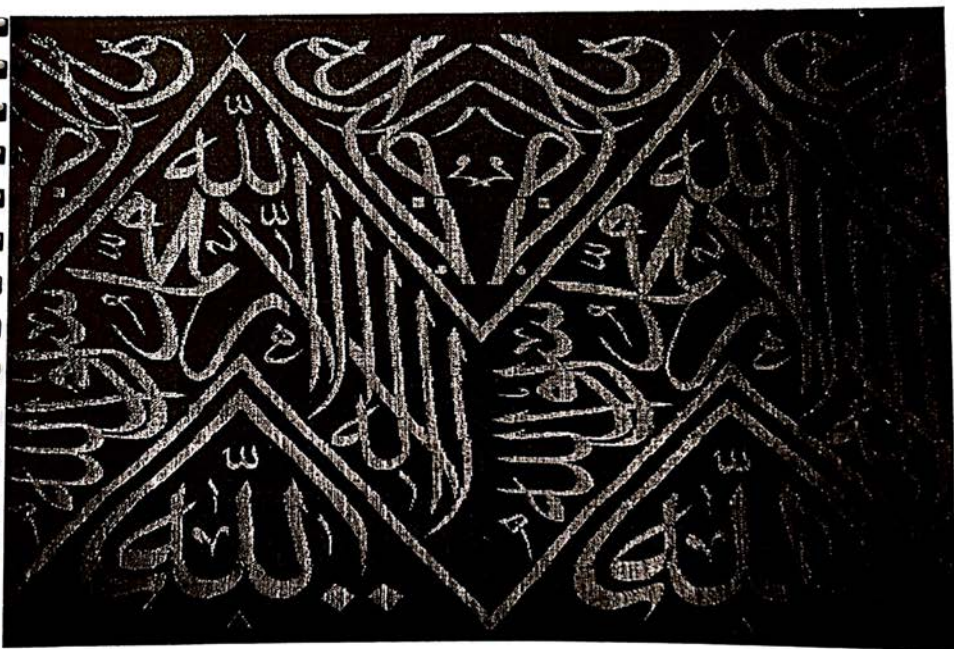
روبه سوی یک قبله واحد داشتن همه نمازگزاران زمانی کاملاً برجسته و چشمگیر نمودار می‌شود که مؤمنان در جوار کعبه در نماز و رکوع و سجود آیند که این منظره نمایشگر وحدت اسلامی است.^{۱۱}

چنین می‌نماید که آداب عبادی اسلامی پیوندی با کعبه دارد. این پیوند دارای دو جنبه تفاوت و مکمل هم است که یکی ثابت است و دیگری متحرک. نخستین جنبه نمودار آن است که همه‌جای زمین مستقیماً با مرکز مکه پیوندی دارد. از اینروست که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند که «خداوند امت مرا با بخشین سراسر گیتی همچون محرابی متبارک ساخته است». مرکز این محراب یگانه همانا کعبه است و مؤمنی که در محراب جهان نماز می‌گزارد در آن لحظه چنین می‌انگارد که همه فاصله‌ها از میان رفته‌اند. جنبه دوم که سرشتی متحرک دارد در زیارت جلوه‌گر می‌شود که هر مؤمنی ملزم است دست کم یک بار در عمر در صورت توانایی به زیارت مکه برود. در اعمال حج مرحله‌ای از برهنه شدن هست که این امر در سراسر محیط اسلامی جاری و ساری است و در عین حال مؤمنان در آستانه محیط مقدس

بهتر است آن را «زدودن شمالیها» بدانیم. از آنرو که اگر کعبه را به منزله دل در تن انسان بگیریم بتهایی که در آند نمودار شهوتی هستند که دل را مشغول و تسخیر می کنند و آن را از یاد خدا غافل می دارند. بنابر این نابود ساختن بتها - و به تعبیر وسیعتر به کناری نهادن هر تصویری که احتمالاً بت شود - همانا روشستین تعبیر ممکن از این ماجرای اسلام است و آن پاک ساختن دل است از همه چیز برای جای دادن توحید در آن و شهادت بر اینکه «خدای نیست جز خدای واحد». پس از این رویداد دست بردن به پایه گذاری شمالی نگاری اسلامی امری بود سبک و سطحی که این ماجرا را از مفهوم خویش محروم می ساخت. در اسلام شمالیها با نوشته های مقدس جایگزین شده اند که خود مظهر کلام خدا هستند.

مکه مجموعه ای از آیینها و آداب اسلامی را می بیند. در آداب حج یکی برهنه شدن است از همه مایملک دنیوی و شستن کامل تن و پوشیدن احرام که دو پارچه ندوخته است یکی برای بستن به کمر و دیگری برای انداختن به یک شانه و سپس طواف در حالی که نام خدا را پیوسته بر زبان می رانند. تنها پس از زیارت «بیت الله» است که مؤمن به اعمال دیگر حج که با تاریخ مقدس اسلام پیوسته است می بردازد و در پایان گوسفندی به یادگار قربانی که ابراهیم گذراند قربانی می کند.^{۱۲} از این پس خواهیم دید که چگونه این دو جنبه عبادی که یکی ثابت و دیگری متحرک است در سطوحهای گوناگون جهان اسلام منعکس می شوند. در این بررسی بر سر اینم که تنها یک مطلب را نمودار سازم و آن اینکه روح اسلام با هنر اسلام در جهانی پدیدار شده و سازمان یافته اند که با مشایخ عهد عتیق پیوندی بیشتر دارند تا با جهان یونانی - رومی که اسلام برای یافتن نخستین عناصر هنرش بدان سو نگریست. از خاطر نبریم که اسلام در سرزمین مرزی دو تمدن بزرگ بیزانس و ایران که به هیچ یک از آن دو تعلق نداشت و این دو امپراطوری بر سر آن یعنی عربستان در پیکار بودند پدیدار شد و ناگزیر بود برای حفظ موجودیت خویش با هر دو بجنگد. این دو امپراطوری دارای میراثی هنری بودند^{۱۳} که یکی گرایش به طبیعت نگاری یا ناتورالیسم داشت و دیگری گرایش به خرد یا راسیونالیسم. کعبه و آداب وابسته بدان مانند نگری هستند افکنده شده در ژرفای بی کران زمان.

چون پیامبر اسلام (ص) مکه را فتح فرمودند نخست به درون حصار رفتند و بر پشت شتر طواف کعبه فرمودند. کافران عرب این نقطه را با کمربندی از ۳۶۰ بت که شمار روزهای سال به تقویم قمری بود در میان گرفته بودند. پیامبر (ص) این بتها را سواره با چوبی یکی پس از دیگری نگونسار ساخت و این آیه از قرآن مجید را می خواند که «حق آمده است و باطل نابود شده است و حق بر باطل پیروزمند است»^{۱۴}. (سوره بنی اسرائیل آیه ۸۱). آن گاه کلید کعبه به پیشگاه پیامبر (ص) تقدیم شد و ایشان به درون حرم پای گذاشتند. دیوارهای درونی با نقاشیهایی تزیین شده بودند به دست هنرمندان بیزانس و به فرمایش سران کافر کعبه از ماجراهای زندگی ابراهیم و بعضی از آداب کافران. بر آنها همچنین مریم عنرا و فرزندش نگاشته شده بودند. پیامبر اسلام (ص) همچنان که با دو دست تمثال مریم عنرا را حفظ می فرمودند امر به محو ساختن دیگر صورتها فرمودند. شمایل مریم عنرا بعدها در یک آتش سوزی نابود شد.^{۱۵} این روایت نمودار مفهوم و میزان صحت مطلبی است که به ناحق «ضد شمالی نگاری اسلام» خوانده می شود و

تصویر ۲. اجزای قطعه‌ای سوزندوزی زربفت یا حروف بر کسوه (پوشش کعبه)، قاهره، مصر.

حواشی فصل اول

- ۱۳- این میراث گاهگاهی در اروپا نمودار می‌شد و در هنگام رونمایی ریشه تمدن مسیحیت قرون وسطایی را در میان گرفت.
- ۱۴- جاذبه الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقاً.
- ۱۵- بر طبق گفته ازرقی مؤلف قدیمی ترین تاریخ مکه. شهابیل مورد بحث نمودار مریم عزرا بود با فرزندش بر دامن او.

- ۱- «سراسر هستی مردم روزگار کهن و سنتهای آنان کلاً تحت تأثیر دو اندیشه فرمانروا قرار داشت یکی اندیشه مرکزیت و دیگری سرچشمه».
- Frithjof Schuon, *Light on the Ancient Worlds*, London, 1965, Perennial Books, p. 7.
- ۲- ماکان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولكن کان حنیفاً مسلماً...
- ۳- چه بسا که يك داستان مقدس از نظر نزدیکی با واقعیت از بیان واقعی یا تاریخی آن نیز بیشتر با حقیقت سازگار باشد.
- ۴- ر.ک. Y.Moubarac: *Abraham in the Quran*, coll. Etudes musulmanes. Paris, Vrin, 1958.
- ۵- گونه‌هایی از توحید هست که در ماورای رشته‌های سامی یا ابراهیمی قرار دارد.
- ۶- از دیدگاه همه مردم روزگار باستان سگی که از آسمان افتاده باشد چیزی جز شیء مقدس شمرده نمی‌شد و لزوماً بدین باور می‌گراییدند. زیرا که اشیاء دارای مفهوم شمرده می‌شدند.
- ۷- این مطلب در باره «پستو ماندی» در یکی از نیایشگاههای هندوی نیز صدق می‌کند و این «پستو ماندی» یا قالب (gharbagriha) به شکل مکعب است.
- ۸- در مکاشفات یوحنا نیز اورشلیم آسمانی چون همانندی تپاه ناشدنی از این جهان به شکل مکعب توصیف شده است.
- ۹- به‌ویژه در اینهای هندوی و بودایی. ولی در مسیحیت قرون وسطایی نیز به شکل راهپیمایی گروهی در پیرامون مزار پاکان اجرا می‌شده است.
- ۱۰- و إلى الله تُرجع الأمور.
- ۱۱- در درون کعبه دیگر رو به قبله کردن وجود ندارد و این امر ملغاست و به تقلید از سیره پیامبر (ص) باید چهار نماز مختصر به سوی جهات اربعه مکان مقدس به‌جای آورد. این بدان مفهوم است که در کانون جهان منوی، دیگر جهات و ابعادادی که از ویژگیهای این جهان است حاکم نیست و بلکه اینها همه محکومند.
- بر طبق تعبیری از صوفیان کعبه به منزله دل است در «حضور» الهی و طواف زائران به گرد کعبه یادآور حرکت دائمی اندیشه یا تفکر است در پیرامون مرکز دریافتی روان.
- ۱۲- عمل حج در جهان اسلام همانند گردش خون است در تن آدمی. کعبه همانا قلب جهان تلقی می‌شود.

فصل دوم

آغاز هنر اسلامی

۱ دومین «الهام»

به هنگام بررسی تاریخ هنر اسلامی نخستین پرسش از هنرمند این است که: چگونه این هنر، کما پیش ناگهانی در حدود يك سده پس از درگذشت پیامبر (ص) — و در پایان جهانگشاییهای بزرگتر اسلام پا به عرصه وجود نهاد — و تقریباً بی‌درنگ دارای خصوصیتی شد که تا صدها سال استوار ماند؟ شاید تنها هنر بودایی است که همانند هنر اسلامی در برابر گوناگونیهای قومی و پراکندهای اقلیمی و جغرافیایی دارای همسازی و پیگیری و مداومت باشد ولی برای یگانگی هنر بودایی می‌توان توجیهی منطقی قائل شد که در نمایش شمایل بودا در حالات گوناگون اندیشه یا آموزش و گل نیلوفر آبی همچون تصویری از روان که در برابر پرتو ازی می‌شکفت و ماندالا^۱ همچون مظهر هماهنگی افلاک نمودار می‌شود. هنر اسلامی از سویی انتزاعی است و شکلهای آن در عین اینکه عمیقاً دارای مشخصات اسلامی هستند مستقیماً از قرآن کریم یا احادیث نبوی سرچشمه نگرفته‌اند و ظاهراً پایه دینی ندارند.

اسلام نوزاد هیچ‌گونه هنری خاص را نمی‌شناخت. از آنرو که خاستگاه آن بیابانی یا نیمه بیابانی و با گلزارانی بسیار ساده بود. درست است که بازرگانان و کاروانساران عرب با تمدنهای بیزانس و ایران و حتی هند سر و کار داشتند، ولی بیشتر آثار هنری که در ضمن سفر به آنها بر می‌خوردند و بدانها گرایشی می‌یافتند مورد ضرورت و برخورداری ایشان نبود. ایشان بیشتر خواهان جنگ افزار و زینت آلات و جامه‌های گوناگون بودند و در زادگاه خویش به همان وضع کهن شبانی وفادار ماندند. می‌توان گفت که زندگی ایشان در محیطی بود وحشی که با ظهور پیامبر (ص) در آن سرمشقی از نجابت راه یافت که خود پایهای شد برای جبران فقر معنوی و پیدایش گونه‌ای وقار که هم مردانه بود و هم روحانی. خاك عربستان با پكنواختی متالی آن مناسب پیدایش هستی شد مستقر بر توحید که همانا یگانگی الهیت باشد. در واقع ضرورت رها ساختن زندگی بدوی و محیط بیابانی عربی و برخورد با میراث هنری مردم سرزمینهای تازه گشوده شده پا گرایش به آبادی نسیتی و زندگی ثابت بود که مایه پیدایش هنری شد سازگار با

اسلام. اما پیش از این امر دورانی روی نمود از فترت یا سسترونی که بی‌گمان پیامد دوران جهانگیری و جنگاوری سخت بوده است. آیین نو با سرعت همچون آتشی که در خرمگاهی گیرد گسترش یافت و جنگاوران گزیده اسلام به مرزهای امپراطوری کهن اسکندر و آن سوتر آن راه یافتند. پیروزمندان که هنوز بیشتر از عربان و بدویان نژاده بودند فرصت جایگزینی در سرزمینهای گشوده را نداشتند و همچنان نسبت به بومیان بیگانه ماندند و از ایشان دوری می‌جستند و هیچ اعتنایی به آثار هنری نداشتند جز غنیمتهای لبت بخش و سرور آفرین و هرگز به گرد اندیشه پرداختن به هنر و ساختن. همانند آن اشیاء نگشتند. ولی پس از نخستین مرحله ثبات که در پایان حکومت اموی باشد مسئله هنر به نحوی واقعی جلوه گر شد. در این هنگام شهرنشینان سوری که در آنجا مرکز تازه امپراطوری قرار داشت و بیشتر به اسلام گرویده بودند نمی‌توانستند در محیط شهری تمدن کمابیش یونانی - رومی، که اندکی با رواج مسیحیت تعدیل شده بود، زندگی کنند. مسلمانان جمعا در قبال کلیساهای عظیم بیزانس گونه‌ای رمیدگی داشتند و ضروری بود که پیروزی اسلام آشکار شود. این دست‌کم جنبه سیاسی و روانشناسی اوضاع حاکم بر محیط بود که باید آن را از سرچشمه راستین هنر اسلامی باز شناخت. واکنش گروهی و جمعی توان. پدید آوردن هنری را با توازن و ثبات درونی خاص که قرن‌ها بتوانند برپا باشد ندارد.

در بررسی جوهر این هنر در صورتی که ضروری نباشد که الهام را مظهری مستقیم و پایه گرفته از الهیت بر زمین بگیریم ناگزیریم از «الهامی» ثانوی سخن بگوئیم. منظور ما آن است که تولد هنری مقدس، که هنر اسلامی شایان چنین عنوانی هست، لزوماً با نمایی از دیدی نبوتی یا پیغمبر گونه نمودار اعماق درون سنت و پیوند میان هنر مقدس و معنویت مرتبط است. پس ظهور چنین هنری یادآور از قوه به فعل آملن راه حلی حاصل از فیضان و جوشش قراوان روح برای پرداختن نمایی آراسته است که بتواند جنبه‌های گوناگون داشته باشد و در عین آفریدن پدیده‌های ناگهانی و فوری دارای نظم و همسازی هم

مقدس امضا کند، پرسید که جایگاه معبد سلیمان کجاست. او را بدانجا راهنمایی کردند. جایی که مسلمانان برانند که پیامبر (ص) در شب معراج معجزاً با بدانجا رفت. آمده است که آنجا پر بود از زباله و کثافتاتی که به دست مسیحیان آن شهر به دشمنی با یهود ریخته شده بود.^۲ عمر آنجا را از توصیفی که پیامبر (ص) از آن به دست داده بود شناخت و به نظافت آنجا پرداخت.^۳ از آن پس نمازخانه ساده‌ای برای مسلمانان در بیشه‌زار میان صخره سر کوه موريا و جایگاهی که در آن مسجد الاقصای آینده ساخته شد برپا گشت. اما در باره گنبدی که بر فراز صخره برآمد باید گفت که چون عبدالملك دید که مکه در دست ابن زبیر افتاده، برای آنکه مسلمانان که از دسترسی به مکه موقتاً محروم شده بودند زیارتگاهی داشته باشند آنجا را در اورشلیم برپا ساخت. این صخره در واقع برای مسلمانان به سه علت مقدس شمرده می‌شود: به یادگار ابراهیم که بر بالای کوه موريا شد تا پسرش را قربانی کند و از آنرو که قدس الاقداس، معبد سلیمان در این نقطه قرار داشت^۴ و نیز از آن جهت که پیامبر (ص) در «شب معراج» بدانجا برده شد. غاری در زیر صخره هست که به گونه‌ای چاه که به بالا سر باز می‌کند می‌رسد. بنا بر روایتی رایج پیامبر (ص) از این غار و از این چاه به آسمان رفت و این مطلب باری متضمن گونه‌ای سمبولیسم یا ابهام است: غار زیر صخره، مانند دل یا مرکز وجدان آدمی است که چون با «پرو آسمانی» تلاقی کند به سوی عالم بالا می‌گراید.

گنبد برای نگاهداری این مکان مقدس همچون سایبانی وسیع بنا شده است و از نظر معماری در هنر اسلامی پدیده‌ای است یگانه و مستقیماً با سبک بناهای مقدس بیزانسی که دارای گنبدی مرکزی است با یک فضای راهرووار یا غلام گردشی هشت ضلعی پیوند دارد. این شیوه پیامد منطقی و قطعی تکاملی است در معماری رومی و بیزانسی که از آن نمونه‌های گوناگونی با الگوهای مختلف در سرزمین فلسطین پیدا می‌شود.^۵ ولی تنها در اقلیمی اسلامی بود که این نوع از ساختمان می‌توانست با خلوص عرفان «افلاطونی» خویش نمودار شود. بناهای پیشینی با همین شیوه با تکلفی بیشتر برای ثبات و ضروریات معنوی ساخته می‌شدند و لزوم استوار سازی حمالهای گنبد و وسعت دادن به فضای درونی برای جای دادن دسته سرود خوانان موجب می‌شد که عوامل گوناگون هندسی ساختمان در یک جای واحد گرد آیند. در صورتی که همین بنای مقدس در اسلام همه زیبایی خود را مرهون نمودار سازی و قرینه شدن این عوامل است که همانا نیمکره گنبد بر فراز ساقه گرد آن و هشت ضلعی محیطی آن باشد. گنبد دو پوشه چوبی است که پوششی از زر دارد. ساختمان آن چنان است که نیازی به پشت‌بند ندارد و دارای فراخ بالغ بیشتری از گنبدی معمولی بیزانسی است. نگرته احساس می‌کند که در اینجا نخستین بار گنبد استواری

باشد. حالت فیضان و جوشش فوق‌العاده‌ای که پیش در آمد پدیداری آثار هنری است، تا حدودی مانند تنش و بحران روانی است که در جامعه‌های بدوی اسلامی پیدا شد و با فرهنگ مردم مغلوب برخورد کرد. ولی این رویداد چیزی نیست جز جنبه سطحی پیامد جوشش و فیضان نیروی درونی و افریننده که در سنت اسلام وجود داشت.

۲ قبة الصخره

قبة الصخره در اورشلیم، که میان سالهای ۶۹ و ۷۳ هـ / ۶۸۸ و ۶۹۲ م ساخته شد یعنی در حدود شصت سال از گذشت پیامبر (ص)، کهترین بنایی است که از اسلام در نهایت کمال مانده است. این ساختمان در عین داشتن سبک بیزانسی دارای عناصر اسلامی نیز هست. بنای مسجد جامع دمشق در ۸۸ هـ / ۷۰۶ م آغاز شد و در ۹۷ هـ / ۷۱۵ م به پایان رسید. این اثری است کلاً از هنر اسلامی یا دست کم اگر نه در جزئیات در بخشهای برجسته آن. پس از این تاریخ و دقیقتر بگویم در میانه سده دوم هجری (سده هشتم میلادی) هنر نو با سرعتی شگرف رو به گسترش رفت. آثار هنری نمایان این زمان که پنداری از دل تاریک زمان نمایان شده باشد، مانند مسجد جامع قرطبه، برپا شده در ۱۶۹ هـ / ۷۸۵ م، و مسجد جامع ابن طولون در قاهره که در ۳۶۶ هـ / ۸۷۹ م پایان گرفت، دیگر نمودار مرحله‌ای از تکامل ناپخته نیستند بلکه در نوع خود شاهکارهای بی‌نظیری هستند. این بدان معناست که هنر اسلامی تا سده دوم هجری زبان خاص خود را یافته بود.

اجازه دهید تا اجمالاً این تاریخها را با تاریخهای هنر مسیحیت برابر نهیم. نقاشیهای مقارنهمه‌ای^۶ که در سه قرن اول میلادی پرداخته شده است، مضمونش مسیحی است ولی تا حدودی نهفته سبک هنر رومی دارد. تا زمان قسطنطین هنر مسیحی زبان خاص خود را نیافته بود و ضمناً در پایگاه والای امپراطوری خویش بر شیوه بیان اصول یونانی - رومی استوار بود آن چنان که در آثار شهر راوند دیده می‌شود. چون درست بنگریم هنر مسیحی خوشتن را نیافت تا زمان آغاز جنبش ضد شمالنگاری بیزانس که همزمان است با پیشروی هنر اسلامی و شگفتا پنداری همچون واکنشی است در برابر آن. در مورد اسلام به هم رسیدن دین و نظام اجتماعی مساعد شکوفایی سریع هنر بود.

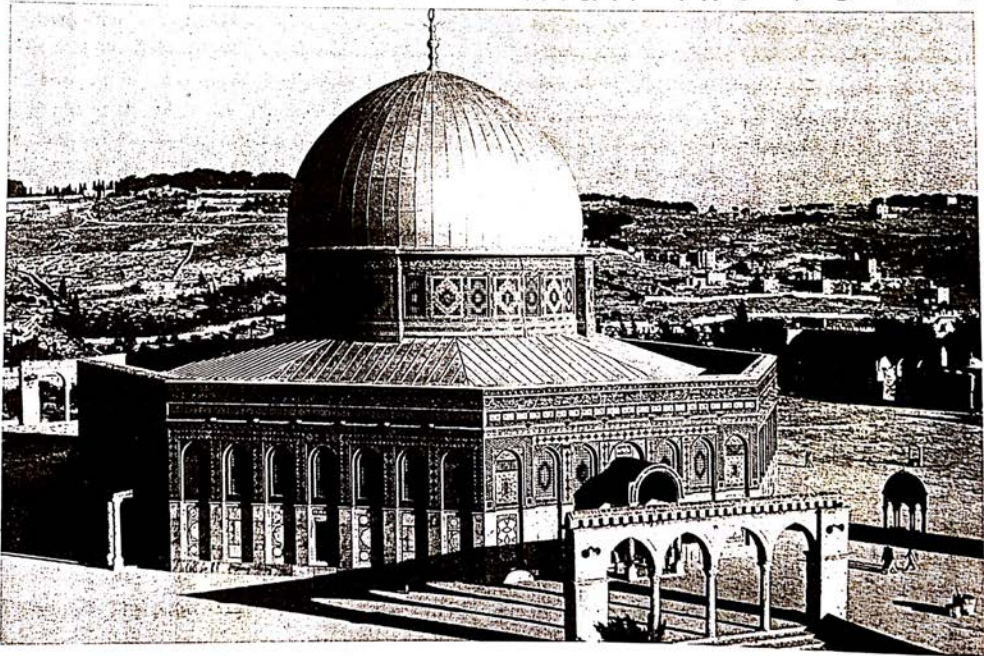
قبة الصخره را گاهی نیز «مسجد عمر» هم می‌خوانند ولی این درست نیست. از آنرو که بانی آن عمر نبود بلکه عبدالملك خلیفه اموی بود که آن را در ۶۹ هـ / ۶۸۸ م بی‌نیاد. اما در انتساب آن به عمر نیز اندک مایه‌ای از حقیقت نهفته است. چون عمر یار پیامبر (ص) به دعوت بطریق یونانی به اورشلیم آمد تا پیمانی برای تسلیم این شهر

درخشان و پرتابش خاص بناهای اسلامی را حاصل می‌کند. دیوارهای هشت ضلعی که اینک با کاشیهای عثمانی آراسته شده است در گذشته پوششی از موزائیک داشت. چهار دروازه آن ساختمان به چهار سوی جهات اصلی باز می‌شود و بدین گونه پنداری ساختمان در مرکز جهان قرار داده شده است.

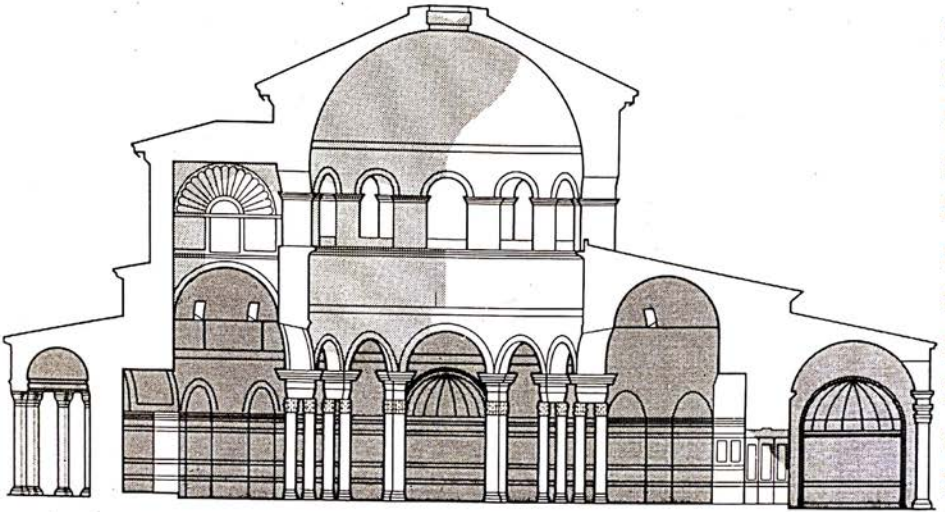
درون ساختمان مقدس از بیرون آن بیشتر حالت بی‌زنانسی یا رومی دارد. زیرا در آن ستونهای کهن تا حدودی با سرتیرها پیوند شده‌اند. روشنی از بالا از خلال دیواره استوانه‌ای اتکاء گنبد که با موزائیک بر زمینه‌ای زرین آراسته شده است به درون می‌تابد و صخره را پرتو می‌بخشد. در پیرامون صخره چهار چرخ است و دوازده ستون که دیواره تکیه‌گاه گنبد را نگاه می‌دارند و جایگاهی برای نیایش در پیرامون خویش برقرار می‌کنند. یک رشته جزها و ستونهای بزرگتر دیگری به شکل هشت‌گوش چنان استوار شده‌اند که همه فضا به سوی مرکز متوجه هستند بی‌آنکه ذهن را به حرکت دایره‌وار و گردشی بکشاند. راز این دگرگونی حرکت به ثبات در آن است که پایه‌های جزها در گوشه‌های چند ضلعی ستاره مانند قرار دارند که از دو مربع در مرکز

گنبد پدیدار شده است. حاصل این شیوه آن است که گروههای دوگانه ستونها حدود مربع یا قائم الزوایایی را تشکیل می‌دهند که تناسب آنها همسانند با اضلاع مربع و گوشه‌های متقابل آن یا به عبارت دیگر میان قطر دایره‌ای که در درون مربع قرار دارد و قطر دایره بیرونی تناسبی موجود است؛ این حالت را نمی‌توان با اعداد نشان داد ولی بسیار «اساسی» است. بدین گونه نقشه این مکان مقدس نمودار تناسب میان دایره و مربع و حرکت و ایستایی و زمان و فضا است و این همسازی با شیوه‌ای بسیار آشکار توسط نمای بیرونی این ساختمان که در آن فضای «افلاکی» گنبد با هشت ضلعی منشور مانند «خاکی» پیوند یافته به چشم می‌خورد.^۷

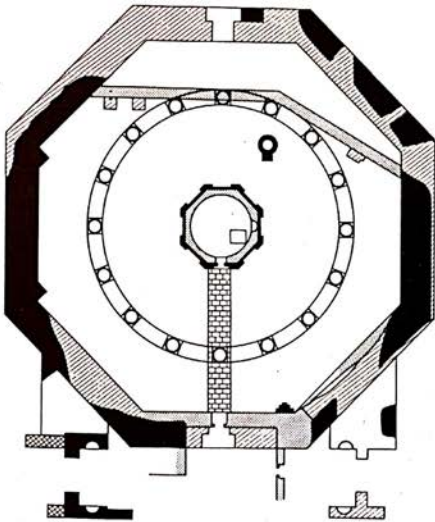
چه بسا که نقشه چند ضلعی ستاره‌وار میراث بی‌زنانسی باشد که به نوبه خود ریشه می‌رساند به گذشته افلاطونی و فیثاغورسی. این شکل هشت گوش در هنر اسلامی تأثیری شگرف یافت که نه تنها در معماری رایج شد بلکه در موتیفهای تزیینی هم به کار گرفته شد. در عمل بهره‌گیری از نقشه‌های اصلی از این گونه را می‌شد از یک مقیاس به مقیاس دیگری برد بی‌آنکه نیازی به اندازه‌گیری در میان باشد. ضمناً

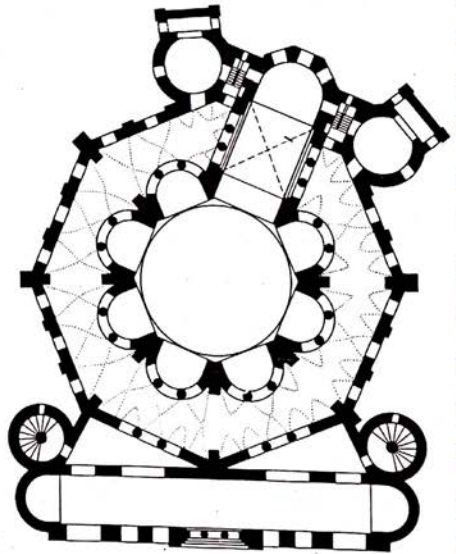
تصویر ۳. قبة الصخره از جنوب غربی. جبل‌زیتون در دوردست است.

شکل ۱. برش سانتا کونتانزا (Santa Costanza) در رم.

شکل ۳. نقشه کلیسای معراج مسیح در اورشلیم.

شکل ۲. نقشه سن ویتالیس (Saint Vitalis) در راوون.

این بهره‌گیری کیفی - و نه مقداری و اندازهای - از هندسه در معماری پایه‌ای فکری یافت که در آن کثرت با وحدت در آمیخت. اگر نیازی به وجود تداوم عامل کنوسی کهن در هنر اسلامی باشد در این پدیده می‌توان آن را یافت.

بی‌گمان طراحان قبة الصخره در این بنا همچون مرکز جهان می‌نگریستند؛ گو اینکه مظهر مرکز جهان از دیدگاه مسلمانان کعبه بود باز اورشلیم و به ویژه کوه موریا، همواره مانند تجسمی از این مرکز و نیز مکانی که رویدادهای برجسته در پایان کار جهان رخ می‌دهد انگاشته شده است. دیواره استوانه‌ای تکیه‌گاه گنبد بر چهار جرز و دوازده ستون استوار است و دالان پیرامون گنبد بر هشت جرز و شانزده ستون که جمعاً می‌شود چهل حمال. این عدد با شمار پاکانی که به گفته پیامبر (ص) «ستونهای» جهان در همه اعصار هستند برابر است. تنظیم چهار دروازه به سوی چهار جهت اصلی را در گذشته بیان کردیم. تنها چند سخی مانده است در باره موزائیکهایی که درون دیواره استوانه‌ای تکیه‌گاه گنبد را می‌آریند. اینها عبارتند از تصویر تاج استیلیزه و گوهر نشان که در آن نشانه‌های ساسانیان و بیزانس شناختنی

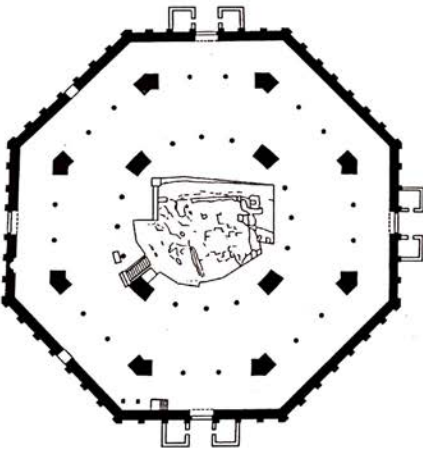

تصویر ع. قبة الصخره. صخره مقدس، گرفته شده از جانب شرقی و اهر و زیر گنبد.

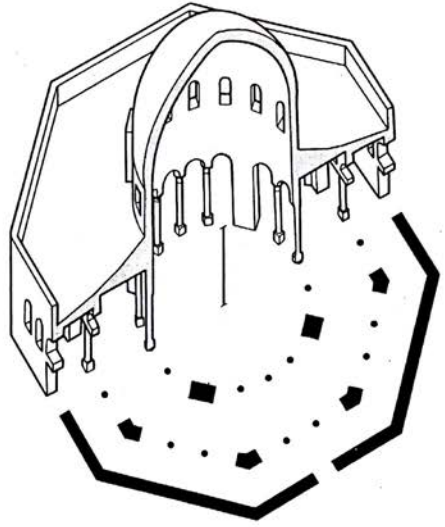
است که گویا اشاره‌ای باشد به امپراطوری جهانی اسلام. این مجتمع گیاهان و گوهرها خاصیتی آسیایی دارد و همانندیهایی با آرایشهای مقدس هندوی و بودایی دارد. ضمناً ما را به یاد حلقه‌های اراسته‌ای می‌اندازد که عربان به روزگار کهن در زیارتگاهها به عنوان هدیه می‌آویختند.

موزائیک کاران بی‌گمان در مکتب سوری - بیزانسی آموزش یافت بودند. اما باید گفت که آرایشهای قبة الصخره متضمن هیچ نقشی از جانداران نیست و این مطلب دلیل بر پشتیبانی از فرضیه بعضی از شرقشناسان نیست که می‌گویند اسلام تصویرهای تجسم آدمیان را دورانه‌ای اخیر بر نمی‌تافت.

چون با نظری کلی ینگریم قبة الصخره نمایشگر جایگاه بر خورد هنر بیزانسی و هنر نوپای اسلامی است و این تلاقی به سبب وجود عوامل «افلاطونی» در سرشت هنر بیزانس امکان پذیر شده است؛ یعنی آنکه بعضی جنبه‌های خرد حاصل از اشراق که طبیعتاً در اسلام هم منعکس است، توحید و یگانگی خدای متعال و ازلی ابدی را نمودار می‌سازد.

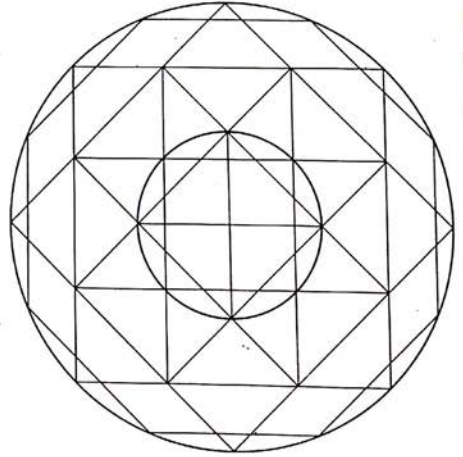

شکل ع. نقشه قبة الصخره.

شکل ۷. نشانها و گورهای نگاشته در موزائیکهای قبةالصخره.

شکل ۵. پرسپکتیو قبةالصخره.

شکل ۶. نقشه هندسی قبةالصخره.

۳ امویان

شکل ۸. اسب بالدار در خریة المفجر.

حکومت امویان (۴۱ تا ۱۳۲ هـ / ۶۶۱ تا ۷۵۰ م) هنری پدیدار کرد که آشکارا کافران و دنیوی بود و پدیده‌ای مانند آن در قلمرو اسلام دیگر بار آشکار نشد. باید گفت در جهان اسلام به ظاهر هیچ تفاوت آشکاری میان پدیده‌های معنوی و دنیوی نبود جز در هنگام بهره‌برداری از آنها؛ میان مسجد و خانه فرقی دیده نمی‌شد. دنیوی بودن هنر اموی را می‌توان چنین توجیه کرد که هنر اسلامی در این زمان هنوز در مرحله شکل گیری بود و ضمناً فرمانروایان نیاز داشتند در پیرامون خود محیطی پر شکوه و چشمگیر نمودار کنند تا از پیشینیان خویش باز پس نمانند. اما آثار هنری زینت بخش کوشکهای شکاری یا کاخهای زمستانی امیران اموی نه تنها التقاطی — از الگوهای نقاشی هلنیستی و پیکر تراشای ساسانی یا قبلی و موزائیک رومی — بلکه سرمشقی هستند از شرک، حتی اگر در این داوری بر سیره یاران و اصحاب پیامبر (ص) هم نگرویم. از آنرو که دیدار مجلسی از شکار و استحمام و نقش برجسته کنیزکان پایکوب و دست افشان قریه و طلب بازیان و مانند‌های سلطانان پیروزمند، کسی را به اندازه عمر از خشم ناشی از ایمان اشباع نمی‌کرد. این پدیده‌ها همواره مایه شگفتی است، زیرا که این زمان به آغاز اسلام نزدیک بود و در پیرامون کسانی پدیدار شد که خود پاسدار و نگاهبان اسلام به شمار می‌رفتند. ولی شهرت دنیوی بودن امیران اموی را می‌توان با نقشی که تاریخ بر عهده ایشان گذاشته بود توجیه کرد. دوران فرمانروایی ایشان همزمان بود با گرایش پرهیز ناپذیر آئه به امور دنیوی و جامعه اسلامی همچون موجودی زنده بدین سمت گرایش یافته بود. چهار خلیفه نخستین که «پیروان راستین» (راشدین) لقب یافتند می‌توانستند به اعتبار معنویت خویش و پشتیبانی یاران گزیده پیامبر اکرم و اخلاف بلافضل ایشان فرمان رانند. یعنی آنکه هنوز گروهی از اشراف نزاده کهن اسلامی بودند که نفوذی داشتند تا نظم را قارغ از قدرت مرکز خلافت نگاه دارند. ولی چون بسیاری از مردم مغلوب به اسلام گرویدند و بدین گونه تا حدودی اختیاراتی یافتند و ضمناً کسانی از قبیله‌های بیابانگرد بدوی که در پیکارهای خدمت‌های نمایان کرده بودند و خرد خرد به پایگاه اشراف کهن دست یافتند، اوضاع دگرگون شد.

درگیری اسلام در کار سامان بخشیدن اجتماع و ایجاد نظم و پیامد ناتوانی که دامنگیر قدرت خلیفگان گشت پایه رویدادهای غم انگیزی شد که موجب درگذشت و قتل خلفای سوم و چهارم گردید. عثمان خلیفه سوم بر اساس سرمشقی که پیامبر اکرم بر جای نهاده بودند دست به برکشیدن اشراف مکه زد؛ علی (ع) خلیفه چهارم در میان اشراف مکه که بیشتر عصیت عربی داشتند تا اسلامی از یک سو، و جنبش مخالفانی که کمابیش اندیشه‌های برایی مدینه فاضله را در سر

می‌پرورانیدند و خواهان گماردن کسان بر حسب شایستگیهای معنویشان بودند گرفتار آمدند. آن حضرت یا می‌بایست بر اساس وفاداری و بند و بستهای قبیله‌ای که اسلام آن را برای وحدت همه مؤمنان زیر پا گذاشته بود حکومت کند یا آنکه فرمانروایی او نافذ و مؤثر نباشد. امویان دست به اجرای شیوه عثمان زدند و خویشان و بستگان خود را بر کارها گماردند و حتی دست به دشمنی با علویان زدند و آشکارا سخت بر همکاری و یاری قبایل عرب تکیه کردند و در نتیجه هرچه بیشتر با پیوندهای گذشته عربی خویش دمساز گشتند مانند رو کردن به شعرهایی که مضمون آنها با زندگی بدویان مربوط بود و سوارکاری و شکارگری. به گفته مورخان مسلمان که نمی‌توانند بر امویان ببخشایند جز بر بعضی از آنان مانند عمر بن عبدالعزیز که بسیار مؤمن بود، امیران ایشان دل‌بستگی و شیفتگی بسیار به می و پایکوبی و موسیقی داشتند و سنت پیامبر اکرم را هیچ پاس نمی‌داشتند.

باری نکاتی که بر شمرده خواهد شد باید به خاطر باشد. به مجرد آنکه اسلام از مرزهای خاستگاهش پای بیرون نهاد با وسایلی رواج یافت که با آنچه در مسیحیت روی نمود متفاوت است. مسیحیت در جهانی گسترده شد که در آن هماهنگی و یکنواختی اجتماعی و سیاسی بر پا بود، که همانا امپراطوری روم باشد، و در آنجا نیز اندک اندک و از راه‌های نهفته دست به پیشروی زد تا هنگامی فرا رسید که کلیسای مسیحیت در زیر فرمان قسطنطین قدرت آشکار نمودار ساخت. ولی

آن امیر عرب که این کاخ را پی افکنده است به رهبر هنرمندان خویش پارچهٔ پرنش یا فرش از آثار ساسانیان را که دارای موتیفهای تکراری هماهنگ بوده نشان داده تا از روی آن نقشهایی به بلندی پنج متر و پهنای چهل و سه متر بر سنگ پدید آورد. بیان ما لحنی خوشایند به خود گرفته است، از آنرو که کلاً این نقشهای ترکیبی آرایشی سنگتراشیده با حواشی چاغی و گلهای در میان آنها جای داده شده، که بعضی گرد و برخی هشت گوش هستند، از تناسب خاص معماری کهن یونانی یا لاتینی دور افتاده و بیشتر «وحشیانه» است. و نظر به اینکه با عوامل به کار گرفته از هنرهای مردم متمدن برخلاف اصول رفتار شده زنده می‌نماید. بدین گونه فی‌المرئی حاشیه‌های پهن چاغی یا موتیفهای شوکت الیهود بر ایچکان یا باران‌گیر پیشانی ساختمان به سبک کهن یونانی اثری نامطلوب می‌گذارد. این طرح اصلاً جنبه تزئینی ثابت برای حمال سقف را دارد. در این کاربرد این طرح متحرک و آهنگین می‌نماید و با آرایشی که بر چرم دهانه یا بر غاشیهٔ اسب امیری بدوی دوخته باشند تفاوتی ندارد و همانند نقش گلهایی است متناسب و بی‌گمان با گلهایی که قابهای سقف را آراسته‌اند و گویا شباهتی با زنگهای تزئینی کوچک دارند همانند است. همهٔ این نقش برجستهٔ فرش مانند بیشتر با فرهنگ خیمه و خرگاه مرتبط است تا معماری. گذشته از اینها عربان مانند همهٔ بیابانگردان چندان پابندی به اصول مورد قبول همگان در معماری نداشتند و بیشتر به هنرهای وسایل کوچک مانند ایخوری و سلاحهای مرصع گرانبها و پارچه‌های گرانبهایی که در کوچ به کار می‌آمدند و زینت‌بخش دیوارهای چادرها می‌شدند توجه داشتند. چون از دور به مشتی نگریسته شود مانند آن است که فرشهای بردیوارهٔ خرگاه یا چادر پایگاهی سباهی آویخته باشند.

جزئیات آرایش آن چنان که گفته شد کمابیش با میراث هلنیستی پیوند دارد. از آنروست که در آنها موتیفهای تارک و شوکت الیهود و نیز جانوران تخیلی همچون اژدها و اسب بالدار نقش شده است.^{۱۲} ولی چون بر این ساختمان نظری کلی افکنده شود آثار هلنیستی آن از یاد برده می‌شود و آنچه در نظر می‌ماند همانا نقشهای هماهنگ و شکوهمند است که ما را بیشتر با هند نزدیک می‌کند تا یونان. به هنگام دیدن نقش این جانوران بر جامه‌ها و نقش برگهای تارک بالا رونده بیشتر یاد آسیا می‌افتد تا اروپا. در هنر ییزانسی اثری همانند اینها پیدا نمی‌شود. بعضی از موتیفهای آرایشی گویی نشانی از هنر قبطی و برخی دیگر از مرزهای شرقی ایران دارد که در آنجا نفوذ هلنیستی با میراث آسیایی در آمیخته بود. دشوار می‌توان گفت که این گیاهها و جانوران چه مفهومی برای هنرمندان و حامیان ایشان داشت، زیرا که هنر آرایشی استانه‌ای است در میان تصوراتی با مفهوم و تعمیدی، با پدیده‌هایی عاری از مفهوم که در آن مظاهر کهن به حال خفته در

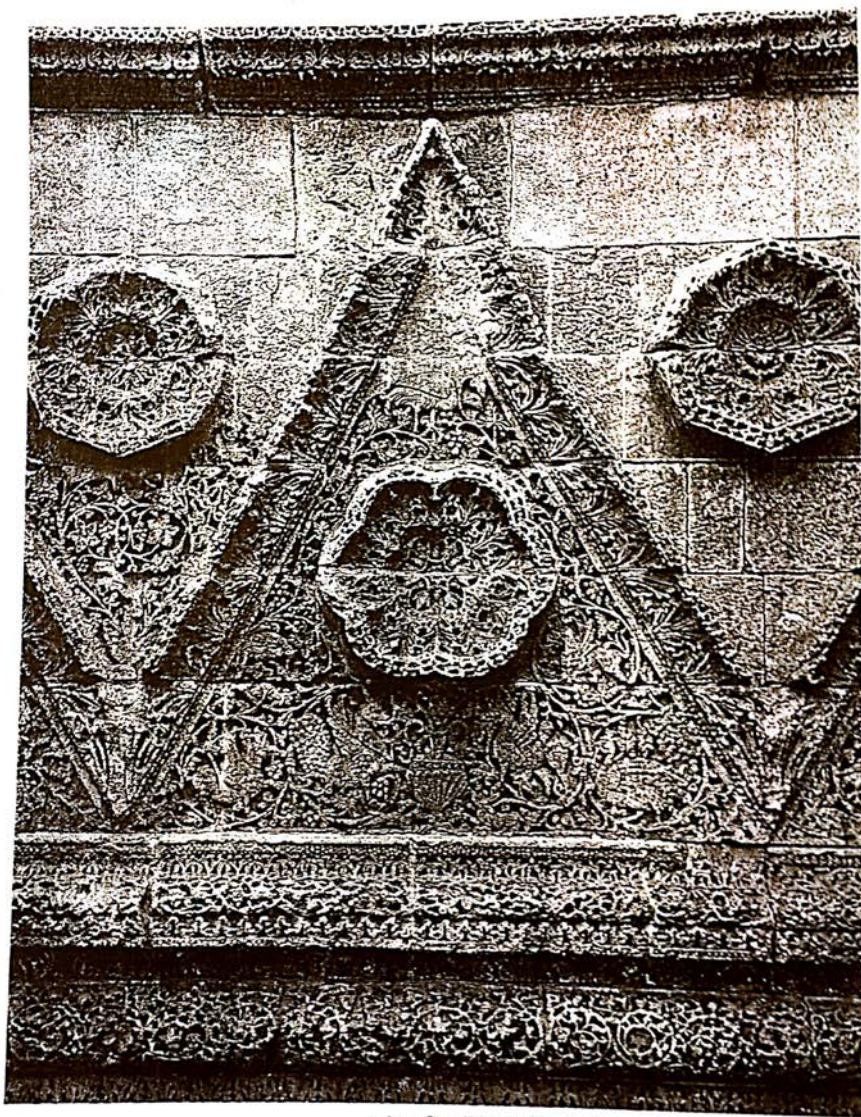
پیشرفت اسلام با سپاهیان بود و ناگزیر بود که پیش از جذب مردم سرزمینهای گشوده شده به اسلام مرزهای خویش را تأمین کند و مانند لشکری عمل کند که در برابر استحکامات دشمن جای خویش را استوار می‌سازد. پس آن‌گاه سر فرصت به مردم قلمرو تازه بپردازد. در واقع اسلام پیروزمند دیگر اعتنایی به مردم مغلوب نداشت جز آنکه ایشان فرمان او را گردن نهند^{۱۳} و بر آن بود که اندک اندک مردم را به سوی خویش جلب نماید.^{۱۴} بدین جهت در قرن اول هجری زمانی فرارسید که نا مسلمانان یا مسلمانان ظاهری در بخشهایی از جهان اسلام جایگزین بودند و همین امر موجب بروز گرایشهای هلنیستی در دربار امویان گشت. بر طبق هر دیدگاه غیر دینی می‌بایست یگانگی جهان اسلام از هم می‌پاشید ولی چنین نشد. اما دنیوی شدن سیاست نیروی معنوی را به کناری زد و بازپسین یاران پیامبر اکرم هرچه بیشتر خویشتر را از سیاست کنار کشیدند و پیروان معنوی آنان نیز. در عوض نفوذ ایشان در میان مردم قزوینی گرفت و در نتیجهٔ این امر بود که اسلام در قلمروی که سپاهیان گشوده بودند رفته رفته پابرجاتر و استوارتر گشت.

در پهنه هنر هم پدیده‌ای همانند این روی نمود. در پیرامون کاخهای امیران صنعتگری به شیوای کاملاً فرو افتاده و حقیرتر از آنچه نخست در اسلام روی نموده بود پیدا شد و چنان که در آینده بیان خواهیم کرد صورت عربی نیز به خود گرفت.

۴ مشتی

قصر الحیر و قصر امره و خربة المفجر و مشتی از نامهای کاخهای ساخته به دست امویان است در حاشیهٔ بیابان برای اقامت در فصلهای بارانی، و باستانشناسان توانسته‌اند تا حدودی آنها را مرمت کنند. معماری این کاخها یادآور کوشکهای رومی و ساسانی است. بی‌گمان عنصر تازه‌ای که نمودار هنر توبیاد اسلامی است در ریزه کاریها و مشخصات تزئینی آنها به چشم می‌خورد. چنان که موتیفهای هندسی و هماهنگ آنها مانند خطهای درهم گره خورده و شکل صلیبهای شکسته رفته رفته از حالت ترکیبات عادی کناره‌های ساختمان به زمینهٔ آنها درمی‌آیند.

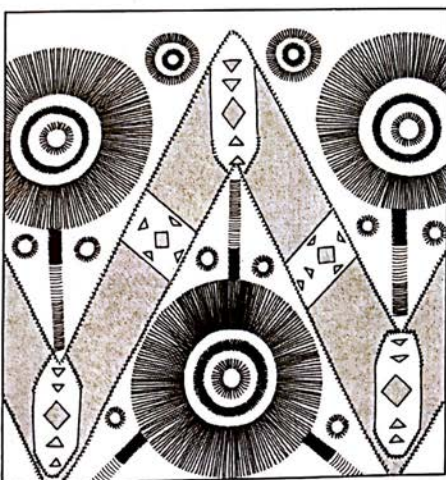
نمایان‌ترین اثر هنری امویان کافر کیش بی‌گمان نمای نقش برجستهٔ کاخ مشتی^{۱۵} است که مقر زمستانی است. از قرائن چنین بر می‌آید که پیش از پایان کارش فرو گذاشته و رها گردیده بود. پس می‌توان گفت که این تاریخ نزدیک به زمان بر افتادن حکومت اموی (۷۵۰ / ۸۰۳ م) بود. هرگاه معماری قبة الصخره نمودار وجود فرهنگ شهری باشد، آرایشهای مشتی با وجود اجزای برخاسته از هنر یونانی - رومی گویا دلالت کند بر ذوق و سلیقهٔ امیری بدوی نژاد. پنداری

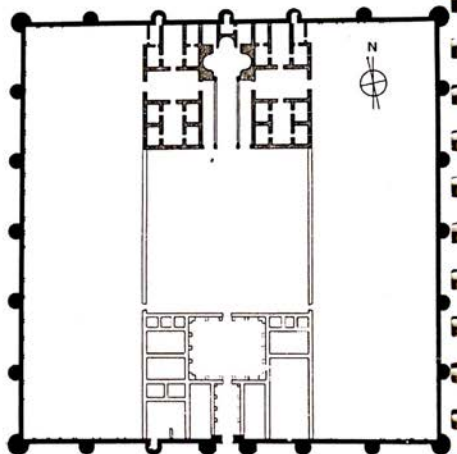
تصویر ۵. بخشی از نمای کاخ مشتی، مخطوط در Staatliche Museen در برلین.

امده‌اند تا بلکه هرگاه آیین معنوی نوی با آنها سازگار شود، این نقشه‌ها دارای مفهوم و زنده شوند. همه این نقشه‌های تالک که در آنها جانوران خیالی و راستین نگاشته شده‌اند گونه‌ای یادآور اندیشه و آیین دیونیسوسی است و در اینجا امر متناقضی به نظر نمی‌رسد. زیرا که در بعضی از سرزمینهای مسلمان‌نشین، خمریات یا اشعاری در ستایش می‌نیز فراوان ساخته می‌شد و مفهومی معنوی به خود می‌گرفت. از اینها گذشته در هنر مسیحی نقش تالک با جانوران گوناگون در میان آن، نمودار مسیح بود.

هنر مشتی هنوز اسلامی نگشته بود. در واقع همانند میراث اسکندرانی، عربی شده‌ای بود که به جهان اسلام در آمده بود و امپراطوری اموی پنداری همانندی بود با امپراطوری یونانی - ایرانی که هزار سال پیشتر به دست اسکندر «ذوالقرنین»^{۱۴} بنیاد افکنده شده بود. اما هنر مندرج در مشتی تا حدودی پیشرو هنر معماری اسلامی گشت، به‌ویژه در درامیختن آرایشهای گوناگون. نقش برجسته بزرگ حاشیه‌های چنای و گلهای که برای دورنما ساخته شده بود در برابر نقش گیاهان و جانورانی است که چون با دقت بدان بنگرند به نظر به صورتهای مختلف می‌رسد و زنده می‌نماید. نحوه نگاشتن سه‌گوشهای آرایشی و گلهای هندسی در نمای پیشانی دژهای استوار نمودی است از نقشهای اسلامی در قرنهای آینده به‌ویژه هنر سلجوقیان.

شکل ۱۰. آرایشهای سه‌گوش در کارهای چرمی قوم افریقایی، طوارق.

شکل ۹. نقشه مشتی.

۵ مسجد جامع اموی در دمشق

هنر هرگز از هیچ بر نمی‌خیزد و اصالت آن در درهم آمیختن عوامل موجود در گذشته نهفته است. بدین گونه معماری مقدس اسلامی به هنگامی زاده شد که با کامیابی نه تنها جرزها و طاقهای نوینی ابداع شد بلکه فضاهای درخور و مناسبی نیز برای نیایش اسلامی طرح افکنده شد.

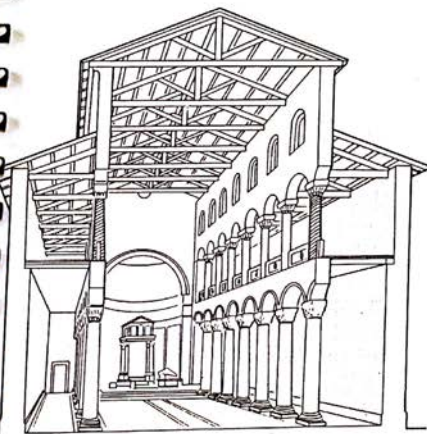
اینک نقشه جایگاه نیایش يك كليسا را با از آن. يك مسجد می‌سنجیم. کلیسا دارای يك کانون برای تشریفات عشاء ربانی است که همانا محراب باشد که همه چیز بدان سمت رو دارد. جایگاه سرودخوانان محوطه مقدسی است که محراب را در میان گرفته است و نمازگاه مانند راهی است که از جهان بیرونی به سوی مکان مقدس محراب می‌رسد. چون به کلیسا، که به جایگاه زنان و نمازگاه و جای سرود خوانان بخش می‌شود بنگریم درمی‌یابیم که خود نمودی است از سلسله مراتب تقرب تدریجی به جایگاه مقدس یا محراب کلیسا و پرتوی که از پنجره‌های مشرف بر جایگاه سرود خوانان و پنجره‌های بالایی تالار نمازگاه می‌تابد این سلسله مراتب و حرکت از بیرون به محراب را جلوه‌ای خاص می‌بخشد. ولی مسجد دارای کانونی مقدس در درونش نیست و محراب آن تنها برای نشان دادن قبله و حفظ امام است که در پیشاپیش مؤمنان می‌ایستد و صف مؤمنان بر خلاف کلیسا عرضی است نه عمقی، فضای درونی مسجد مانند یکی از بخشهای بی‌شمار پیرامون مکان مقدس مکه است.

هنگامی که مسلمانان به کلیساهای کهن راه یافتند و این امر در سوریه روی می‌نمود،^{۱۰} محور طولی را الزاماً برای پیروی از شرایع اسلام به عرضی تبدیل کردند و رو به قبله نشستند. زیرا که کلیساهای مسیحی رو به شرق دارند. در صورتی که مکه در جنوب سوریه واقع بود. يك پیامد این تغییر جهت دادن آن بود که طاقهای جدا کننده بخشهای مختلف شبستان را وضعی کاملاً دگرگون بخشید. به جای آنکه چشم به سوی عمق شبستان و جایگاه سرود خوانان توجه کند، به عرض معطوف می‌شود و چشم به دیواره نزدیک می‌افتد و ثابت می‌ماند و حالتی از سکون و آرامش خاص معماری اسلامی پدیدار می‌کند. از لحاظی معماری مقدس مسیحی زمان را در قالب فضا نمودار می‌سازد. بدین معنی که چنان که گفته شد محور کلیسا معمولاً رو به سوی اعتدال ربیعی دارد؛ یعنی آنکه کشیش اداره کننده نماز و مؤمنان حاضر رو به سوی افقی دارند که خورشید که مظهر مسیح است در هنگام عید قیام از آنجا سر می‌زند. این نقطه بنا بر این لحظه‌ای تسلسلی است و وابسته به گردش زمین و خورشید، و لحظه‌ای است از برخورد ابدیت، و سراسر تشریفات نیایشی کلیسا با تقسیمات آن به «شرق» و «غرب» و «نیمروز» و «نیمشب» نمودار اندازه‌گیری سالانه

و موقت است.^{۱۱} از دیدگاه کلیسای لاتینی زمان ما اگر بخواهیم از آن ترتیب چشمپوشی کنیم، باید مصنوعاً مکان را از زمان جدا کنیم یعنی اینکه بر خلاف تصور مردم روزگار که زمان را با حرکت افلاک اندازه‌گیری می‌کردند از آن صرفنظر کنیم.

معماری مقدس اسلام چون قبله‌ای بر روی زمین دارد با میز زمانی کاری ندارد. فضایی که با آن سروکار دارد با تمرکز توجه به يك نقطه نزدیک مربوط است و هیچ نظری به مکان نزدیک و دور دست و افلاک ندارد. کمال را در دسترس خویش دارد. این امر در ساختمان مسجدهای تقلید شده از نخستین مسجد النبی در مدینه ملاحظه می‌شود.

این مسجد عبارت بود از يك حیاط خانگی که از آن دری به خانه‌ها مسکونی پیامبر اکرم و خانواده او باز می‌شد. در پیرامون دیواری که گرداگرد این محوطه ۱۰۰ دروازه را در میان می‌گرفت در سویی که به مکه می‌نگریست، سایانی با سقف پوشیده از شاخه‌ها و خاک فشرده بر تنه‌های نخل همچون ستون تکیه داشت ساخته شده بود. به هنگام نماز جماعت مؤمنانی که در زیر سقف سایان جایی برای خود نمی‌یافتند در حیاط نماز می‌گزارند. گونه‌ای دالان به نام صفه در کنار دیوار مقابل ساخته شده بود که هم جایی برای اقامت یاران تنگدست‌تر پیامبر اکرم بود و هم خودالگوی بود برای صفه‌ها و دالانها یا رواقهایی که در مسجدهای آینده بر آورده می‌شد. بر اساس این سرمشق بود مسجدها را با سقفی هموار می‌ساختند در حیاطی که خود پاره‌ای جایگاه نیایش بود و با چشمه‌ای بی‌شیری که از آن مؤمنان برای وضو

شکل ۱۱. نقشه کلیسای مسیحی از درون.

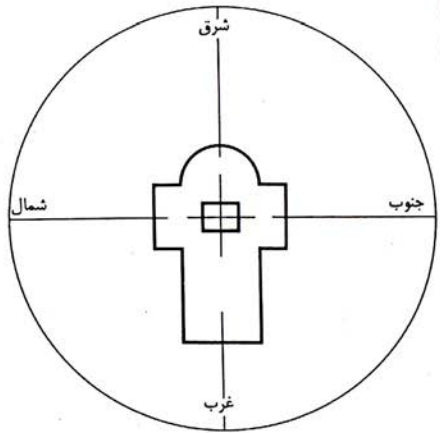
بردارد و بعدها توازنی میان زیبایی — که همانا نمود ثروت و بلند پروازی است — با سادگی فراهم شد.

مسجد جامع دمشق محوطه‌ای است مستطیلی شکل به اضلاع ۱۶۰ در ۱۰۰ متر، که دیوارهای پیرامون آن از آن یک پرستشگاه هلنیستی است. این مطلب که مسجد در جایگاه کلیسای یحیای تمعید دهنده ساخته شده — و یادگار مشهور آن که سر یحیای باشد که در مسجد قرار دارد — موجب این اندیشه شده است که مسجد تنها نوسازی و دگرگونی کلیسای یحیای تمعید دهنده است. ولی این سخن یوچ است. از آنرو که در دمشق هرگز کلیسایی بدین بزرگی وجود نداشته است و از سویی هم اجزای عوامل مسجد همه متناسب هستند. سه ردیف طاق دو طبقه به موازات دیوار پشتی است با فاصله‌های زیادتر در پایین و فاصله‌های کمتر در بالا. بر فراز طاقها بالاخانه‌ای است از اطاقهای بزرگ که بر آنها نیز اطاقهای جفت جفت کوچک قرار گرفته است. این ردیفهای طاقدار سه شبستان با سقفهای طولیل و بامهای دو سو شیبدار تشکیل می‌دهند. این شبستانهای سه گانه یادآور کلیساهای نخستین است. ولی بر خلاف آنها کف شبستان وسط نسبت به جانبین خویش بالاتر نیست و نیز دارای پنجره‌های بالایی نیست که در کلیساهای نخستین از آنها نور به داخل می‌تابید. در این مسجد روشنائی از طریق طاقهایی که به حیاط می‌نگرند وارد می‌شود.

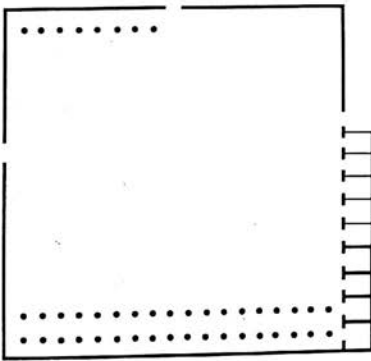
در گرداگرد حیاط رواقهایی قرار دارد که طاقهای آنها نیز دو طبقه است و به شکل همانهاست که سقف شبستانهای کوچک بر آنها تکیه دارد. این تکرار طرح یگانه معماری موجب هماهنگی و قرار گرفتن

ساختن بهره می‌گرفتند. بام شبستان را می‌شد بدون هیچ تغییر اساسی با چند ستون وسعت بخشید. عمل مهم در مسجد، زمین آن است که از سراسر آن بهره چسته می‌شود. سراسر آن را با حصیر یا فرش می‌پوشانند و مؤمنان کفشها را می‌کنند و بر آن گام می‌نهند. از آداب نماز یکی سجده است که در آن پیشانی با زمین برخورد می‌کند و نیز نشستن است بر زمین در کمال تفکر و پرستش. درون مسجد چنان ساخته شده است که مؤمن از گوشه‌خویش چون می‌نگرد و زمین و عوامل مختلف از ستونها گرفته تا جزرها و طاقها را می‌بیند، خویشتن را مرکزی می‌بیند که به خودی خود بسته و کافی است.

مسجد جامع دمشق میان سالهای ۸۸ و ۹۶ هـ / ۷۰۶ و ۷۱۵ م، توسط ولید بن عبدالملک خلیفه اموی ساخته شد. این مسجد نخستین تقلیدی است که از مسجد مدینه شده متنها در ابعادی وسیع و چشمگیر. این خلیفه مسجد النبی را در مدینه نو سازی کرد و چون کلبه‌های محل سکونت پیامبر اکرم را با اهل بیت نبوت که از خشت خام و ساده بود ویران کرد تا از آن جایگاه برای استفاده در ساختمان تازه بهره گیرد، مردم مدینه سخت گریستند. بعضی هم خلیفه را متهم ساختند که ساختمان را «نه بر پیروی از مسجد ساخته است بلکه از کلیسا تقلید کرده است». شیوه کامیاب اموی در واقع با سادگی و قناعت مسجد در آغاز اسلام هماهنگی نداشت. ولید از نظر سیاسی درست می‌اندیشید که همه مهارت‌های هنری و فنی زمان را در خدمت اسلام بگیرد. تاریخ این نظر او را باطل ندانسته است. زیرا شکوهمندیها و خود فروشیهای امویان توانست روح فقری را که در اسلام جنبه اساسی داشت از میان

شکل ۱۲. نقشه جهات اصلی کلیسا.

شکل ۱۳. نقشه مسجد النبی در مدینه.

ستونها و جرزها به طور يك در میان شده است.

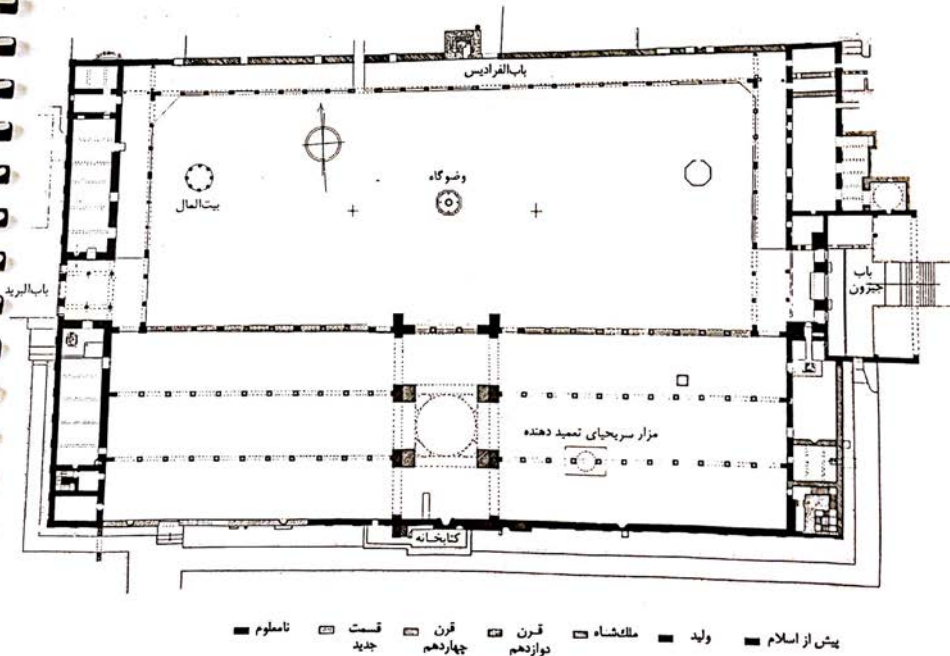
«بیزانسی»ترین و حتی «رومی»ترین بخش این ساختمان همانا دو بازوی صلیب ماندی است که از میان سبستانها می‌گذرد و محور محراب را با مرتبط ساختن آن به حیاط بیشتر جلوه‌گر می‌سازد. گنبدی نهاده شده بر يك تکیه‌گاه هشت ضلعی به نام «گنبد عقاب» این بازوها را در میانه می‌پوشاند. کوششهایی معمول شده است تا این بخش را بازمانده‌ای از سمبول امپراطوری روم، منتقل شده به خلافت امویان جلوه‌گر سازند. چه بسا که در واقع گنبد نمودار جایگاه ایستادن خلیفه در نمازهای جمعه و اعیاد بزرگ باشد. ولی تأکید معماری در این قسمت می‌تواند با ضرورت جلوه دادن قبله و نمودار ساختن محراب و نمای درونی مسجد که به حیاط منتهی می‌شود توجیه شود.

اما شکل محراب که می‌گویند در زمان ولید بن عبدالملك در مسجد پدیدار ساخته‌اند، بی‌هیچ تردیدی معادل تالار شاه نشین نیست. بهتر است که آن را با مختارجه پشت محراب در کلیساهای مسیحی همانند

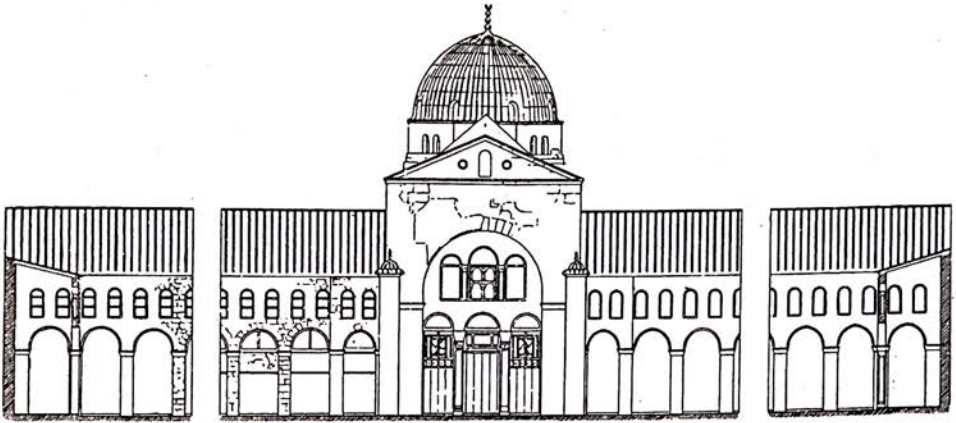
بدانیم بی‌آنکه آن را همچون وامی یا تقلیدی از این‌گونه ساختمانها انگاریم زیرا که طاقچه مقدس دارای ریشه‌ای بسیارکهن‌تر است که درباره آن در آینده (در فصل پنجم) بحث خواهیم کرد.

عوامل عبادی دیگری هم هست که نخست در آن روزگارهای بی‌گذاری این بنا پیدا شده است: منبر به شکل اورنگ پلدار که تقلیدی است از کرسی که پیامبر اکرم بر آن در مسجد مدینه برای مؤمنان وعظ می‌فرمودند و مناره که برای خواندن مؤمنان به نماز بود. در آغاز اسلام مؤذن ازبام یا از فراز تخته‌سنگی بانگ اذان بر می‌داشت. مسجد جامع دمشق سه مناره داشت: دوتای آنها برجهای گوشه‌ای محوطه پرستشگاه کهن یونانی - رومی بودند و سومی را ولیدبن عبدالملك در سمت شمال حیاط در جانب محور محراب برپا داشت.

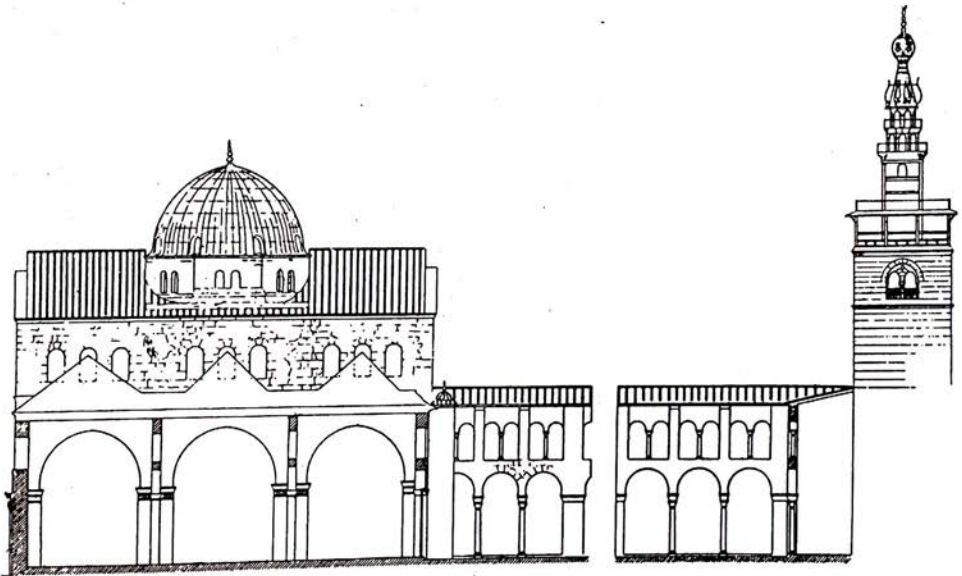
دیوارهای این مسجد با موزائیک آرایش شده است که هنوز هم پاره‌هایی از آن مانده است. نقشهای این موزائیکها کاخها و شهرهای

شکل ۱۴. نقشه مسجد جامع دمشق.

شکل ۱۵. برشی از مسجد جامع دمشق.

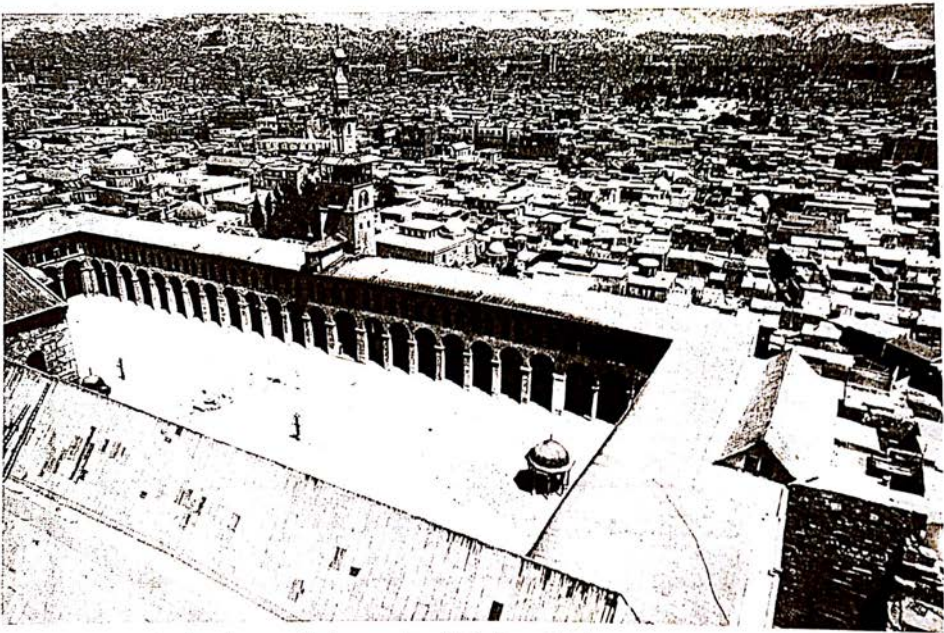

شکل ۱۶. برشی از مسجد جامع دمشق.

دیدنی در میان گلهای و رودها هستند نگاشته شده به رنگهای استادانه که گواه برجای ماندن مکتب هنر بیزانس است در سوریه به هنگام حکومت اموی. این گونه آرایش در جهان اسلام ادامه نیافت و جای به شیوه‌های مناسبتی با سبک آرایشی هندسی پرداخت؛ موزائیک با سطح رنگارنگ خویش که بخشهایی از آن شفاف نیز هست چیزی غیر جسمانی و مبهم بر دیوار نمودار می‌سازد. در صورتی که کاشیهای سفالین که در قرنهای بعدی در جهان اسلام رواج گرفت، ضمن آرایش دیوار آن را درخشان نیز جلوه‌گر می‌سازد. مفهوم مجالس موزائیکهای دمشق دانسته نشده است. بعضی آنها را اشاره‌ای به شهرهای گشوده قرآن مجید گرفته‌اند و برخی دیگر آن را اشاره‌ای از فردوس توصیفی بعدست سیاه اسلام می‌دانند. ولی در همه این نقشها صورت آدمی یا جانوری نگاشته نشده است که خود نمایشگر سنت اصیل اسلام است در نگاشتن نقش زندگان.

آنچه در اینجا به‌ویژه قابل توجه است، فضای معماری است فارغ از

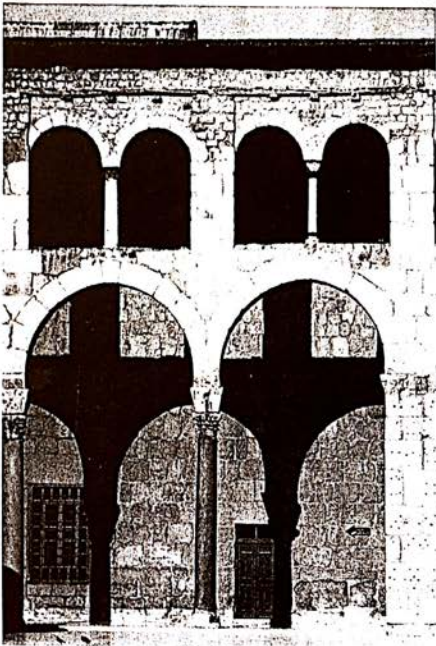
ساختمان عظیم آن. در اینجا فضا مانند فضای کلیساهای رومی یا بیزانسی محدود نیست. شبستان پهناور آن بر حیاط مشرف است و روشنایی روز از جلو بدانجا می‌تابد و طاقها نیز مانع تابش آن نمی‌شود. این فضا هیچ شبیه به معماری پر ستونی یونانی - رومی نیست که نظر بیننده به ستونها و دیوارها و آرایشهای پیرامون چهارچوبهای درها جلب می‌شود. هدف راستین معماری اسلامی جلوه دادن بی‌انتهایی فضا است. ردیف چشمگیر و پر شکوه طاقهایی که نمایاره نیستند بلکه کاملتر و به شکل نعل هستند، بر شدت این جلوه می‌افزاید. پیروده نیست که نام عربی طاق که همانا زَوَّق (و جمع آن رواق) است، خود مظهر زیبایی و لطف شده است و ردیف طاقهای متناسب هماهنگ کافی است که فضایی را جلوه آسمانی بخشد. بر همگان روشن است که معماری اسلامی گونه‌های بسیاری طاق ابداع کرده است که در معماری روزگار حکومت اموی هم پدیدار گشته بود و دو گونه آن از همه رایج‌ترند: طاق نعلی کاملترین نوع آن است که در هنر مغربی

تصویر ۶. دورنمای کلی از حیاط مسجد جامع اموی گرفته شده از مناره جنوب شرقی (مناره عیسی)، در دمشق با مناره عروس در جانب شمال دیوار.

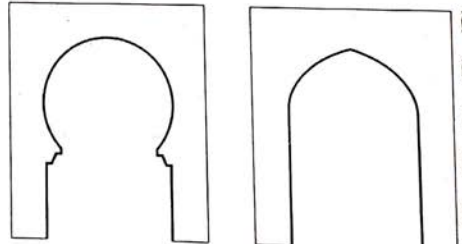

تصویر ۷. حیاط و رواقهای مسجد جامع اموی در دمشق، گرفته شده از گوشه جنوب شرقی.

تصویر ۸. جزئی از طاقهای دوطبقه‌ای جانب شرقی مسجد جامع اموی در دمشق.

بسیار به کار گرفته شده است و نیز طاق تیزه‌دار که خاص هنر ایران است. این هردو طاق خواص آسایش و آرامش و روشنی آسمانی را با هم می‌آمیزند. طاق ایرانی هم گشاده است و هم پر لطف و زیبا و کشش آن به سوی بالا بسی اندک است مانند چراغ روغنی که پناهی شعله‌های آن را در برابر باد حفظ می‌کند و طاق مغربی از سویی دارای وسعت است ولی در مستطیلی محصور گشته تا در آمیختگی ثبات و فراوانی را تجسم بخشد.

شکل ۱۷. طاق نیل اسی و تیزه‌دار.

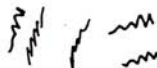

تصویر ۹. بخش شرقی شبستان مسجد جامع اموی در دمشق، زیارتگاه واقع در سمت راست تصویر از آن. بخیای تمعید دهنده است. رواقهای بالا پس از خریق بازساز شده است.

حواشی فصل دوم

۱۳. رویدادی در زندگی پیامبر اکرم نمودار آن است که عربان به جانوران تخیلی با اساطیری عقیده داشتند.
۱۴. ذوالقرنین هم به منی دو شاخ است و هم دوست سال یا دو سده.
۱۵. ایشان غالباً به یک بخش از کلیسا قناعت می‌کردند.
۱۶. موارد استثنائی بر این اصل در معماری سنتی وابسته به وضع زمین بود. بدین گونه در کلیسای کهن پطرس مقدس در رم جایگاه سرود خوانان رو به سوی مغرب دارد. این امر به سبب جای مزار آن حواری و تا همواری زمین روی نموده است. اگر کشیش به هنگام ادای نماز پشت محراب رو به سوی مؤمنان می‌ایستاد این روش با هماهنگی و همکاری گروهی با ایشان سازگار نبود مگر برای آنکه خودش رو به سوی قبله بنی شرق داشته باشد.

۱. ماندالا در سانسکریت به مفهوم دایره است. در آیین بودا، افلاک را به مفهومی دینی با دایره جلوه گر می‌ساختند. م.
۲. مزارهای مؤمنان مسیحی که در دالانهای کنده شده زیر زمین به خاک سپرده می‌شدند. م.
۳. گویا مسیحیان جایگاه پرستشگاه ویران را بد شکون می‌دانستند.
۴. به گفته اوتیکوس (Eutychius) مورخ بیزانسی عمر به همراه بطریق سوفرونوس (Sophronius) از مزار مقدس عیسی بازدید می‌کرد که زمان گزاردن نماز فورا رسید. به بطریق گفت «می‌خواهم نماز گزارم» بدو گفته شد «همینجا بگزار». ولی عمر خودداری کرد و به کلیسای همسایگی برای به جای آوردن نماز راهنمای شد. بازم از نماز خودداری کرد و از کلیسا به جانب مشرق رفت و تنها نماز گزارد. بطریق گفت با این عمل خواسته است تا به بهانه اینکه عمر در آنجا نماز گزارده است، گشودن کلیسا را به دست مسلمانان به پیش افکند.
۵. بعضی از باستانشناسان بر آنند که این قدس الا قداس نبود بلکه محرابی بود برای سوختن هدایا. ولی مرز دشتی که قبة الصخره در آن واقع شده است در همسایگی ممدی است که در جانب مغرب آن قرار گرفته است.
۶. به ویژه کلیسای بیزانسی معراج بر فراز جبل زیتون و کلیسای مزار مقدس در اورشلیم.
۷. در بیشتر ساختمانهای گنبددار اسلامی پایه هشت‌گوش میان گنبد و پایه مکعب زیرین قرار گرفته است که بدین گونه مفهوم مقدس دیگری نیز به بنا می‌بخشد. زیرا که این پایه هشت‌گوش، نشان هشت فرشته‌ای است که اورنگ الوهیت را حمل می‌کنند.
۸. پیامبر اکرم از شناسایی استمداد سیاسی دشمنان خویش مانند ابوسفیان غافل نمی‌ماندند و چون ایشان را شکست کامل می‌دادند، بی درنگ بدیشان کارهای برجسته‌ای واگذار می‌کردند.
- شک نیست که نظر نویسنده در باره رفتار پیغمبر اکرم و نیز توضیح او در این حاشیه، نمی‌تواند درست باشد. م.
۹. شعیان حضرت علی (ع) را جانشین پیامبر اکرم می‌دانند، ولی نگارنده بنا بر اعتقاد سنیان حضرت علی (ع) را خلیفه چهارم می‌داند. ناشر.
۱۰. بر همگان آشکار است که این سخن گراف و عاری از حقیقت است. م.
۱۱. بر همگان آشکار است که این سخن گراف و عاری از حقیقت است. م.
۱۲. این نام سراسر به موزه Kaiser Friedrich برلین منتقل شده است.

فصل سوم

مسئله تمثالنگاری

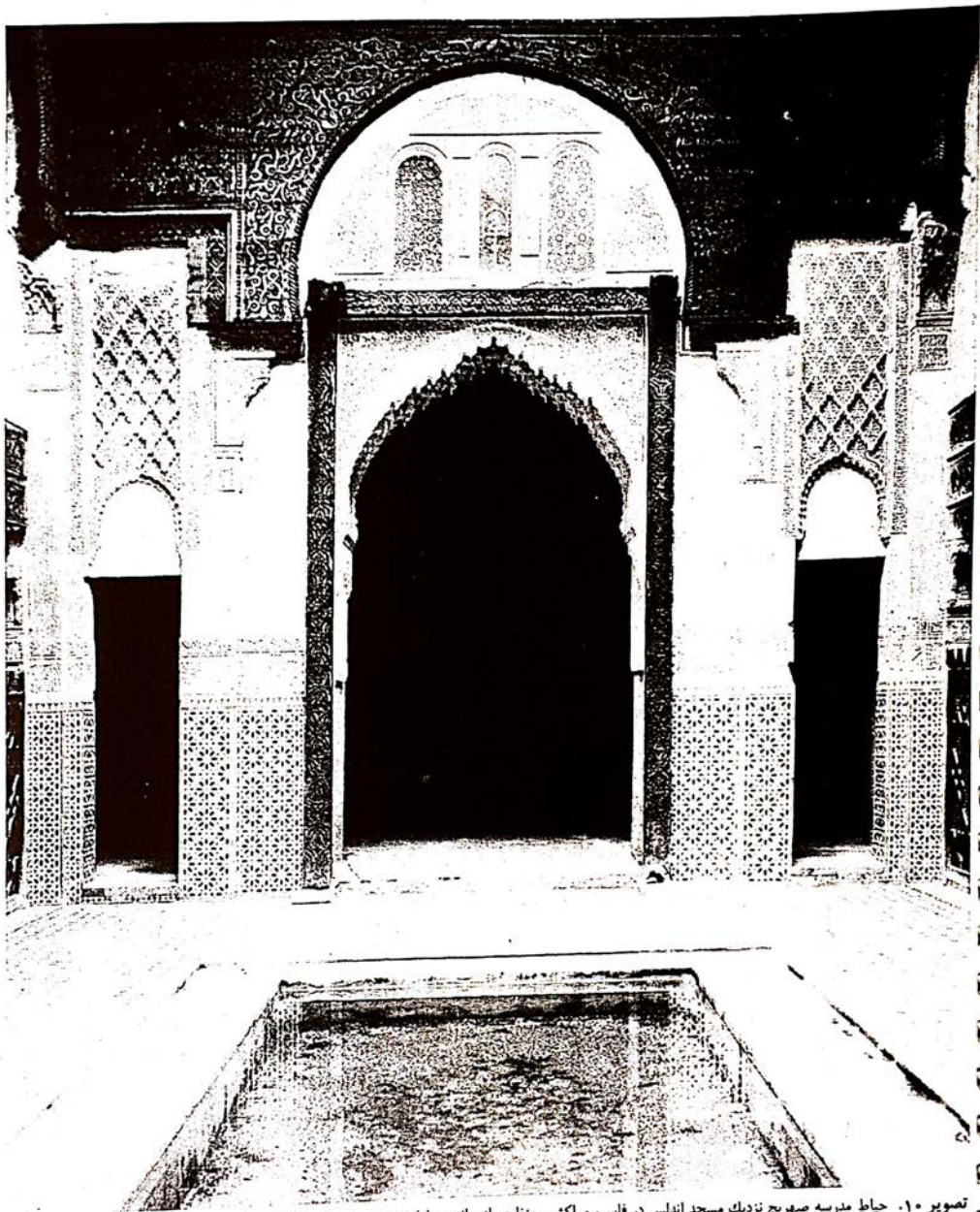
۱ مخالفت با تصویر جانداران

شمار می‌آید.

این مطلب ای بسا که متناقض گرفته شود، زیرا که اساس معمولی هنر مقدس بر مظاهر یا نمادهاست و در دینی که خود را با مظاهر قیاس به نفس یا قیاس با انسان — چون در قرآن کریم به «چهره» خدا و «دستهای» او و کرسی که بر آن می‌نشیند اشارت رفته است — ابراز می‌دارد انکار و نهی تصاویر خود ضربه‌ای بر ریشه‌های هنر تجسمی پیوسته با امور الوهیت شمرده می‌شود. ولی باید بسیاری مطالب دقیق و بفرنج را که در این زمینه وجود دارد به یاد داشت، به ویژه بحث زیرین را: هنر مقدس لزوماً، حتی در وسیع‌ترین و کلی‌ترین بررسی این موضوع متضمن نقش تصاویر نیست. چه بسا که مشتمل باشد بر نگارش اشکالی کاملاً صامت که پنداری حالتی از تفکر و اشراق را نمودار می‌سازد و در این حالت اندیشه‌ای را نمودار نمی‌سازد بلکه دورنمایی را کیفاً نمایش می‌دهد که همه اجزای آن به یک مرکز توجه دارند که دیدنی نیست. این نظر هنر اسلامی به آسانی قابل شناخت است. بالاتر از همه، هدف هنر اسلامی پرداختن به پیرامون است — که وظیفهٔ برجستهٔ معماری هم از این اصل سرچشمه می‌گیرد — و کیفیت آن اساساً معنوی است. ضدیت با تصویر جانداران هم از این کیفیت چندان جدا نیست بلکه به عکس، زیرا با نهی کردن هر صورتی که فکر آدمی را به چیزی بیرون از خودش معطوف دارد و روان را به شکلی «منفرد» به خود جلب کند یک‌پوچی آفریده است. پس هنر اسلامی همساز است با طبیعت دست نخورده و بکر به‌ویژه همانند بیابان است که آدمی را به تفکر و اندیشه وای می‌دارد. گو اینکه از جهتی هم نظمی که هنر می‌آفریند با آشفتگی موجود در دورنمای بیابان ناساز و مخالف است.

بسیاری و فراوانی آرایش در هنر اسلامی با این کیفیت تفکر پوچی نامتجانس نیست. برخلاف، تزیین با شکلهای انتزاعی این نظر را با هماهنگی و یکتواختی مداوم و پیوستهٔ خویش و درهم آمیختگی و درهم فرو رفتگی و پیچش بی‌متهای خویش این گونه تفکر را نیرو می‌بخشد، به‌جای آنکه اندیشه را مجذوب کند و آن را به جهانی تخیلی

نهی تصاویر در اسلام به طور کامل و فقط مربوط است به نگاشتن تصویر الوهیت. پس این مطلب باز می‌گردد به احکام عشره یا به سخن دقیقتر یگانه پرستی ابراهیمی که اسلام خود را منادی تجدید آن در جهان می‌داند. در زمان محمد (ص) مانند زمان ابراهیم (ع) یعنی نخستین و بازرسین جلوه گاههای توحید، یگانه پرستی مستقیماً با بت پرستی و شرک در برابر هم قرار گرفتند،^۱ آن چنان که هرگونه تجسم الوهیت از نظر اسلام بنابر «احتجاج» تاریخی و الاهی نمودی است از اندیشهٔ نادرست باز شناختن وجود مطلق از راه وجود ناقص یا شناخت خالق از مخلوق یعنی تنزل پایگاه آفریدگار تا سطح آفریده. انکار بتان یا بهتر بگویم تباه سازی آنها مانند از قوه به فعل آوردن کلمهٔ شهادت لا اله الا الله است که همانا اساس اسلام است و همهٔ اشیاء جهان را در بر می‌گیرد. همچنان که آتش همه چیز را با تباهی پاک می‌سازد به همان گونه هم انکار بتان امری می‌شود عمومی و کلی. بدین گونه نگاشتن چهرهٔ پیامبران یا رسل و انبیاء و اولیاء نهی شده است نه تنها از آنرو که پیکر آنان چه بسا معبود بت پرستان شود بلکه به سبب احترامی که ناشی از غیر قابل تقلید بودن ایشان است که نماینده‌ای هستند از خدای بر زمین و به گفتهٔ یکی از پیامبران در سفر پیدایش عهد عتیق «خدا آدم را به صورت خویش آفرید». همانندی بشر با خدا کما بیش در پیامبران و اولیاء الله نمایان می‌شود. بت پرستان هیچ درمی‌یابند که جسم مادی یا جسم ماندهٔ ایشان تجسمی است بی — جان از یک مرد خدا که چیزی نیست جز پیکری تهی که بت شده است. در میان سنت و جماعت هر نمودی از جانداران از جهت احترامی که نسبت به راز الاهی نهفته در وجود هر جاندار دارد با بد بینی نگریسته می‌شود.^۲ هر گاه حرمت نگاشتن صورت نزد همهٔ گروههای قومی یکسان تلقی نشود باز آنچه غیر از خدا ممکن است مورد پرستش واقع شود در اسلام حرام دانسته شده است. مخالفت با تصویر جانداران — که مفهومی است مناسب بحث ما نه ضدیت با شماینگاری^۳ — به گونه‌ای جدایی ناپذیر ملازم و پیوسته با امور مقدس گشت و این امر اگر رکن عمدهٔ هنر مقدس اسلامی شمرده نشود یکی از ارکان آن به

تصویر ۱۰. حیاط مدرسه صهریج نزدیک مسجد اندلس در فاس، مراکش. منظری از جانب حیاط به سوی شبستان، ۱۳۳۲.

گنجایش است.

گذشته از اینها احادیث نبوی مبنی بر نهی همه کسانی که کوشیده‌اند تا از کار خدا تقلید کنند، همواره همچون انکار مطلق و بی‌چون و چرای همه هنرهای تقلیدی تلقی نمی‌شود و بسیاری را بر آن داشته است که آن سخن را به عنوان محکومیت کسانی بدانند که با این تقلید نیت شرک یا دست بردن در صنع خدا را داشته باشند.

از نظر مردم آریایی مانند ایرانیان و نیز از لحاظ مغولان، تصویر تقلیدی چنان وسیله بیان طبیعی و مؤثری است که نتوانسته‌اند از سر آن بگذرند. ولی بیم از تکفیر هنرمندی که به تقلید کار آفریدگار پرداخته

تصویر ۱۱. يك قطعه گچکاری در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا، نقش اسلیمی با یاسمنهای استیلیزه.

بکشد، از گرفتاری فکر به يك امر جلوگیری می‌کند آن‌چنان که پنداری نظر متوجه حرکت يك جویبار باشد یا محو شعله‌های آتش یا برگهای لرزان از باد شود و بدین گونه درک و شعور از «بتهای» نفس و خودمشتولی آزاد می‌گردد.

بهتر است که نظر اسلام را در باره تصویر با نظر کلیسای اورتودوکس یونانی مقایسه کنیم. کلیسای بیزانس از دوره‌های جنبش ضد شماینگاری گذشته است که شاید در این امر تأثیر اسلام بی‌مدخلیت نبوده باشد. بی‌گمان کلیسا ناگزیر گشته بود تا در باره اهمیت صورتهای مقدس و شمایل تجدد نظر کند و هفتمین شورای کلیسایی در تایید پیروزی پرستندگان صورتهای تصمیم خود را با عبارتهای زیر بیان کرد: «خدا وجودی است در ماورای همه توصیفها و نمودارها، ولی چون کلام خدا سرشت آدمی یافت که آن 'یا' دمین زیبایی الوهیت به صورت اصلی خویش باز به کمال گرایید' پس خدا را می‌توان و باید به صورت بشری مسیح پرستید.» این سخن چیزی نیست جز تطبیق تمصب تجسم الوهیت و نشان می‌دهد که این‌گونه دید تا چه میزان از دیدگاه اسلام به دور است. با این همه این دو دیدگاه در سرشت خداجوی بشر دارای يك پایه واحد هستند.

اعلامیه هفتمین شورای کلیسا صورت دعایی خطاب به مریم عذرا به خود گرفت زیرا او بود که به پسر خدا سرشت آدمی بخشید و بدین گونه «او» را در دسترس حواس اطمینان گذاشت. این عمل پرستش‌ما را به یاد دست‌ها بر شمایل مریم عذرا و فرزندش گذاشتن پیامبر اکرم برای حفاظت نقش آنان بر دیوار کعبه می‌اندازد.

این مطلب چه‌بسا موجب این اندیشه شود که عمل پیامبر اکرم همچون امتیازی است که شرایع اسلام برای اجازه نگاشتن صورت مریم عذرا داده باشد. ولی این تعبیر با روح اصول اسلامی که پرداختن به هرگونه عنصر مادی می‌هانتان آن را بر کناری می‌نهد سازگار نیست گو اینکه عالمان درون نگر (العلم الباطن) مفهوم و قانونی بودن شمایلها را در جای مناسب خویش روا می‌دانند. در واقع نظر مساعد ژرف و ویژه‌ای در باره احترام شمایل نزد مسیحیان در سخن یکی از بزرگترین پیشوایان عرفان اسلامی داریم و آن از محیی‌الدین بن‌العربی است که در کتاب الفتوحه المکیه می‌نویسد که «مردم بیزانس هنر نقاشی را به کمال رسانیدند. از آنرو که از دید ایشان سرشت مفرد (الفردیه) خداوند ما عیسی همانا برترین پایگاه تمرکز توحید است.» دیده می‌شود که این تعبیر شمایل با آنکه از کلام اسلامی به زعم عموم بسیار دور افتاده است، با این همه در محدوده توحید که همانا وحدت خدا باشد قابل

شگرف شهری بالیده شده‌اند. سرچشمه و ریشه این مکتب را می‌توان در متنتهای آثار ترجمه شده به عربی و مصور شده یافت. در کتابهای علمی ترجمه شده در زمینه پزشکی و گیاه شناسی یا جانورشناسی که در میان مردم هلنیستی رایج بود تصاویری که در متن اصل نگاشته شده بود درج می‌شد. نخستین نسخه برداران گویا مسیحی یا صابئی بودند. بعدها مسلمانان عرب یا ایرانی هم بدین کار پرداختند و رفته رفته دست به کار مصور ساختن کتابهای داستان مانند مقامات حریری زدند که موجب جوادان شدن هنر داستانپردازی گشت.

در زمان حکومت سلجوقیان که نخستین بار بغداد را در ۴۴۷ هـ / ۱۰۵۵ م در تصرف آوردند، نفوذهای آسیای مرکزی و شرقی بدانجا راه یافت و این امر خود توجیه کننده سبک نسخه‌های خطی مانند کتاب *التریاق* مورخ ۵۹۶ هـ / ۱۱۹۹ م است مضبوط در کتابخانه ملی پاریس. بعضی از این مینیاتورها با خطهای ظریفی که در آنها مندرج است دارای مظهری از اختر شماری هستند که این شیوه در هنر فلزکاری آن‌هم راه یافته و نمودار وجود سنتهای سرچشمه گرفته از منابع غیر اسلامی است.

در دوران سلطنت سلجوقیان، مضمونهای تقلیدی از طبیعت با خصوصیات ترکی مغولی که بیش در همه هنرهای کوچک یا فرعی چه در ایران و چه در عراق آشکار شد. اما مینیاتور راسنین ایرانی که به حقیقت کاملترین مظهر هنر تقلیدی در اسلام است تا پس از هجوم مغول به ایران و با بهتر بگویم تا زمان فرمانروایی ایلخانان (۶۵۴ هـ / ۱۲۵۶ م) پیدا نشد. این نقاشی بر شیوه نقاشی چینی استوار است با در آمیختگی با خوشنویسی و تصویر. ضمن پیروی از این شیوه همچنان محدودیت فضا به یک سطح و همسانی شکل آدمیان و دورنما (چه نزدیک و چه دور) مانند گذشته در مینیاتور ایرانی برجای ماند. ولی در اینجا اثر بر مهابت و ظریف قلم‌موی چینی جای به خطهای دقیق و مداوم قلم نی در خوشنویسی خط عربی پرداخت و سطحهای گرد آن با رنگهای حدود مجاور پر می‌شد. خط و نقاشی از لحاظ مینیاتور ایرانی کلاً وابسته به هنر نسخه برداری اطلاق می‌شد و همه نقاشان نامی پیش از پرداختن به نقاشی خوشنویس بودند. در گذشته گفتیم که هنر خوشنویسی جای شماینگاری را در جهان اسلام گرفت. سرانجام در صناعت کتاب این دو هنر نقاشی و خوشنویسی در کنار هم قرار گرفتند. آنچه به مینیاتور زیبایی بی نظیری می‌بخشد گذشته از صحنه‌هایی که مجسم می‌کند بیشتر وابسته به فضای شاعرانه زیبا و ساده‌ای است که آنها را از لطف لبریز می‌سازد.

این فضا یا این شیوه گاهی به مینیاتور ایرانی گونه‌ای نسیم فردوس‌آسی می‌بخشد که ژرفایی پر معنی دارد. از آنرو که یکی از مضمونهای اساسی آن همانا دورنمای تحول یافته و ساخته تخیلی

است امری است مؤثر آن‌چنان که موجب شده است که هنرمندان کاملاً از طبیعت پیروی نکنند. علت اینکه در مینیاتور ایرانی ابعاد سه‌گانه یا سایه روشن به کار نرفته است نه از فقدان هوش و دید درست یا معلول نادانی است. به همین گونه تندیس با نقشهای برجسته‌ای که از جانوران در عالم اسلام به چشم می‌خورد، از مرز علامت گونه‌هایی استیلیزه و دگرگون شده نمی‌گردد و از موجودات زنده و نفس کش بسیار دور می‌نماید.

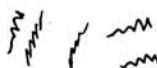
کوتاه سخن آنکه در پاسخ این پرسش که هنر تقلیدی در اسلام حرام است یا جایز، می‌توان گفت که هنر تقلیدی در جهان اسلام ممکن است به شرط آنکه از حدودی خاص یا فراتر نگذارد و به دایره تقلید کامل نرسد و در معنویت اسلام تأثیری نکند.

اما درباره مخالفت با تصویر جانداران در اسلام دو جنبه در میان است. یکی آنکه وقار و هیمنه ازی بشر را محفوظ می‌دارد که به «صورت خدا» آفریده شده تا در یک اثر هنری که لزوماً محدود و ناقص است نگاشته نشود یا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. از سویی نیز هیچ چیزی نباید حتی نسبی و موقتی هم شده باشد میان آدمی و خدای نادیده حائل شود. آنچه در برابر همه دیدگاهها پای می‌فشارد و استوار می‌ماند آن است که اسلام می‌گوید «لا اله الا الله» که همه نظرهای دیگر را در برابر الوهیت باطل می‌سازد و بدان مجال جلوه‌گری هم نمی‌دهد.

۲ مینیاتور ایرانی

به عللی که هم اکنون بر شمرديم، هنر مینیاتور نمی‌تواند هنری مقدس شمرده شود. اما تا حدودی که خود به خود در ذرو تصور زندگی اسلامی در جهان است، این هنر که بیش در محیط و مرزهای معنوی خاص اسلامی خواه همچون مظهر فضیلت و برتری یا همچون انکاس اشراق و تفکر قرار می‌گیرد.

منظور ما نخست همانا مینیاتور ایرانی است و نه بین‌النهرینی که با عنوان «مکتب بغدادی» شناخته شده است و گاهی آن را همچون «نقاشی عرب» تلقی می‌کنند. این آثار از مینیاتورهای ایرانی از نظر مرغوبیت بسیار دورند و عربی هم نیستند جز در آنکه چون بغداد تا زمان هجوم مغول یعنی قرن هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی شهری بود با ملتهای گوناگون از جمله عربان آن را چنین خوانده‌اند. گونه‌ای خودنمایی گراف در نگاشتن حرکات و فریفتگی در درج کردن اسلیمی یک بُعدی و طبیعتی زنده که گهگاه به هزل و ابتذال می‌کشد شاید از خاصیت‌های عربی باشد که در آنها دیده می‌شود. به‌ویژه آنکه قیافه و اندام انسانهایی که نگاشته شده‌اند آشکارا ظاهر سامی دارند. اما اینها که بر شمرديم مشخصات عربی نازل مرتبت هستند که در محیط

است که بهشت زمینی و «سرزمین آسمانی» را به هم پیوند می‌دهد. این پدیده در همان حال که از چشمان آدمی ساقط شده از بهشت نهفته است، در عالم معنوی که بر پاکان و اولیاء الله عیان است، وجود دارد. این دورنمایی است بی سایه که در آن هر شیئی از مواد بسیار ارزنده و گرانبها پرداخته شده است و در آنجا هر درختی و هر گلی در نوع خود یکتاست، مانند گیاهانی که دانه در بهشت روی زمین، بر کوه اعراف نمودار ساخته که تخم آنها را باد جادوانی که در سر کوه می‌وزد تا همه گیاهان را برویاند و بارور کند و همه گیاهان را پدیدار سازد، جا به جا می‌کند.

این دور نما سازی سمبولیک از آنچه در نقاشی چینی رایج است ممتاز است. این دورنماها بر خلاف دورنماهای چینی که پنداری در ابهامی خاص فرو رفته و از لا وجود بر خاسته باشند، مانند جهانی است منظم که در ساختمان آن بلور به کار برده باشند و در عین حال فضاها و اشیاء غیر مادی می‌نماید.

کلاً مینیاتور ایرانی — که در اینجا بهترین نمونه‌های آنها را بررسی می‌کنیم — بر پی آن نیست که جهان مادی عادی را آن گونه که به حواس می‌آید با همه تا هماهنگیها و درشتیها و تصادفات نا مطبوع آن مجسم کند، بلکه غیر مستقیم خواهان توصیف «گوهر دگرگون نشدنی» یا الایغان الثابته است. در این نقاشی اسب یکی از افراد نوع خویش نیست، بلکه اسب ممتاز عالم مثل است. مینیاتور ایرانی چنین جهانی می‌پردازد. هرگاه «گوهر دگرگون نشدنی» یا الایغان الثابته مورد نظر باشد، مثل آن را نمی‌توان به حواس دریافت. زیرا که از مرز شکل و صورت بیرون است. با این همه آثار آن در عالم تصور و تفکر قابل انعکاس و تصویر است مانند عالم رؤیا. ولی نه عالم خواب و بیداری ناشی از بیحالی. این چنین عالمی در زیباترین مینیاتورها نگاشته شده است. مانند رؤیایی آشکار و عالمی شفاف که پنداری از درون بر آن پرتو افکنی می‌شود.

گذشته از اینها همه نقاشیهای عادی وابسته است به کشف و شهود تا از آن خصوصیات ضروری یک شیء یا وجود را بیرون کشد و آنها را در فضای دو بعدی یعنی خط و رنگ بپردازد. هنرمند شرقی هرگز در بند آن نیست تا آنچه می‌بیند نمودار سازد. وی سخت بر بهبودی چنین کوششی آگاه است و از این جهت تقریباً آگاهی او بر نارسایی و ناپختگی کودکان آثارش خود کمال خردمندی است.

اینک باری دیگر به بررسی پرسپکتیو یا علم مناظر و مرایا که از لحاظ تاریخ هنر به غلط مرادف دیدی «عینی» از جهان تلقی می‌شود بپردازیم و ضمناً تأیید کنیم که پرسپکتیو به هیچ روی «ملازم» عینیت و نمود واقعی اشیاء نمی‌تواند باشد بلکه این دیدگاه فرد است که مهم است و برجسته. نظم و ترتیب اشیاء فی حد ذاته همانا سلسله مراتب

انهاست در نظم افلاکی و این سلسله مراتب به کیفیت و نه کمیت نمودار می‌شود. پرسپکتیو ریاضی خرد را برتری بخشید و فرد و نظر او را در هنر مدخلیت داد. این امر جایی به فردگرایی آلوده به شهوت و هیجان پرداخت که همانا شیوه هنری باروک باشد و در آن تکلف در آرایش ظاهری به اوج رسید. سپس جای آن را نظر فردی وابسته به «امپرسیونیسم» و دیدگاه فرد از لحاظ کیفیت صمیمی دل و درون گرفت. آن گاه کار هنر به گسیختگی از عقل کشید. در برابر این رشد هنر جدید اروپا، مینیاتور ایرانی با وجود ضعف و سستیهای گاهگاهی دیدی عادی از اشیاء به دست می‌دهد و «رأیستی» است به اعتبار اصطلاح سنتی یعنی آنکه احساسات و هیجانات فرد در نمود جوهر واقعی اشیاء مؤثر است.

مینیاتور ایرانی در نمودار ساختن اشیاء گونه‌ای دید تفکری و احساسی دارد و این خاصیت ویژه کما بیش وابسته است به محیط اجتماعی شیعی که مرزی است میان شرایع خشک سنت و جماعت و حال دل و الهام. در اینجا به مینیاتورهایی با مضمون دینی نظر داریم که همانا معراج نبی اکرم باشد در آسمانها. نمونه زیباترین و معنوی‌ترین این گونه مجالی، مینیاتوری است در نسخه خطی خمسة نظامی مورخ ۹۳۵ - ۹۵۰ هـ (۱۵۲۹ - ۱۵۴۳ م) در دوران صفوی. این مینیاتور با ابرهای پیچ در پیچ شیوه مغولی و فرشگران حامل بخوردان یاد آور اسرارها هستند و نقطه پیوندی هستند میان آیین بودا و اسلام.

در اینجا ضروری است که چند سخنی در زمینه گوهر ویژه مذهب شیعه گفته شود. آنچه مایه امتیاز این مذهب است با سنت و جماعت، در نحوه تلقی در امر جانشینی خلافت است. شیعیان بر آنند که حق خلافت از سوی پیامبر اکرم به علی بن ابی طالب (ع) پسر عم و دامادش تفویض شد و از آن پس در خاندان آن حضرت بر جای ماند (که پیشوا و سرمشق مؤمنانند). باز پسین آنان در تاریخ همانا امام دوازدهم است که همچنان زنده و از دیده‌ها نهان است و با مؤمنان خویش در ارتباط. این نظریه متضمن اندیشه نظم خاصی است در امور معنوی که بر حسب آن در هر لحظه از زمان بر جهان قلبی فرمان می‌راند که همانا مانند دل است در تن و نفوذ آسمانی از طریق او به زمین می‌رسد. این قلب بیشتر جنبه حقیقت افلاکی و معنوی دارد و یا منطق است با حضور الوهیت در مرکز جهان یا کانون گونه‌ای از جهان یا هر روحی در سطوح مختلف. ولی معمولاً در اولیاء الله جلوه‌گر می‌شود که پایگاه معنوی آنان با این «جایگاه» افلاکی و الهی برابر است. از این

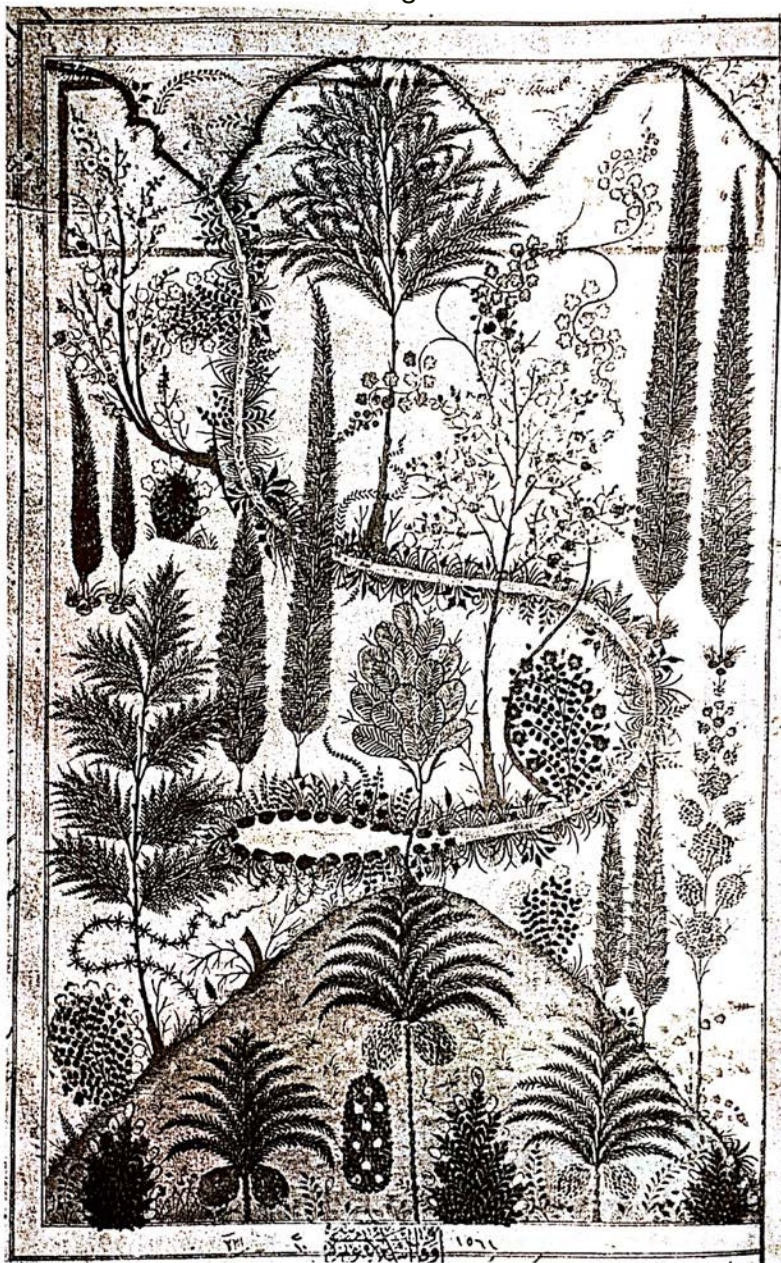

تصویر ۱۲. مجنون، از انرو بدین نام خوانده شد که عشقی شگرف به لیلی داشت، در بیابان در میان جانوران از نسخه خطی خمسة نظامی
۹۳۶ تا ۹۵۰ / ۱۵۳۹ تا ۱۵۴۳ م. مضبوط در The British Museum, Or. 2265.

تصویر ۱۳. همای و همایون از دیوان خواجوی کرمانی. مورخ ۷۹۶ هـ / ۱۳۹۳ م. مفسوط. Add. British Library, 18113, f40v.

تصویر ۱۴. مینیاتوری از دورنمای ایرانی در جنگ شماری از سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی مفسوط در موزه هنر ترک و اسلامی در استانبول، نسخه خطی شماره ۱۹۵۰، ص ۱۸۱ الف (۲۰۰ × ۱۲۵ میلیمتر).

تصویر ۱۴

تصویر ۱۵. معراج پیامبر اکرم از اسامانها، از نسخه خطی خمسه نظامی ۹۳۶ تا ۹۵۰ هـ / ۱۵۲۹ تا ۱۵۴۳ م. مخطوط در
The British Museum Library, Or. 2265g. 195a

به مجلسهایی از زندگی کریشنا پرداخته است از سرچشمه غنی میراث مقدس هنر هندو سیراب می‌شود و از همین‌رو به پایهای از زیبایی معنوی می‌رسد که هنر نقاشی مغولی هرگز دسترسی بدان آستانه ندارد. هنر مینیاتور سازی ایران در زمان صفویان رو به انحطاط گذاشته بود و شاید هم بهتر بگوییم از قرن دهم هجری (میانه سده شانزدهم) از آنجا که به سبب تحریم اسلامی و جنبه وابستگی آن به «دربار» پایهای سست داشت به مجرد برخورد با هنر فرنگی رایج زمانه مانند حباب ناگهان ترکید و ناپدید گشت.

مختصر می‌توان دریافت که اندیشه شیعی متضمن حقیقتی بس دقیق و ظریف است که مجموعه نظم آن پسند خاطر همگان است و در آن دیدی اساطیری و سلسله مراتب معنوی امامت نهفته است. خاسته زمانی که امامان هنوز قابل رؤیت بودند و پایان اندوهبار بعضی از آنان و ظهور باز پسین آنان و آرزوی رسیدن به مرزی راز گونه در میان آسمان و زمین که در آن او همچنان جایگزین است و ساکن، بر عالم تقدس شیعی مفهومی خاص می‌بخشد که شاید بتوان آن را با جاذبه خارق العاده‌ای برای حصول به بهشت و حالت مصومیت و روحانیت ویژه‌ای که در دو انتهای آغاز و انجام زمان موجود است توصیف کرد.

بهشت بهاری است جاودان و باغی است پیوسته شکوفان و شاداب از جویبارهای روان و نیز تباهی ناپذیر همچون کانیهای گرانبها و بلور و زر. هنر ایرانی به ویژه آرایشهای مسجدهای صفوی این دو صفت را در خویشتن فراهم ساخته‌اند. حالت شفافیت و بلور گونه مورد بحث در خلوص و آشکاری خطهای ساختمانها و جلوه کامل طاقها و آرایش و زینتهای نمودار شده با خطهای عمود بر هم، نشان داده شده است و بهار آسمان گونه با گلها و رنگهای شاداب و چشمگیر کاشیهای لمایی جلوه می‌کند.

هنر مینیاتور سازی چندین بار با برخورد با نقاشی چینی از نو زنده شد. نخست در پی تسلط مغولان در زمان فرمانروایی ایلخانان (۶۵۴ - ۷۳۶ هـ / ۱۲۵۶ - ۱۳۳۶ م) و سپس در زمان تیموریان (۷۸۹ - ۹۰۸ هـ / ۱۳۸۷ - ۱۵۰۲ م) و سرانجام در زمان صفویان که با وجود آنکه ایرانی بودند و ایران را از بند مغولان رهانیدند باز هم با چین روابط بسیار گشودند. هنر مینیاتور سازی ایرانی مایه پیدایش مینیاتور ترکی شد که در سنجش با مینیاتور ایرانی نایخته و یکتواخت است، مگر در بعضی از نمونه‌های آن که نمودار نفوذ مغولی است مانند نسخه سیاه قلمی از سده نهم هجری (پانزدهم میلادی). اما بعدها مینیاتور ایرانی در نقاشی مغولی جاودانی شد و هنر درباری گشت و به ویژه برای مصور ساختن وقایعنامه‌های سلطنتی به کار گرفته شد و شیوه‌ای شد بسیار دقیق و «رالیستی».

نفوذ محیط هندو، یعنی گونه‌ای زیبایی تجسمی در نمودار ساختن اندام آدمیان در آمیخته با تاثیر شیوه رونسانس اروپا در هنر مینیاتور ایرانی راه یافت. گفته‌اند که هنر مغولی در بعضی از مکتبهای نقاشی مینیاتور هندو تاثیر گذاشت. اما در واقع این امر جز در ظاهر و به نحوی در جزئیات فنی نمی‌توانست نفوذ کند، از آنرو که مینیاتورهای هندو که

حواشی فصل سوم

۱. «بت پرستی و شرک» بدان گونه که هندوان معتقدند، در عین شرک بودن بت پرستی نباید تلقی شود زیرا که در آن سرشت بتها و سرشت تنسی «خدایان» (devas) همچون «جنه‌های» سمبولیک و اشارتی تلقی می‌شوند. عارفان مسلمان یا صوفیان گاهی بتها را با نامهای اعظم همانند می‌دانند که مفهوم آنها به دست فراموشی سپرده شده است.

۲. به فرمایش پیامبر اکرم هنرمندانی که در بند تقلید از کار «افرننده» باشند در رستاخیز محکوم می‌شوند تا به ساخته‌های خویش جان بخشند و چون بدین کار ناتوان هستند آنان را شکنجه‌های سخت می‌کند. این سخن را می‌توان به چند گونه تفسیر کرد. درواقع این مطلب هرگز از رشد گونه‌ای هنر تجسمی فارغ از تقلید طبیعت در بعضی محافل اسلامی جلوگیری نکرده است.

۳. «مخالفت با تصویرچاندان» چه بسا که از لحاظ معنوی دارای خصایص مثبت باشد. در صورتی که «ضدیت با شماینگاری» فقط منفی تلقی می‌شود.

۴. از نظر اسلام «صورت الاهی» حضرت آدم مشتمل است بر هفت صفت کیهانی که به خدا نیز نسبت داده می‌شود. اینها عبارتند از حیات و علم و اراده و قدرت و شتوایی و بینایی و نطق. در ادبی این صفات محدودند. در صورتی که در خدا چنین نیستند. این صفات در آدمیان هم نامرئی هستند و از صورت مادی فارغند و بدین گونه خود هدف و مقصود هر هنری می‌توانند باشند.

۵. البته این نحوه تفسیر و تلقی خاص مؤلف است و چه بسا که با نظر مراجع همانند نباشد. م.

۶. apsaras الاهیگان دین هندوان، که در پایکویی نام آور بودند. م.

فصل چهارم

زبان مشترك هنر اسلامی

۱ هنر عربی و هنر اسلامی

در این بحث چه‌بسا این پرسش روی نماید که آیا از «هنر عربی» نمونه‌های مجسم و مشخصی در دست داریم. زیرا که هنر عربی پیش از اسلام به سبب کمیابی آثارش موجودیتی ندارد و هنر عربی پدیدار شده در سایه اسلام نیز تا میزان شگرفی با عوامل خارجی که در آن بسیار عظیم است درآمیخته است. مورخان هنر همواره تأکید کرده‌اند که نخستین ساختمانهای اسلامی به دست عربان که از فن ساختمان چندان آگاهی نداشتند برپا نشد، بلکه این کار به دست بیگاران سوری و ایرانی و یونانی انجام گرفت و هنر اسلامی رفته رفته با میراث هنری مردم آبادی نشین شرق نزدیک که به تصرف اسلام درآمده بودند غنی شد. با وجود این، باز هم موجهی نماید که از هنر عربی سخن برود. از آنرو که اسلام خود اگر چه محدود به يك «پدیده قومی» نیست — و تاریخ هم این را ثابت می‌کند — باز هم عوامل و عناصر عربی در آن جلوه‌ای خاص دارند که از مهمترین آنها زبان عربی است که زبان مقدس اسلام شد و کما بیش «شیوه فکری» ملت‌های اسلامی را به قالب ریخت. بعضی از حالات روحی مشخص عربی که از لحاظ روحانی با سنت پیامبر اکرم استواری یافته بود به پهنه روانی سراسر جهان اسلام راه یافت و در هنر هم نمودار گردید. به راستی که نمی‌توان جلوه‌های اسلام را به عرب مابقی محدود دانست. برخلاف، عرب مابقی است که گسترده شد و سپس با اسلام دگرگونی یافت. برای آنکه سرشت هنر اسلامی — عرب را — که مسلمانان طبیعتاً بر پاره نخستین این اصطلاح یعنی اسلامی و غیر مسلمانان بر پاره دوم یعنی عرب تأکید می‌کنند — دریابیم، باید همواره پیوند میان پیامی معنوی را با پاره‌ای از میراث نژادی که از همین روی دیگر از آن ملتی خاص نیست و مالکیت عمومی یافته است و جنبه جهانی دارد، در نظر آوریم. گذشته از اینها هنر اسلامی — عرب تنها پدیده‌ای از هنر دینی نیست که از درآمیختن عناصر گوناگون پدید آمده باشد. هنر بودایی هم فی‌المثل با آنکه پهنه عمده جلوه‌گریش در میان ملت‌های مغولی است باز عوامل و مشخصاتی هندی دارد، به ویژه از نظر شمایلنگاری که شامل مهمترین جنبه این هنر است. هنر گوئیک که از پیوند عوامل لاتینی و

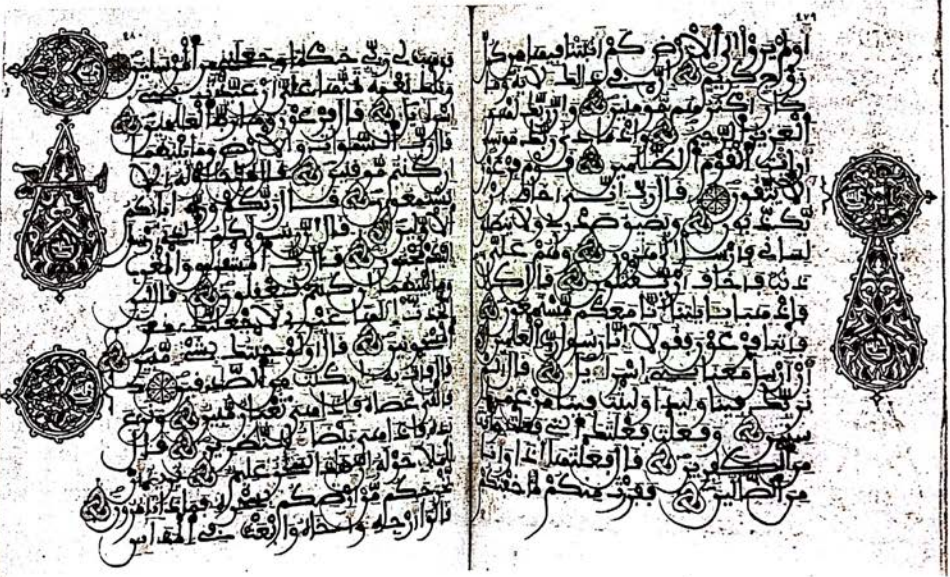
ژرمانیک پدیدار آمد، در محدوده‌ای بسیار خردتر خود مثالی است از «شیوه‌ای» که چنان گسترش یافت که از زمانی خاص همچون هنر مسیحی غرب شناخته شد.

هجوم عرب بدون اسلام در نخستین سده هجری (سده هفتم میلادی) — اگر به فرض بی‌انگیزه دینی ممکن می‌شد — چیزی جز حادثه‌ای در تاریخ خاور میانه به شمار نمی‌آمد. ملت‌های آبادی نشین خاورمیانه با همه سستی و انحطاطی که گریبانگیرشان گشته بود رفته رفته این قبیله‌های بدوی عرب را جذب می‌کردند و عربان هم مانند بسیاری از بیابانگردان دیگر با پذیرش رسوم و آداب و فرهنگ آبادی‌نشینان ناپدید می‌گشتند. ولی درست بر خلاف معمول در این مورد تا حدودی بیابانگردان عرب بودند که بر آبادی نشینان مغلوب شیوه فکری خود را با زبان خویش تحمیل کردند.^۲ در واقع مظهر برجسته و کمابیش درخشان نبوغ عرب در زبانش و نیز خطش منعکس است. زبان بود که نه تنها میراث قومی عرب را در بیرون مرزهای عربستان حفظ کرد بلکه بدان جلا و درخشش بخشید. با واسطه زبان عربی بود که نبوغ اساسی عرب به گونه‌ای مؤثر به سراسر تمدن اسلامی راه یافت.

قدرت فوق‌العاده ذاتی زبان عربی هم در سرشت کهن خویش در گذشته جلوه‌گری داشت و هم در پهنه دینی نمایان گشت. این هر دو صفت با هم پیوند یافتند. صفت کهن شیوایی عربی بود که آن زبان را برای کاربرد دینی‌اش توانا ساخت و الهام قرآنی بر غنای پیشین آن افزود. کهنگی زبان لازمه سادگی ساختمان آن نیست، بلکه در غالب موارد بر خلاف آن است. زبانها کلاً با گذشت زمان با از دست دادن غنای گنجینه لغات خویش و در نتیجه از دست دادن توان بیان يك اندیشه به انحاء گوناگون و توان بیان اندیشه‌ای در کمترین عبارات یا واژه‌ها روبه تهیدستی می‌روند. بنابراین زبانهای جدید برای جبران این تهیدستی روبه پیچیدگی از نظر دستور زبان و معانی بیان رفته‌اند و با وجود آنکه شاید از دید بیان دقیقتر شده‌اند، از لحاظ مضمون چنین نیستند. مورخان زبان در شگفتند که عربی توانسته است ساختمان استوار خویش را از زمانی بس کهن یعنی زمان نگارش قانون

حموری،^۳ که می‌شود حدود نوزده یا هیجده سده پیش از مسیح، نگاه دارد و نیز گوناگونی فراوان آواها که به‌جز يك اوا مشتعل بر رسته آواهای کامل است حفظ کند و گواه این امر کهنترین الفبای سامی کشف شده است،^۴ با آنکه «سنت نوشتاری» در میان نبوده که آواها را از زمان مشایخ کهن قوم یهود تا به هنگام وحی قرآن حفظ کند. توجیه این صفت استواری عربی را باید در پافشاری خاص زندگی بیابانگردی سراغ کرد. در شهرهاست که زبانها مانند اشیاء و سازمانهایی که شهریان می‌سازند روبه انحطاط می‌روند. بیابانگردان که تا حدودی در ماورای زمان زندگی می‌کنند زبان خویش را بهتر حفظ می‌کنند؛ از آنرو که این تنها گنجینه‌ای است که می‌توانند با خود در زندگی گردان شبانی حمل کنند. بیابانگردان پاسداران پررشد میراث زبانی و شمیری و هنر زبان آوری خویش هستند. از سویی میراث هنرهای تجسمی آنان چندان بسیار نتواند بود. زیرا که معماری مستلزم زندگی ثابت است و همچنین پیکر تراشی و نقاشی. هنر بیابانگردان کلاً محدود است به صنایع دستی و آرایشی و نشانها و علامتها. این استعدادها چندان هم کم ارزش نیستند زیرا با فراهم شدن امکان و برخورد با فنون و مهارت‌های آبادی نشینان شکوفای می‌شوند. گو اینکه

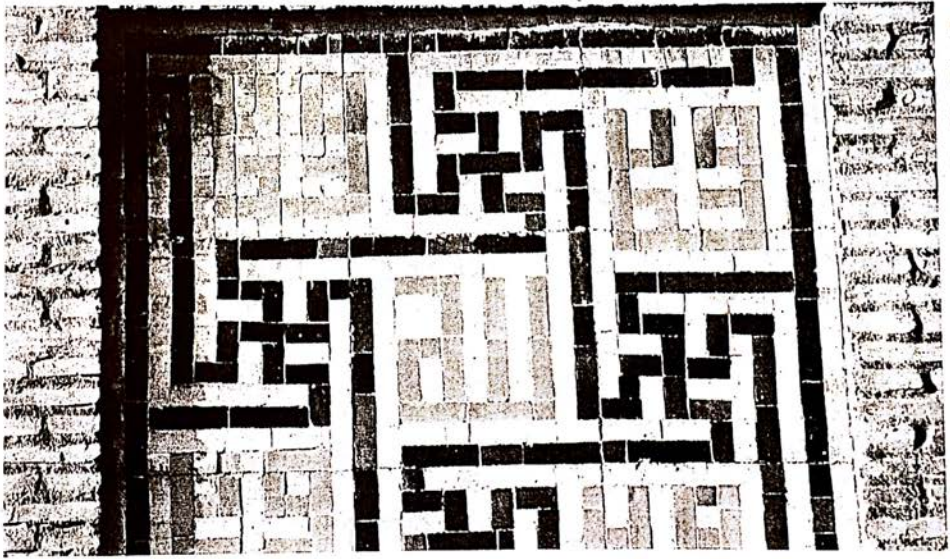
از نمونه‌های پیش از اسلامی این گونه هنرهای بیابانگردان کلاً چیزی در دست نمانده ولی چون به گذشته و تاریخ بنگریم و با سنجش با آنچه نزد دیگر بیابانگردان می‌بینیم و با در نظر گرفتن شکوفایی بی‌درنگ هنر اسلامی در قرنهای نخستین از آثار هنری دستی که بسیار غنی‌تر از آثار آبادی نشینان بود، به این موضوع پی می‌بریم و در می‌یابیم که تا حدودی این امر هم مانند زبان عربی ورزیده شد. اینک می‌کوشیم تا در بیانی کوتاه و بی‌توسل به علم زبان‌شناسی تخصصی، صفات خاص زبان عربی را بررسی کنیم. نخست آنکه هر زبانی در آغاز دارای دو قطب است که یکی ممکن است بر دیگری برتری یابد بی آنکه دومی ناپدید شود. این دو قطب را می‌توان با اصطلاحات «تداعی سمی» و «تداعی بصری» بیان کرد. تداعی سمی در اساس مفهوم واژه‌ای را مشخص می‌کند با ارتباط با آوای خاص آن. این امر همانند رشد و نمو گونه‌ی ثابتی از آواهاست برای بیان فعلی خاص همچون «یکی شدن» و «جدا شدن» و «نفوذ کردن» و «برآمدن» و مانند آنها که بیانگر مفهوم فیزیکی و روانشناسی و فکری چندگونه‌اند و از آنها مشتقاتی حاصل می‌شود. این مطلب هیچ ارتباطی با علم دلالت (semantic) و واژه‌های نام‌آوایی

تصویر ۱۶. صفحاتی از قرآنی مراکنی، مورخ ۹۷۶ هـ / ۱۵۶۸ م، استنساخ شده به امر شریفی سلطان عبداله بن محمد، مقبوض در ۱۴۰۵. British Library, Or. 1405.

سراسر «درخت» مورد بحث مربوط و پیوسته می‌شود.^۹ این خاصیت گسترش زبان با شفافیت و لغزندگی علم دلالت که از يك مصدر فعل مشتقات بسیار سرچشمه می‌گیرند دلیلی است بر کهنگی نسبی این زبان. نخست، در زمینه اصلی شعور و شناسایی ما، اشیاء با آواهای واژه‌های بسیار کهنه و قدیمی مربوط پیوند یافته‌اند و این آواها در مغز ما جایگزین اشیاء هستند که چون «نام» چیزی برده شود یا سخن از فعلی برود شنونده را به یاد آن چیز یا آن فعل می‌اندازد.^{۱۰} سمبولیسم یا اشارات نهفته و مکنون در واژه‌ها که کمابیش بر اثر عادات فکری دچار ابهام یا انحراف شده‌اند سرشت و ماهیت اشیاء را در حال ثبات و سکون مانند تصویری که به مغز متبادر می‌شود به نظر نمی‌آورد بلکه در حال حرکت و شدن نمودار می‌شود. این جنبه از زبان کلاً و به ویژه زبان عربی در جهان اسلام وسیله جنب و جوش و پیدایش رشته‌ای پهن‌آور از علوم شده است که بعضی فلسفی و برخی دینی هستند. دانشمندان اسلامی نه تنها این خاصیت ساختمانی عربی را حفظ کرده‌اند بلکه حتی بر دقت نگرش آن نیز افزوده‌اند. در عربی «درخت» بابه‌ای فعلها و مشتقات بعضی از «مصادر»^{۱۱} وسعتی بی حد و مرز دارند و می‌توان شاخه‌ها و برگه‌های فراوان

(onomatopoeia) ندارد. در این مورد تطبیق آوا و عمل در مغز بی‌درنگ و خود به خودی است و در این حال واژه چیزی را که از آن حاصل می‌شود چه عمل یا مقصود عمل را به خاطر می‌آورد. اما به عکس تداعی بصری، در سخن گفتن با مفهوم اسم و برابر علم دلالت مربوط می‌شود و هر واژه‌ای که ادا می‌شود در دل و درون تصویری را بر می‌انگیزد که خود تصاویر دیگری را تداعی می‌کند یا ارتباط خاص با بعضی از آنها که پیوندی استوارتر دارند بر می‌انگیزد. زبانهای لاتینی از گونه اخیرند و زبان عربی تقریباً سراسر پیرو تداعی سمعی یا منطق‌آوایی است که در آن شناسایی آوا و فعل و برتری عمل در سراسر بافت غنی این زبان برقرار است. در اساس هر واژه عربی از مصدر فعل سه حرفی از حروف بی صدا یا صامت که خواندن آن مانند پندارتکاری سمعی است مشتق می‌شود که از آن دوازده باب بر می‌آید که بعضی مانند انفعال و تفعیل و افتعال لازم یا پذیرای حالتی هستند و برخی مانند افعال و تفعیل متعدی و بعضی مانند استفعال برای طلب حالتی و بعضی مانند مفاعله و تفاعل برای شرکت با نسبت هستند. از هر يك از این ابواب به نوبه خود بسیاری اسم و صفت حاصل می‌شود که نخستین مفهوم آنها همواره کما بیش با مصدر سه حرفی یعنی ریشه

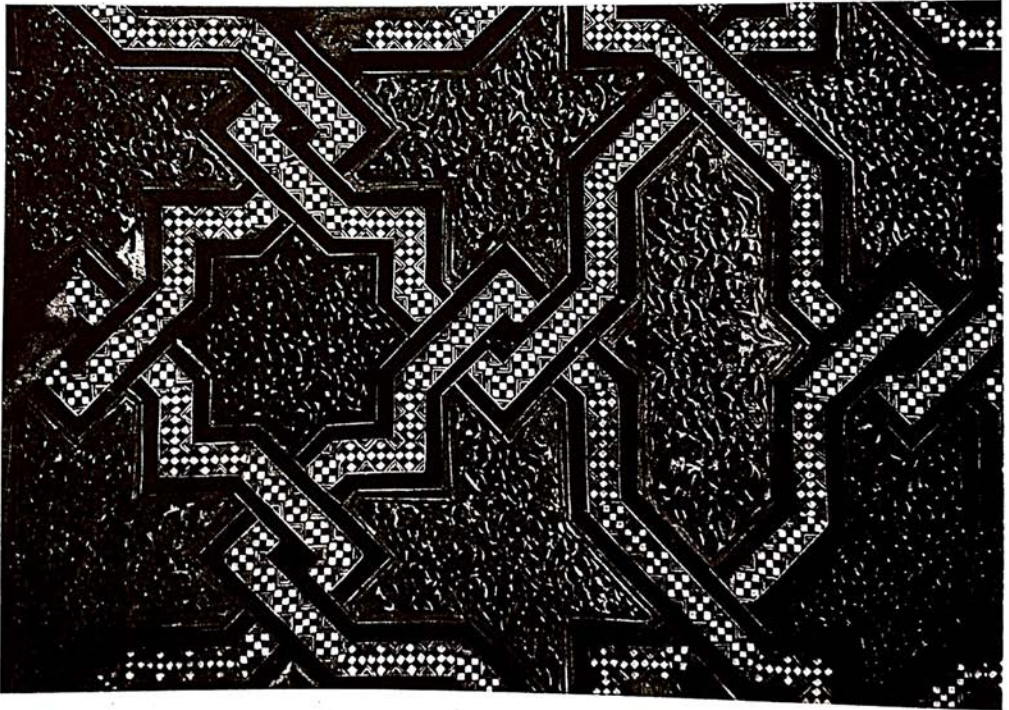
تصویر ۱۷. حروف و تزیینات کاشی در مدرسه کولداس در تاشکند، ازبکستان، سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی (۸۷۴ تا ۹۱۲ هـ / ۱۴۶۹ تا ۱۵۰۶ م).

همچون اصطلاحات نو برای بیان اندیشه‌ها یا افعال نو به کار گرفت. این امر همانا راز کامیابی و گسترده‌ی زبان مردم بدوی عرب است که توانست وسیله‌ای شود برای تمدنی که از نظر اندیشه بسیار توانگر و پر شاخه و گسترده است.

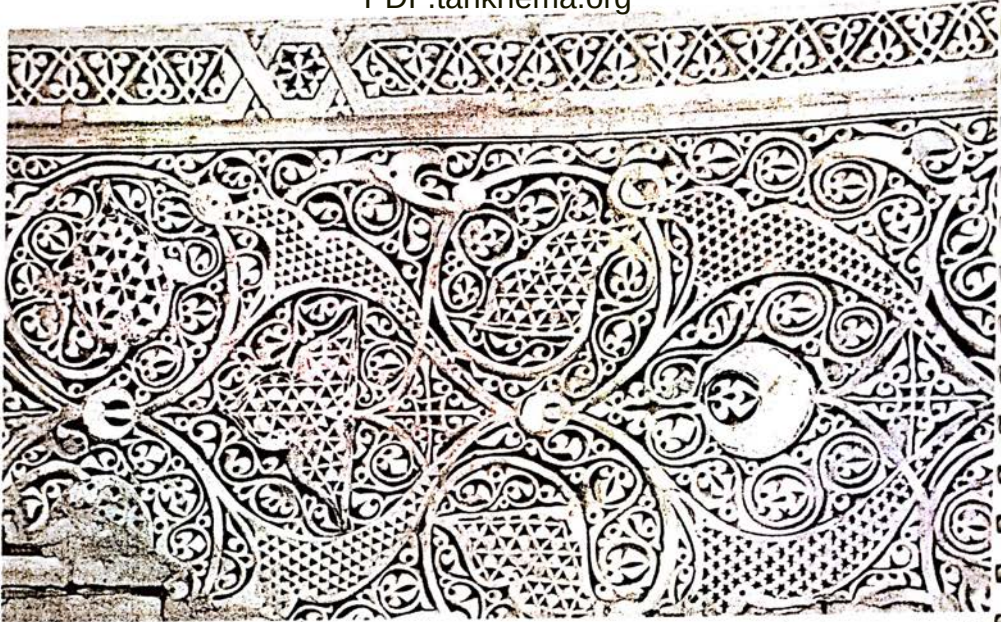
وانگهی اجازه بدهید بگوییم که پیوند منطقی میان اصطلاحی خاص با ریشه مصدری آن امری نیست که همواره به آسانی دریافته شود. زیرا که گهگاه مفهوم مجازی داده شده بدان اصطلاح با واژه ریشه مصدری آن بسیار متفاوت است. یکی از شرقشناسان تا آنجا در این باره غلو کرده است که می‌گوید «ساختمان زبان عربی چنان شفافیتی دارد که معنی يك مصدر امری مشخص و معین نیست». ولی مشکل می‌توان پذیرفت که ریشه و اساس زبانی آشکار و استوار نباشد. واقعیت آن است که ریشه مصدری پایه‌ای است میان اندیشه استدلالی و ادراکات هماهنگ وابسته بدان.^۶ زبان عربی امروزی هم مانند گذشته متکی است بر اصول سماعی که در مطالب آینده به آثار آن در هنر خواهیم پرداخت.

این مطلب ذهن ما را می‌فرید که بگوییم توجه فرد عرب بیشتر از راه گوش و نه از چشم جلب می‌شود، ولی این کلی گویی درست نیست. درست است که در بیان هنری، عرب به زبان پرداخته و از توانایی نیرومند و بی‌کرائش بهره گرفته است. هرگاه اصطلاح متفکر را برای توصیف کسی در نظر بگیریم که به اندیشیدن می‌پردازد و نه کسی که به عمل دست می‌برد و دوست دارد اشیاء را در حال سکون ببیند و دارای فطرتی است پر تحرک باید فرد عرب را غیر متفکر بدانیم. ولی اسلام و هنر عربی نمودار آن است که عرب هم متفکر است. تفکر تنها ویژه کسان ساکن و ثابت نیست؛ بلکه می‌توان با تحرک آهنگین و موزون به وحدت دست یافت که مانند تفکر ابدیت حاضر در جریان زمان است.

مثالهای مجسم از این امر در برابر دید ما هست که به ویژه در نقشهای اسلیمی جلوه گر شده است. این نقشها دارای نظم و شکلهای نامحدودی است و آشکارترین جلوه شکلهای موزون است در برابر دید همگان. درست است که پیدایش انواع کامل آن بی‌همکاری هنری

تصویر ۹۸. گوشه‌ای از منبرچوبی مسجد کتوبیه در مراکش، ساخت قرطبه، اسپانیا. مورخ ۵۱۹ تا ۵۲۵ / ۱۲۲۵ تا ۱۱۳۰ م.

شکل ۱۸. نقش اسلیمی در کاروانسرای رباط شریف، خراسان. پایان سده پنجم هجری؛ یازدهم میلادی.

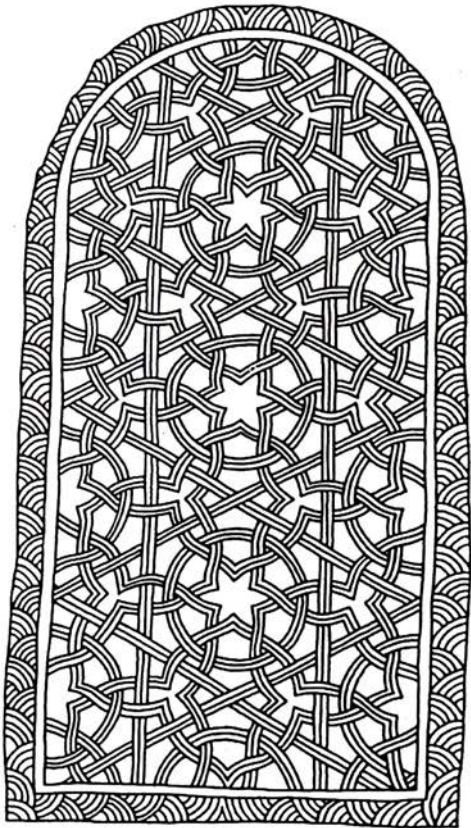
می‌گیرد و نه از بسیاری تصویرهایی که پدیدار می‌سازد. اسلام با تصویر بنابر دلایلی که گفته شد مخالف است (ر. ک. فصل سوم، بخش ۱). اینک این مطلب واقعیت دارد که بیابانگردان سامی هیچ سابقه تقلید از طبیعت نداشتند و عربان پیش از اسلام یا دوران جاهلیت بیشتر اصنام یا بت‌های خود را از خارج وارد می‌کردند و تصویر هرگز برای عرب وسیله بیان طبیعی و روشن نبوده است. گفتار و سخنخوری واقعیت تصویر ثابت را نهان داشته است. در صورتی که سخن همواره در «فل» بوده است که ریشه آن تا روزگارهای باستان می‌رسد، يك اثر نقاشی یا نقش برجسته به دیده عربان همچون خاموشی و انجاماد روان تلقی می‌شد. از لحاظ عربان مشرك تصوير با جادوگری وابسته بود.

★★★

زبان عربی سراسر فعال و پر حرکت نیست. گو اینکه اساس آن بر فعل و مصدر قرار دارد ولی ضمناً دارای زمینه‌ای ثابت و به سخن روشنتر زمینه‌ای بی‌زمان است که با «وجود» وابسته است که خود را

بیابانگردان آسیای میانه ممکن نمی‌شد ولی نخست در میان عرب بود که این پدیده هنری شکوفان شد و درخشید. عامل دیگری که ویژه هنر اسلامی است و گسترش آن با چیرگی و سلطه عرب همراه بود همانا در هم بافتگی نقش متن است. نخست این نقش به گونه کامل در حجاری مشبك‌کاری پنجره‌های مسجدها و کاخها نمودار شد.^۸ برای ارزیابی در هم بافتگی هندسی این نقشها ضروری است با دقت گردش خطها را «بررسی» کرد. این گونه نقش در موزائیکهای کف بناهای دوران اخیر یونانی و رومی دیده می‌شود. ولی در این مورد اینها ابتدایی و به طبیعت نزدیکترند، بی هیچ گونه پیچیدگی و دقت خاص آثار عرب - اسلامی. این نمونه‌ها به هنر انتزاعی وابسته‌اند که خود از مشخصات نبوغ عرب است. برخلاف اعتقاد متعارف، مرد عرب معمولاً دارای «نیروی تصور خارق‌العاده» نیست. هرگاه چنین نیرویی در آثار کتب عرب دیده می‌شود مانند هزارویکشب، از سرچشمه‌ای غیر عرب برخاسته است که از ایرانی و هندی مشتق شده است و در این مورد تنها هنر قصه‌گویی از آن عرب است. روح افریتندی عربان اصلاً منطقی و سخنخوری است و سپس موزون و همراه با شعر و سرودخوانی. شکوه شعر رایج عرب از اسلیمی فکری و زبانی سرچشمه

به ویژه در جملات اسمی اشکار می‌سازد که در آن اسم و مکمل آن یا مضاف و مضاف‌الیه در کنار هم قرار می‌گیرند بدون حرف ربط و بدین گونه اندیشه با روشنی خاصی بیان می‌شود بی‌هیچ الزام زمانی. زبان عربی چنان است که یک فکر فلسفی یا اندیشه معنوی را می‌توان در قالبی کوتاه و گفتاری مجمل با روشنی کامل بیان کرد. این صفت در کمال خویش تنها در قرآن مجید جلوه‌گر می‌شود. با این همه این امر از نبوغ عربان است و در هنر عرب - اسلامی مندرج است. زیرا که این هنر نه تنها آهنگین و موزون است بلکه روشن است. کوتاهی و رسایی کلام عرب تنها محدود به ژرفای مفهوم آن نیست

شکل ۱۹. پنجره مشبك در خرابه‌المعجر.

و نیز توصیف و تجسم در آن آسان نیست. یک فرد عرب کمتر دسته‌ای از شرایط یا حالات را در یک جمله بیان می‌کند، بلکه ترجیح می‌دهد تا آنها را در قالب جملات کوتاه بیان کند. از این جهت زبانی التصاقی که با پیوند واژه‌ها ساخته می‌شود مانند ترکی که از خانوادهٔ زبانهای مغولی است و از عربی در خاصیت پیوستگی و انجماد کمتر است و پر انعطاف است بهتر توان توصیف اوضاع و حالات و دورنماها را دارد. ترکی از این جهت بر عربی برتری دارد و فارسی که از خانوادهٔ هند و اروپایی است و با گوئیك نزدیک است نیز چنین است. اما این هر دو زبان نه تنها اصطلاحات کلامی خود را از زبان عربی به وام گرفته‌اند بلکه اصطلاحات فلسفی و علمی را نیز.

زبانی که در نقطهٔ مقابل عربی واقع است چینی است که با تصویرهای ثابت اشیاء سروکار دارد که بر اساس آنها اندیشه فعال خود را فراهم می‌آورد و این امر در سرشت خط پندار نگاری آن زبان نمودار است.

ترکان مانند عربان در اصل بیابانگرد بودند ولی زبانشان از دو گونه نظم فکری کاملاً متضاد حکایت می‌کند. عربان دارای فکری نافذ و فعال هستند در صورتی که ترکان اندیشه‌ای فزاینده و محیطی دارند. کلاً در چارچوب هنر اسلامی نبوغ ترکان خود را با گونه‌ای پیوند دادن و ترکیب نمودار می‌سازد که می‌توان آن را به روحیای استبدادی و خودکامگی نسبت داد. ترکان دارای استمدادی در تجسم یا هنرهای تجسمی هستند که عربان از آن بی‌بهره‌اند و کار ترکان از تصویری جامع مایه می‌گیرد و پنداری همه از یک تکه یکپارچه در آمده باشند.

اما هنر ایرانی با ترتیب سلسله مراتبی و پیوسته باز شناخته می‌شود. معماری ایرانی کاملاً چشمگیر است بی آنکه بنابر اصطلاح امروزی «فونکسیونل» باشد. از دید ایرانی «یگانگی» خویش را بیش از همه در هماهنگی می‌نماید. گذشته از اینها ایرانیان طبیعتاً و از نظر فرهنگی مردمی هستند دارای بصیرت که با دیدگانی تنزلی می‌بینند. فعالیت هنری ایشان پنداری از آهنگی درونی مایه می‌گیرد. در شرق ضرب‌المثلی است به مفهوم آنکه «عربی زبان خدا است ولی فارسی زبان بهشت است» و این مطلب نمودار تفاوت اشکار میان فی‌المثل معماری نوع عرب است، مانند معماری مغربی، که در آن هندسه منظم و محدود نمایانگر یکدستی و یکپارچگی است و معماری ایرانی که در آن اصول یکپارچگی در گنبدی‌های آبی و آرایشهای پر نقش و نگار نمودار می‌شود.

معماری عربی از یکتاخوانی هراسی ندارد. جزری بر جزری و ردیف ستونی بر ردیف ستونی دیگر می‌سازد و با تکرار موزون و تناسب و تکامل کیفی هر عنصری را می‌نماید.

★★★

پدیداری نقشهای اسلیمی و خاصیت انتزاعی و شفاف و محدود معماری می‌شود. درجای خود بدین دو قطب مورد بحث بارها و کرارا خواهیم پرداخت.

اما ژرفترین پیوند میان هنر اسلامی و قرآن کریم از گونه‌ای دیگر است و آن نه در ظاهر کلام قرآنی است بلکه در حقیقت آن است که گوهری عاری از شکل و ظواهر است و بیشتر از سرچشمه توحید سیراب می‌شود و با صفات و خصایص پیوسته بدان. هنر اسلامی - که منظور از آن تمامی هنرهای تجسمی در اسلام است - اساساً نمودی است از بعضی جنبه‌ها یا ابعاد وحدت الاهی. در این نمونه اثر و نمودی از بعضی جنبه‌ها یا ابعاد وحدت الوهیت نمودار می‌گردد.

۲ خوشنویسی در اسلام

هنر خطاطی در اسلام در میان هنرهای تجسمی اسلامی از همه پیشتر به عرب وابسته است. با این همه این هنر هم به مجموع پدیده‌های جهان اسلام متعلق است و نیز آن را از شریفترین هنرها می‌دانند. از آنرو که این هنر کلام وحی را در برابر دیدگان نمودار می‌سازد. شاهزادگان و شاهزاده خانمها با خطی خوش به رونویسی کلام خدا می‌پرداختند. خوشنویسی همچنین هنری است که در جهان اسلام طرف توجه بسیاری است. زیرا هرکس که با نوشتن آشنا باشد در مقامی است که می‌تواند هنر خوشنویسان را باز شناسد و به داوری بنشیند و می‌توان بی‌مبالغه گفت که هیچ هنری در پرورش ذوق هنری مسلمانان به اندازه خطاطی مؤثر نبوده است. برای ارزیابی و شناخت نکات و دقائق خوشنویسی به‌ویژه تزئینات معماری که غالباً به کتیبه‌نگاری می‌کشد باید با انواع شیوه‌های خطی و قلمها آشنا بود.

هرگاه بگویم که خطاطی اسلامی، که در غنا و توانگری و شیوه و سبک و شکل شگفتی انگیز است، در کار درآمیختن خشکی و انجماد فوق‌العاده هندسی با گونه‌ای سلیقه خاص تناسب و هماهنگی، ابتکاری شگرف نموده است انگاره‌ای از خوشنویسی اسلامی به دست داده‌ایم و با این سخن دوقطبی را که در میان آنها این هنر پاینده و شیوه‌های گوناگون را که هر یک در سبک خود به کمال موزونیت رسیده و همچنان رایج است، که همانا هندسی و مدور است، باز شناسانیده‌ایم. زیرا که یکی از مشخصات خوشنویسی اسلامی آن است که هیچ یک از شیوه‌های آن از دورانه‌های مختلف از رواج نیفتاده است و خوشنویسی بسته به ماهیت و مضمون محتوا شامل همه شیوه‌ها می‌شود و به هنگام ضرورت در گذاشتن نوشته‌هایی با سبکهای گوناگون در کنار هم تردید روا نمی‌دارد.

خوشنویسی اسلامی که متضمن شکلهای گوناگون بسیاری است

زبان قرآن کریم در سراسر جهان اسلام حاضر است. سراسر زندگی مسلمانان پر است از شرایع و دعاها و عبارتها و جملات عربی قرآنی، که همه از آن کتاب مقدس است. شمار فراوانی کتیبه‌های قرآنی گواه بر این امر هستند. می‌توان گفت که رواج قرآن در سراسر جهان اسلام همچون محرکی روحی مؤثر واقع می‌شود - تأثیری هم روانی و هم علنی ناشی از تلاوت آن - و این تأثیر لزوماً روش و شیوه و میزانهای هنر اسلام را تعیین می‌کند. بنابر این هنرهای تجسمی اسلامی به گونه‌ای متأثر از کلام قرآن مجید هستند. بی‌گمان یافتن پیوند میان این هنر با متن قرآنی بسیار دشوار است، نه از لحاظ داستانسرایی که در اسلام در عرصه هنر چندان اهمیتی ندارد بلکه در پهنه ساختمانی. زیرا که قرآن کریم پیروی از هیچ قاعده‌ای در ترکیب کلام نمی‌کند و نیز در پیوستن مضمونهای نامرتبط روشی خاص ندارد و نه در بیان و گفتار که از هرگونه قواعد وزنی پرهیز دارد. با آنکه کلام مسجع آن نافذ و استوار است باز تابع هیچ انگاره و ویژه‌ای نیست و کاملاً پیش‌بینی نشده‌ای است. زمانی سجعهای آن مانند ضربه طبل است و ناگهان از ترتیب می‌افتد و به گونه‌ای نامنتظر دگرگون می‌شود. تأیید این نکته که قرآن کریم کلامی است منظوم از آنرو که دارای عبارتیهایی است مسجع، مانند رجز بیابانیان عرب، نادرست است. ولی انکار اینکه کلام مسجع و آهنگین و موزون با دگرگونی ناگهانی در روح عربان نفوذی ژرف دارد نیز درست نیست. هنر عرب چه شعر و موسیقی و چه هنرهای تجسمی همواره خوانان تکرار شکلی است با دگرگونی ناگهانی و پیش بینی نشدنی در میان این یکپارختی مکرر. اما با آنکه هنر پیرو قواعد شناختنی و ساده است امواج بیان و سخن مقدس چه بسا در قالبهای منظمی افتد گویانکه در این هنگام هم این کلام از دریایی پرتلاطم و آشفته برمی‌خیزد. بر همین قیاس، حالت هماهنگی درونی حاصل از کلمات و تلاوت قرآن کریم با صدای بلند در پایهای دیگر از فی‌المثل شعر کامل جای می‌گیرد. قرآن مجید روان را سکون نمی‌دهد بلکه اثری می‌بخشد و تأثیری دیگر را می‌برد. روان را پنداری بال می‌دهد و به پرواز می‌برد و آن‌گاه آن را از اوج به حسیض می‌آورد و برهنه برجای می‌نهد و برای مؤمن این هم آرامش بخش است و هم صافی ساز، مانند رگبار. اثر هنری آدمی نمی‌تواند چنین کیفیت بلندی داشته باشد. می‌توان گفت که قرآن کریم دارای سبکی ویژه نیست که بتوان از آن در هنر پیروی کرد. اما حالتی از روان و نفس هست که تحت تأثیر تلاوت قرآن بعضی صفات و سجا یا را بر - می‌گزیند و برمی‌کشد و برخی را می‌نهد. کلام بر تأثیر قرآنی همواره حالت جذب و شوق مستانه را به هوشیاری فوق‌العاده پیوند می‌دهد و این پرتوی از خورشید الاهی است که بر بیابان وجود انسان تابیده است. همین قطعه‌های روان آبگونه و پرموج موزون است که مایه

حروف ندارد و آنها را در هماهنگی مستمری پیوند می‌دهد بی‌آنکه اشکال را روی يك خط واحد نگاه دارد بلکه دلنشینی خط عربی در واقع وابسته است به شیوه‌ای که در آن خطها به گونه‌ای آشکار با روانی کلی ترکیب می‌شوند و ادامه می‌یابند.

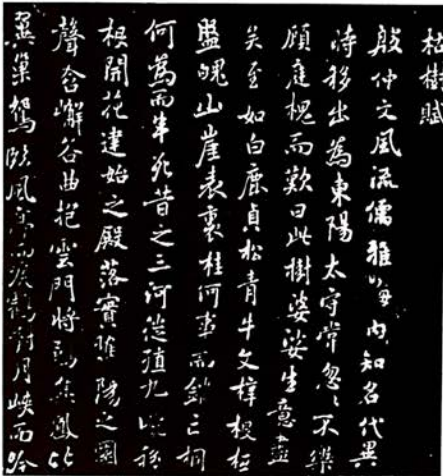
نگارش چینی از بالا به پایین است، پنداری شریعی است که از آسمان بر زمین فرود می‌آید. اما عربی در سطر افقی از راست به چپ نوشته می‌شود که راست همانا پهنه کار و کوشش باشد و چپ جای دل و بدین گونه سیری است از بیرون به درون.

سطرهای بی‌دری متن را می‌توان با پودهای يك تکه پارچه همانند دانست. در واقع سمبولیسم نویسنده‌ای مانند بافندگی است و هردو اشاره دارند به محورهای فلکی. برای شرح این اشاره باید تصور کرد که در بافندگی دورانه‌ای که تارها عمود بودند و پودها افقی. آنها را با حرکت مرتب دوار به چپ و راست احاطه کرده و ثابت نگاه می‌داشتند و بدین گونه گذشت روزها و ماهها و سالها به یاد می‌آید که ثبات تارها را

موجب می‌شود که آن را با خوشنویسی شرق دور همانند گیرند - زیرا که این نیز از هنرهای بسیار برجسته به شمار می‌رود - گو اینکه خط چینی با خط عربی در دو قطب متضاد هستند. همچنان که می‌دانید خط چینی بر پایه تصویر نگاری است که در آن علامتها مانند نمادهای اندیشه‌ها هستند، در صورتی که عربی کاملاً مصوت و شاید از مصوت‌ترین خطهای موجود باشد. این بدان معنی است که خوشنویسی با خط عربی کاملاً انتزاعی است بی‌آنکه به اشکال طبیعی مربوط شود. فنونی که در هر یک از دو خط به کار گرفته شده است کاملاً با هم متفاوتند. در خطهای شرق دور یعنی ژاپنی و چینی به قلم مو برتری داده می‌شود که در آنها ضربه واحد قلم‌مو با فشارهای گوناگون در شکل بخشیدن به پندار نگاری مؤثر واقع می‌شود. در صورتی که در خط عربی که با قلم نی نوشته می‌شود یعنی قلمی که سر آن به پهنای يك نقطه درشت تراشیده شده است نویسنده ترجیح می‌دهد که خطهای استوار و دقیق و غالباً پیچاییچ بکشد و هیچ گرایشی به مجزا ساختن

تصویر ۱۹. کتیبه‌ای کاشی: «بسم الله الرحمن الرحيم»، در صحن مزار خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه هرات، افغانستان. مورخ سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی.

شکل ۲۰. نمونه‌ای از خط چینی.

Shodo Zenshu, volume 8, plate 22/23 C. H. U.
Sue Liang A. D. 596/658.

شکل ۲۱. نمونه‌ای از خط عربی. مضبوط در
Chester Beatty Library Ms 1481, f. 7r
دابلین.

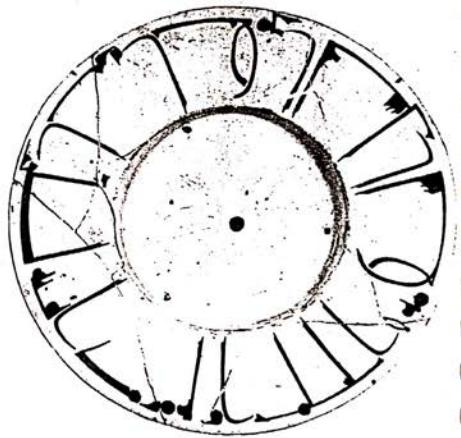
می‌توان با سکون محور قطبی زمین همانند گرفت. این محور نیز در واقع یکی و تنهاست ولی تصویر آن در همهٔ نخهای پود همواره مانند لحظهٔ حال حاضر است که در سراسر زمان خویشتن را جلوه‌گر می‌سازد.

در نویسندگی هم مانند بافتندگی حرکت افقی و موجی خط همانند گردیدن و شدن و تکوین است که بر خطهای تصویری عمودی که همانا بعد وجودی یا «جوهر ثابت» حیانتد نگاشته می‌شود.

اینک این نکته مهم است که هر يك از دو بعد به همان گونه که دیگری را «جدا می‌سازد» «متحد و یگانه می‌کند». بدین گونه فی‌المثل حرکت افقی خط که همانا جنبه «تکسوی» آن است، گزایشی دارد به درهم آمیختگی و پیداری شکل گوناگون. ولی از سویی بسطها یا خطهای افقی این حروف «غلیه می‌کنند» و از حرکت مدور و روان نویسندگی می‌کاهند. پس خطهای عمودی پنداری جوهر هستی را استوار نگاه می‌دارند و خطهای افقی مایهٔ کثرت می‌شوند.

چه بسا این دقایق بحث ما را از موضوع دور کرده باشد، ولی در واقع اینها نمودار همهٔ مظاهر نگارش و از آنرو نمایشگر همهٔ شیوه‌های خط عربی و شناخت آنهاست.

خط عربی از الفبای سریانی یا نبطی سرچشمه گرفته است پس سرچشمهٔ آن به دوران پیش از اسلام می‌رسد. اما در صدر اسلام جز پدیدهای ابتدایی نبود. بسیاری از حروف همانند بودند و چون در آن

تصویر ۲۰. بشقابی بزرگ با کتیبهٔ کوفی. سبک سمرقندی. مضبوط در موزهٔ لوور
پاریس. از سدهٔ چهارم هجری؛ دهم میلادی.

سَمِ اللّٰهَ اَلْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ خَيْرًا وَسَجْدًا
 لِلّٰهِ بَحْرًا وَاصْلًا وَلِلسَّلَامَةِ
 طَوِيلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 خَيْرًا وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ
 قَبْلَ عَمْرِائِكَ
 اَلَا سَلَامًا مَّعَكُمْ
 وَهَوَّاءَ مَاجِدًا وَلَمَّحًا
 اَمَّا مَرَدُّ الْعِلْمِ

وَكَسَدًا الصَّحْبِ
 سَوَاءًا مَرْسَةً اَدْبَعًا
 سَلِّمْ

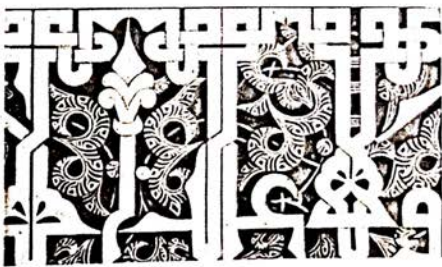
شکل ۲۲. خط عربی: نسخه خطی کربلا، مورخ ۸۷۴ (۶۹۳ م.).

سَوَاءًا مَرْسَةً اَدْبَعًا
 سَلِّمْ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ خَيْرًا وَسَجْدًا
 لِلّٰهِ بَحْرًا وَاصْلًا وَلِلسَّلَامَةِ

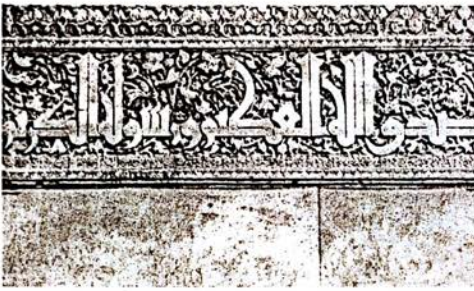
شکل ۲۳. نمونه خط کوفی سده سوم هجری: نهم میلادی، متن قرآن کریم در کتابخانه عمومی کابل، افغانستان.

مصوت نموده نمی‌شد معنی بسیاری از واژه‌ها شناخته نمی‌شد مگر با حدس و گمان. تکامل خط بنابر این الزاماً به سوی دگرگونی گرایید. ضمناً به همان شیوه سمبولیسم که در بالا گفته شد رو کرد. یعنی آنکه گرایشی «روحانی» یافت که همانا تأکید بر دگرگونی حروف نسبت به هم است و نیز توازن نهفته در طبیعت خط به سوی یگانگی و هماهنگی هم رهنمون شد. از قرون نخستین اسلام دو شیوه نویسنده‌گی در کنار هم ادامه یافتند که همانا کوفی باشد که با سرشت ثابت حروف ممتاز است و گونه‌ای خط مدور نسخ با روانی بر دگرگونی خویش. کوفی منسوب است به شهر کوفه از مرکزهای عمده فرهنگ عربی به روزگار امویان و برای نوشتن قرآن مجید به کار می‌رفت. این خط مرکب است از خطهای راست و هماهنگ هندسی که خواندن آن را مشکل می‌سازد. باید یادآور شویم که ای بسا در عربی بتوان بعضی حروف را دسته‌بندی کرد و به صورت يك شکل نمودار ساخت.

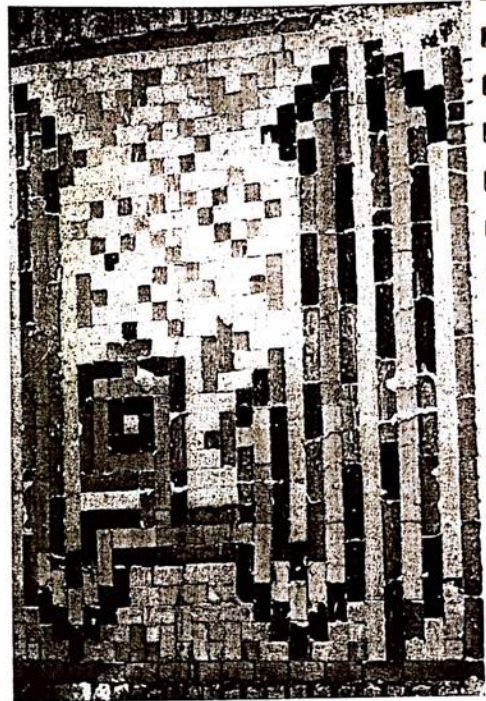
کوفی مایه پیدایش چند قلم گوناگون شد که عمدتاً در تزئین معماری و ساختمان به کار می‌رود. مانند کوفی مربع که می‌تواند همچون آجر نمودار شود و کوفی مشجر یا مورق که در کار تزئین کتاب به کار می‌رود و به ویژه در فاتحه‌الکتاب و کوفی موشح و مشبك که در خوشنویسی مغربی و به ویژه در گچکاری برجسته بسیار رواج دارد. مخالفت میان دو گرایش در خوشنویسی — که یکی به ثبات شکلهای حروف و دیگری به روانی همواره آنها میل دارند — هرگز پدیده‌ای مطلق نیست. در هر مرحله از تکامل، هماهنگی و همسازی نیز در میان بوده است، مانند سبك محقق که زیبایی آن در پیروی از هر دو گرایش است به متناهی حد، بی‌آنکه پکتواختی و یکسانی کلی آن گزند ببیند. تکرار خطهای عمودی بُزنده آن که عمدتاً با الف و لام نموده می‌شود در کنار روند افقی و آزاد حلقه‌های باز و گوناگون، زیبایی خاصی دارد. این خط که تابع نظمی خاص شد و برای استنساخ قرآن

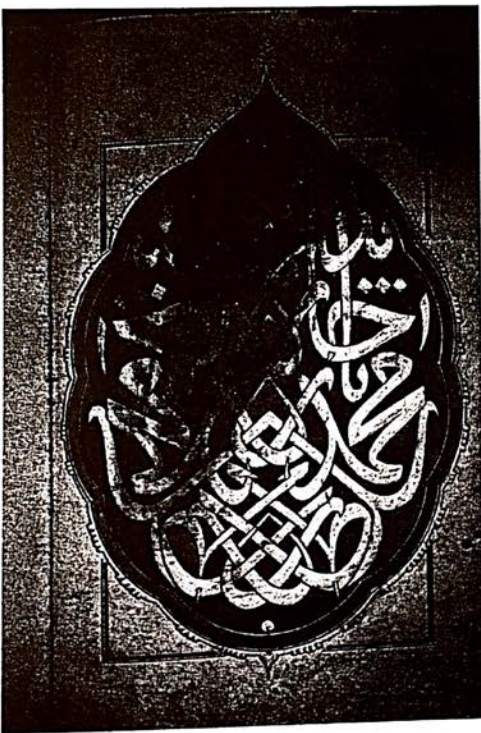
شکل ۲۴. نمونه کوفی تزئینی از کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.

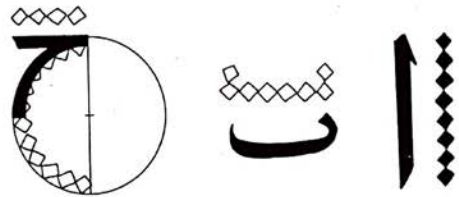
شکل ۲۶. کتیبه خطی کوفی درامیخته با نقش اسلیمی، از مدرسه سلطان حسن، قاهره، مصر.

تصویر ۲۱. کتیبه‌ای کاشی از گنبد مسجد شاه مشهد، ایران، مورخ سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

تصویر ۲۲. خط خوش به صورت گره درهم از نسخه‌ای عثمانی مورخ سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی، از دیوان جامی، مضبوط در موزه مولانا، قونیه، ترکیه.

شکل ۲۵. اندازه حروف بر حسب نقطه.

کریم به کار رفت خود مانند گواهی شد بر یگانگی خدا به همراه گستردگی شاد و لذت بخش روان آن.

خوشنویسان پیرو بعضی قواعد تناسبی برای هر شیوه از خطها هستند. واحد اندازه همانا «نقطه» است، بلندترین حرف عمودی الف است که برابر است با نقطه زیرین حرف ب. اندازه آن مرکب است از شماری نقطه بر بالای هم. بلندترین حرف افقی یاره زیرین. دایره‌ای است که قطر آن به طول الف است.

گروه‌های گوناگون قومی هم در خط تأثیری به جای گذاشته‌اند. فی‌المثل ایرانیان گونه‌ای شیوه پر انحنا و زیبا ابداع کردند بسیار روان و چابک و بدان زبان خود را با الفبای عربی می‌نوشتند. شیوه مغربی که از اسپانیا تا سواحل شرقی آفریقا رایج بود به همان درآمیختگی نسبی کهن کوفی و نسخ وفادار مانده است. سبک آن خواه عمودی خواه افقی، قرص و جلی و پرانکسار و چشمگیر است و دارای حلقه‌ها و گره‌های باز است.

خوشنویسی ترکی عثمانی که بسیار غنی است از شیوه عربی شرقی چندان دور نیست ولی در آن پرداختن ترنج و طغرا بسیار رایج است که به گونه‌ای یادآور هنر مغولی است.

در حاشیه یادآور می‌شویم که نباید در آمیختگی و همجوشی خط عربی را با شیوه خط چینی که در میان مسلمانان سین کیانگ رایج است و بدین گونه دواتها با هم درآمیخته‌اند به فراموشی بسپاریم. در تزئین معماری و حتی در تزئین کتاب، خوشنویسی را غالباً با

نقشهای اسلیمی پیوند می‌دهند. یکی از ترکیبات بسیار جخسته این آمیزش همان کوفی است با ساقهای عمودی و پیچکهای درهم شونده مستمر. گاهی پیچکها از حروف بیرون می‌آیند، این پدیده بی گمان همان آغاز پیدایش خط مشجری و ریحانی کوفی است.

پیوند خط و آرایش پرگل و برگ ما را به یاد همانندی میان «کتاب جهانی» و «درخت جهانی» که هردواز مظاهر معروف و شناخته شده مؤمنان هستند می‌اندازد. مظهر نخستین همانا قرآن کریم است و مظهر دومی در بسیاری از روایت‌های آسیایی منعکس است. وانگهی از درون طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد.

جهان هم کتابی است و هم درختی است الهام شده که برگها و شاخه‌های آن از یک تنه واحد رویداده است. حروف کتاب الهام شده مانند برگهای درخت مورد بحث هستند. همچنان که برگهای درخت به شاخه‌ها و شاخه‌ها به تنه درخت پیوسته‌اند، همان گونه حروف به واژه‌ها و واژه‌ها به جمله‌ها و سرانجام مجموع و مفرد حقیقت کتاب با هم پیوسته‌اند.

در اینجا یادآور می‌شویم که در موازات این رشته اندیشه مظهر قرآنی «قلم متعالی» که سرنوشت آدمیان را در «لوح پنهانی» قلم می‌زند وابسته است به قلم که همان «روح الوهیت» یا «روح جهانی» است و عالیت‌ترین عنوان و لقب شرافتی است که به قلم و درواقع به سایه «اراده‌الاهی» اطلاق شده است.

در صفحه‌های بعد

تصویر ۲۳. اوراقی از قرآنی کوفی به خط زر بر زمینهٔ آبی، مضبوط در کتابخانهٔ ملی تونس (۴۰۰ × ۳۵۰ میلیمتر).

تصویر ۲۴. قرآن قطع بزرگ اندلسی مورخ سدهٔ پنجم - ششم هجری؛ یازدهم - دوازدهم میلادی. مضبوط در موزهٔ هنر ترک و اسلامی در استانبول. نسخهٔ خطی شماره T360 (۵۷۰ × ۵۴۰ میلیمتر).

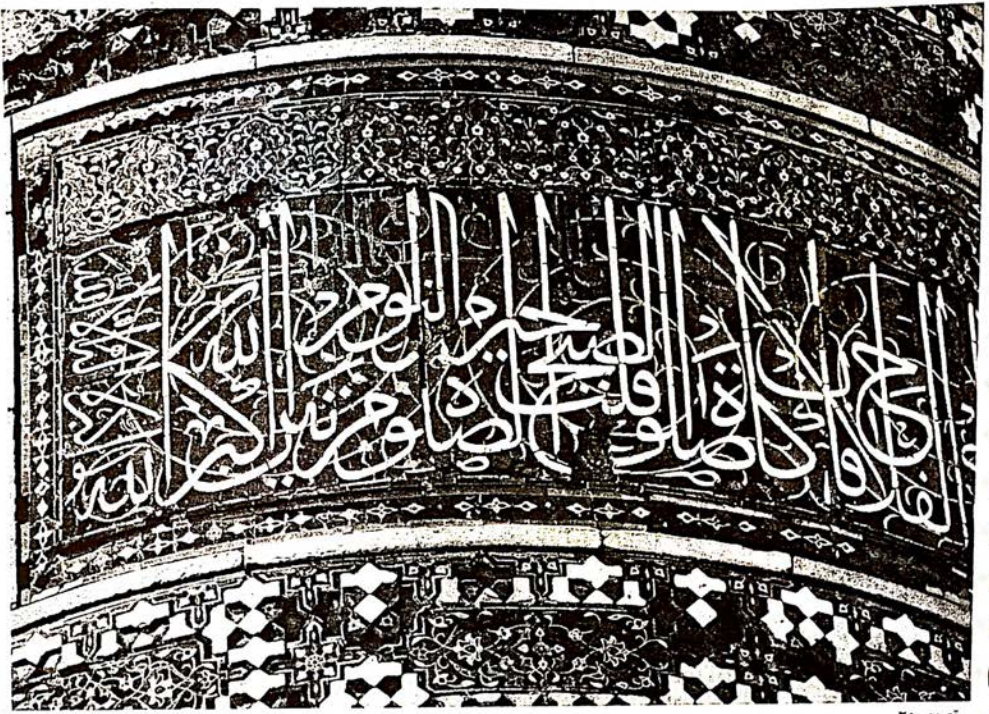
تصویر ۲۵. کتیبه‌ای کاشی از منار مدرسهٔ سلطان حسین بایقرا در هرات، افغانستان. سدهٔ نهم هجری؛ یازدهم میلادی (۸۷۴ تا ۹۱۲ هـ / ۱۴۶۹ - ۱۵۰۶ م).
تصویر ۲۶. دو کتیبه به شیوه‌های مختلف نسخ مرطوب و کوفی خشک در مدخل خانقاه نظنز، ایران. سدهٔ هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی (۷۱۶ تا ۷۱۷ هـ / ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۷ م).

تصویر ۲۷. صفحه‌ای از قرآنی از سدهٔ هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی، به سبک مملوک، شاید از مصر باشد به خط محقق با نام سوره‌ها به کوفی تزئینی شرقی، مضبوط در British Library, Or. 1009. f75v.

تصویر ۲۸. کتیبه‌ای کاشی از مسجد وزیرخان در لاهور، پاکستان، سدهٔ یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.

تصویر ۲۹. کتیبه‌هایی از مزار شاه اسماعیل در اردبیل، ایران، مضبوط در موزهٔ ایران باستان در تهران.

تصویر ۲۵

تصویر ۲۶

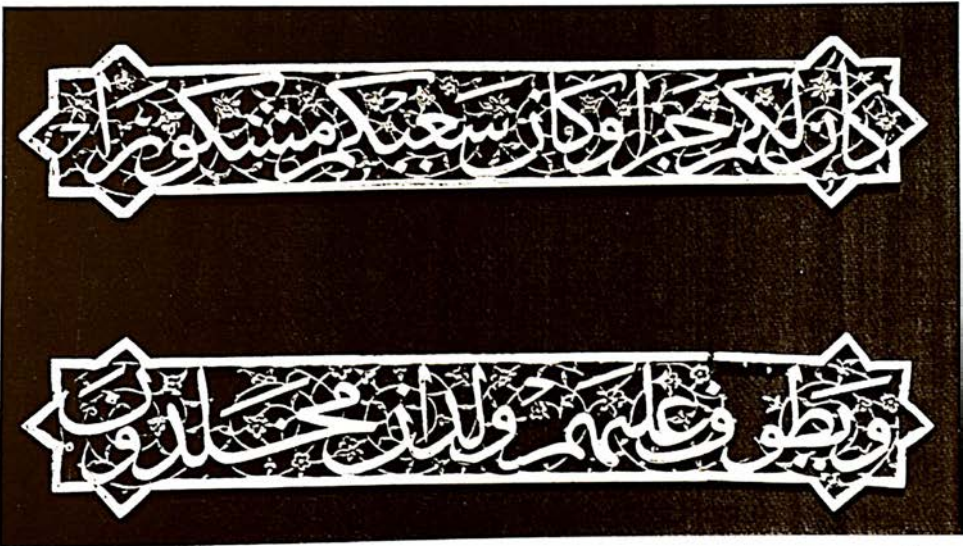
نَقِيرُ الْأَعْيُنَ وَلَا تَزُولُ رِزْقُهُ وَزَرْعُهُ خَرِي تُرَى إِلَى أَنْ تَمُرَّ جَعْدَةٌ فَيَنْتَبِهَا
كُنُوفُهُ مَسْخَلُونَ • وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ رَحْمَةً لِّيَتْلَوْكُمْ فَمَا آتَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْعِقَابِ وَأَنَّهُ لَغَوْرٌ رَجِيمٌ •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ •
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَاكَ الْيَقِينَ • فَالْيَقِينَ فِي صَدْرِكَ الْحَقِّ مَبْنِيَّةً لِنُورِهِ وَدُرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ • أَسْعَوْا إِلَىٰ أَعْيُنِ الْيَقِينَ وَتَكُونُوا تَدْعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
فَلَا تَلْمِزُوا أَنْتُمْ كُرُوتَ • وَتَكُونُ قُرْبَىٰ أَهْلِكَا خَالِمًا بِأَسْنَانًا أَوْ هَمَزَ
فَالْيَقِينَ • فَمَا كَرِهُوا هَمَزًا هَمَزًا سِنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كَلَامُ الْمَلِكِ
فَلْيَسْأَلِ الَّذِينَ رَسَلُوا إِلَهُهُمْ وَلْيَسْأَلِ الْمُرْسَلِينَ • فَلْيَقْصِرْ عَنْهُمْ وَعِلْمُ

تصویر ۲۸

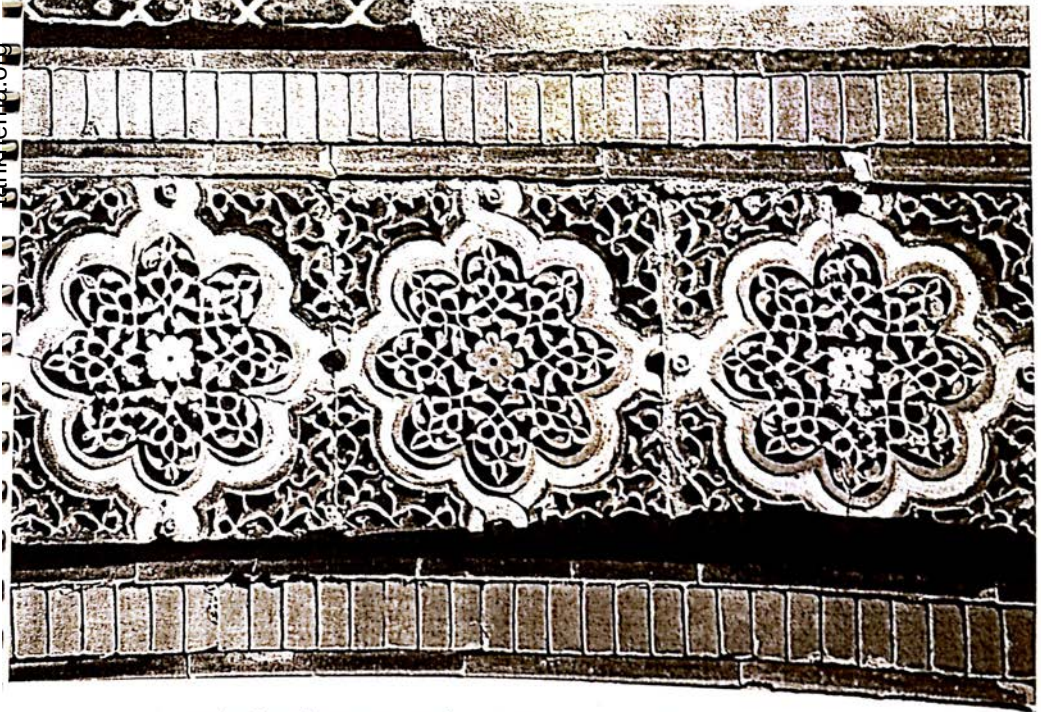
تصویر ۲۹

۳ نقش اسلیمی

اسلیمی در مفهوم کلی آن متضمن تزئین است چه به صورت گیاهان استیلزه و چه به صورت خطهای هندسی درهم پیچیده. نخستین نوع تزئین سراسر موازنه و هماهنگی است یا بهتر بگوییم عملاً جلوه‌گاه هماهنگی کامل است، در صورتی که دومی طبیعت را به صورت متبلور یا کریستالی نمودار می‌سازد. در اینجا هم بر می‌خوریم به دو قطب موجود در همه پدیده‌های هنری اسلامی که همانا موازنه و هماهنگی باشد و روح هندسی.

از نظر تاریخی اسلیمی به صورت گیاه گویا از تصویر تاج سرچشمه گرفته باشد که در آن پیچیدگی و درهم فرو رفتگی برگها و ساقه‌ها و شاخه‌ها با سهولت قابل استیلزه شدن به صورتهای پیچیده و درهم است. در چند نقش تزئینی ساختمانهای اسلامی بسیار کهن به‌ویژه در مشتی صورت تاج پرداخته شده است که در کنار صورت جانداران قرار گرفته است و این مطلب یادآور «درخت زندگی» است و نیز در قبةالصخره و در محراب مسجد جامع اموی در دمشق نقشهای تاج

پرداخته شده است و همچنین تاج به صورت موتیف در محراب مسجد جامع قیروان هم دیده می‌شود. آشکار است که اسلیمی ضمناً صورت گیاههای دیگر را هم نمودار می‌سازد. تاج در کنار شوکت الیهود و خرما بن بهجای خوشه انگور که گاهی از آنها انار و میوه کاج و گل روییده است، دیده می‌شود. اسلیمی هیچ دربند انواع گیاهی نیست و ای بسا که سرچشمه پیدایش آن کاملاً با سرمشقهای ارائه شده در هنر «رسمی» متفاوت باشد. سبک «انتزاعی» این نقش که از انتباهای درهم و پیچیدگی پرداخته شده است بی‌گمان کهنتر است از نوع نزدیک به طبیعت آن. آرایش انتزاعی از این گونه در میان آثار «مردم بیابانگرد» آمده از آسیای میانه که در آغاز قرون وسطا بر اروپا تاختند رواج داشته است. آنچه بااصطلاح «هنر جانور نگاری» (zoomorphic art) معروف است از سکاها و سرمتها سرچشمه گرفت و در هنر «بیابانگردان» تا قرون وسطا ادامه یافت و سراسر متضمن شکلهایی مانند دویچ ⑤⑥ با گردش متناقص - بین‌یانگ (yin - yang) چینی - است که مظاهری آشکار نمودار می‌سازد و همواره

تصویر ۳۰. بخشی از کاشیکاری شادمک اغا در شامزنده، کلیات گورهای سمرقند، ازبکستان، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی (۷۷۴ هـ / ۱۳۷۳ م).

نمایشگر هماهنگی کیهانی است با انتخابهای گراییده به درون و بیرون و گستردگی و فرو رفتگی. گروههای جانوران در برابر هم از جفت یا درندگان و شکار شوندگان، همه و همه چیزی نیستند جز گوناگونی يك مضمون واحد.

شکلهای ۲۷ و ۲۸ و ۲۹. نمونه‌هایی از هنر جانورنگاری سکاکی.

يك رشته پیچهای پیوسته مانند موجهای دریا ۳۰ را شاید بتوان در هنر «بیابانگردان» نامبرده به ردیفی از جانوران تعبیر کرد که در پی هم دوامند و نیز می‌تواند ترکیبی از گیاهان باشد و در اینجا است که به تاریخ اسلیمی برمی‌گردیم. شگفتی انگیز است که اسلیمی در رسیدن به کمال تزیینی در صورت گیاهان بیشتر به خطوط ساده و هماهنگ می‌رسد. در صورتی که در نخستین جلوه آن در زمان امویان هنوز هم اثری از طبیعت‌گرایی هلنیستی را دارد، ولی این بازگشت يك موتیف آرایشی به صورت اصلی و ریشه‌ای آن در همه هنرهای اسلامی نیرویی است نهفته.

هنر تزیینی اسلامی پیوسته توانسته است از هنر رایج در جامعه بهره‌گیرد. آثار و نمونه‌های هنر اخیر همواره بر مصالح تباهی پذیر

تصویر ۳۱. بخشی از تزیینات گنبد گورقایت‌بیک در گورستان شمالی قاهره. از دوران مملوکان. تزیینات نقشهای هندسی درهم و گلهای اسلیمی گنبد را می‌پوشاند.

شکل ۲۸

شکل ۲۹

پرداخته شده است و از اینرو از آنها چیزی نمانده است. بنابر این دشوار می‌توان تعیین کرد که در کجا و در چه زمان مواردی از الهام‌گیری از هنر رایج در جامعه انجام پذیرفته است. با این همه ناگهان درمی‌یابیم که شکلی خاص در تزیینات ساختمانی شکلها و فنون کهن پدیدار شده است. بدین گونه در آثار هنری سامرا که شهری است بی‌افکنده شده در کنار دجله در زمان عباسیان مشاهده می‌کنیم که موتیف‌ها و صورت‌های اساسی طبیعت‌گرایانه‌ای نسبی از تآک مبدل به صورت‌های پیچ‌پیچ انتزاعی شده است و بی‌گمان با یقین کامل می‌توان گفت که این امر پیامد نفوذ ترکمانان گروه پاسدار خلیفه بود که در دربار عباسی قدرتی یافته بودند.

موازنه و تقارن شگفتی دیده می‌شود میان شکوفایی هنری با موتیف‌های هندسی مانند درهم رفتگی نقش‌ها و خط‌های موازی و صلیب شکسته و نظایر اینها که در هنر مردم اروپای شمالی و به‌ویژه در جزایر بریتانیا جلوه‌گر شده، با آنچه همزمان در پهنه هنر نوای اسلامی پدیدار شده است. این دو جلوه از هنر تنها در یک مورد با هم متفاوتند و آن

نقشه‌ای از یک دروازه یا پنجره

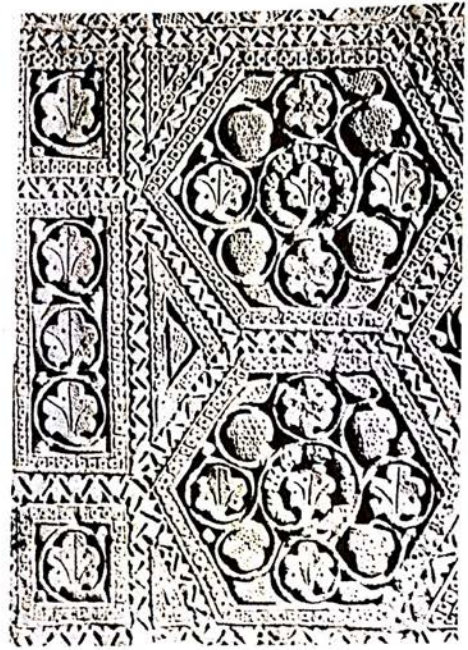
اینکه در هنر اروپای شمالی جانداران استیلیزه گویا نخستین عامل تزیینی باشند که درهم رفته و گره خورده و جفت هم شده‌اند در صورتی که در جهان اسلام به گیاهان استیلیزه پرداخته شده است و از آنها موتیف‌های تزیینی فراهم ساخته‌اند. همانندی شگفتی که گاهی به چشم می‌خورد مایه حیرت است، فی‌المثل میان آرایش‌های انجیل لیندیسفارن (Lindisfarne؛ مورخ ۷۸ هـ / ۶۹۸ م) با موزائیک کف کاخ اموی منیه در کنار دریاچه طبریه (مورخ ۸۶ هـ / ۷۰۵ م). ولی گویا کاری عبت باشد که همه امور را با تبدیلی که احیاناً ممکن بود در میان اروپای پراشوب و گرفتار تاخت و تاز وحشیان با خاورمیانه رخ داده باشد، توجیه کرد. همانندی مورد بحث پاره‌ای است از پدیده‌ای بسیار پهناور که در بسط جهان‌یونانی - رومی‌کهن روی نموده و عوامل گوناگون انتزاعی را با هم در برخورد آورده است. این عوامل به هنگام برخورد با جهان «تمنن» بی‌درنگ ویژگی و خاصیت نمادین خود را گم می‌کنند یا به زبان آشکارتر مفهوم آنها در آرایش‌ها و تزیینات فراموش می‌شوند. این دگرگونی هنری مستقیماً در هنر مسیحی ایرلند نمودار شده است که در آن خوشنویسی اشکال میراث کهن را به گونه‌ای بسیار طبیعی نگاه داشته و مبدل ساخته است. هنر ایرلندی با هنر اسلامی همانندی دارد. هنر مسیحی به صورت انتزاعی دورانی کوتاه داشت و اوج شکوفایی آن با به فرمان آمدن تدریجی سرزمین‌های شمالی در قلمرو تمنن لاتینی ناپدید شد. اما هنر اسلامی جوشی پدیدار کرد میان شکل‌های کهن که جریانی بود نیرومند که در هنر عوام و کوچه و بازار رواج گرفت و هنر بیابانگردان با نیازهای مقولتر هنر شهری و بدین گونه موتیف‌ها و شکل‌های اصلی کهن را تبدیل کرد به فرمول‌های انتزاعی و کلی. بنابر این مظاهر مردم نیمه تمنن و بیابانگرد از بعضی جهات ویژگی رازگونه و اسرار آمیز خود را از دست می‌دهد ولی در عوض بدانها درخشندگی تازه‌ای می‌بخشد که می‌توان گفت در آن روحی معنوی می‌دهد. فراموش نکنیم که اسلام دین بازگشت به اصل است و این بازگشت به اصل خود همانا بازگشت همه چیز را به یگانگی در خود دارد.

یک نقش اسلامی گیاهی که در شیوه استیلیزه راه میانه پیموده باشد، هیچ مشابهتی با گیاه ندارد ولی جلوه‌ای است کامل از قواعد هماهنگی در برابر دیدگان. شاخ و برگ‌ها و نقش‌های پیچ‌پیچ مستمر آن مانند موجی است در مراحل گوناگون نوسانی. این نقش با آنکه قرینه‌سازی ندارد ولی تکرار منظم یک نقش اصلی بدان هماهنگی می‌دهد همچون فاصله‌های میان آوا و خاموشی.

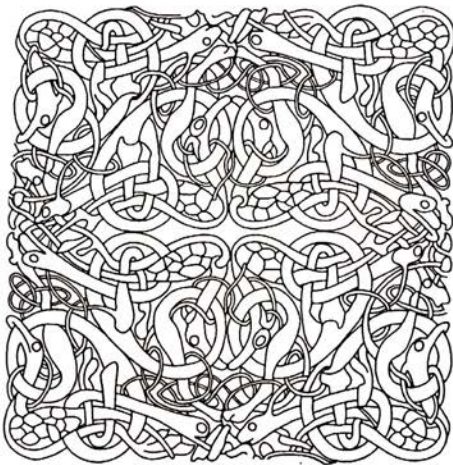
به سخن روشنتر هماهنگی از آن بعد سطحی نیست بلکه کیفیتی زمانی دارد که بهتر است گفته شود کمی نیست بلکه کیفی است. با وسیله حرکات خط‌هاست که هماهنگی که بعد سطحی پدیدار می‌گردد.

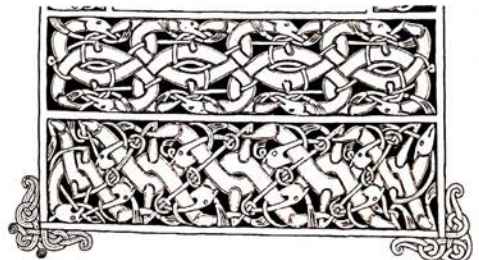
شکل ۳۱. آرایش دیواری با گچ یا موتیف مارپیچ، سامرا.

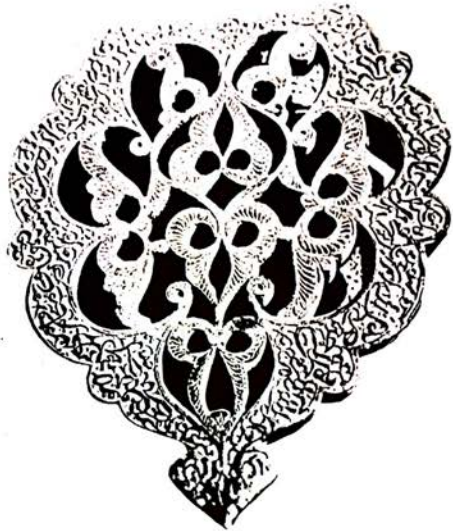
شکل ۳۰. آرایش دیواری با گچ یا موتیف تالک، سامرا.

شکل ۳۳. بخشی از صفحه آرایشی کتاب عهد جدید لندیسفان.

شکل ۳۲. جانوران پیچاپیچ در کتاب دارو (Durrow).

شکل ۳۴. يك دركوب مغربی سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی - نمونه‌ای از نقش اسلیمی خالص و گردش فضاهای تهی در پیرامون فلز.

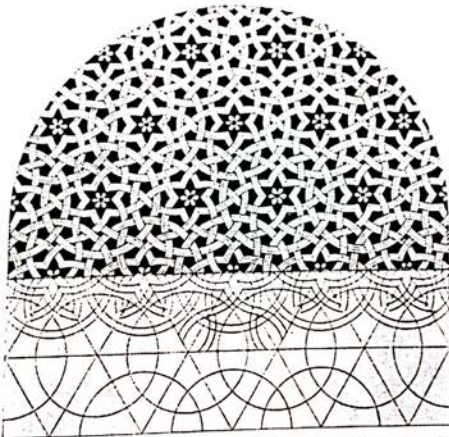
در عین اینکه اسلیمی مانند آهنگ و وزن جلوه می‌کند، آشکارا پیوند اصلی خود را با گیاهان نگاه می‌دارد و فضایل گیاه مانند آن در فرصتهای مناسب نمودار می‌شود و چارچوب استیلیزه آن و نبوغ خاص هنرمند یا گروه قومی، اثر را با طبیعت اشتی می‌دهد و با آنکه از طبیعت دور شده است باز با غنا و فراوانی مرتبط است، زیرا که در سرزمینی بیابانی و خشک نقش تزئینی باید نمودی از ثروت و بسیاری نعمت و سرسبزی در برابر دیدگان عیان سازد.

★★★

صفت و یا عامل دوم اسلیمی همانا پیچیدگی و درهم فرو رفتگی آن است که نمونه کامل آن را در ساختمانهای اموی در کاخ خربة المفجر و از آن بهتر در مسجد جامع دمشق می‌بینیم که در مشبك کاریهای محافظ پنجره‌ها نمودار شده است. به گفته بعضی مورخان هنری پیچاپیچی نقشهای اسلامی گرفته از نقش موزائیکهای رومی است که در زمان امویان هنوز در سوریه رایج بود. اما در واقع نقشهای پیچاپیچی رومی تقلیدی طبیعی و شهری است یا همانندی موتیفی کلی است که اساساً

تصویر ۳۲. بخشی از کاشیکاری مسجد کوه‌رشد در مشهد، ایران، سده بهم هجری؛ پانزدهم میلادی. گلپای اسلیمی.

شکل ۳۵. پنجره مشبك در خربة المفجر و طرح هندسی آن.

وابسته به هنر کهن یونانی و رومی است یا به دیگر سخن هنری است که با زبان سمبولیک پیوستگی دارد. در اینجا هم هنر اسلامی، موتیفی بسیار کهن را گرفته و آن را با نبوغ ریاضی خویش گسترش داده است. پیچاپیچی نقشهای اسلامی دارای پیچیدگی ریاضی و کیفیتی انگین است که در هنر رومی اثری از آن نمی‌یابیم. در نقشهای رومی پیچاپیچی محدود است به نمودی از طنابی پر گره و آنچه بیننده را جلب می‌کند آن طناب است. در اسلیمی اسلامی فضای پر شده و خالی و طرح و زمینه آن، همه دقیقاً ارزشی برابر دارند و با هم متوازن هستند و همان‌گونه که خطها همواره پس و پیش برهم می‌غلطند همان‌گونه هم توجه بیننده هرگز در یک نقطه از عوامل زینتی متوقف نمی‌شود. استمرار درهم رفتگی چشمان را بر خود می‌کشند تا آن خطها را دنبال کنند و دیدگان سرگردم یومون خطوط و نظام آنها می‌شوند، و به تجربه هماهنگی خاصی می‌پردازند همراه با ارضای عقلی که از نظم هندسی کل شکل حاصل می‌شود.

شکلهای پیچاپیچهای اسلامی معمولاً از یک یا چند شکل منتظم پرداخته می‌شوند که در انحناها و دوایر می‌افتند و به نقش ستارگان چندبر در می‌آیند و این بدان معنی است که تناسبات وابسته به یک نقش در سطح گسترش طرح تکرار می‌شود. طرحهای گوناگونی از نوع مشابه چه‌بسا درهم فرو روند و شبکه‌ای از خطها بسازند که مستمراً ادامه یابند و چند کانون یا مرکز هم بسازند.

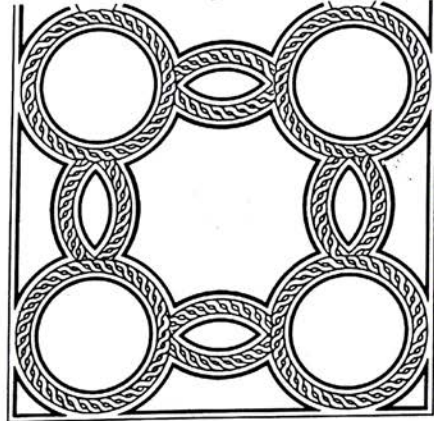
در الگوهای رایج دایره به شش و هشت و پنج قسمت بخش می‌شود. شش قسمتی از همه بیشتر رایج است زیرا که با شعاع دایره می‌توان این کار را کرد و سپس به دوازده که برابر است با منطبق‌تر البروج تقسیم کرد. تقسیم دایره به هشت سهولت بیشتری دارد. از آنرو که متضمن تقسیم دایره است بر اساس نیمی از مربع محاط در دایره. تقسیمات هندسی دایره و رسیدن به هشت ضلعی یا بهتر بگوییم محاط کردن دو مربع در دایره محیطی در هنر اسلامی بسیار رایج است و هم‌اکنون نمونه‌ای از آن را در نقشه قبة الصخره ملاحظه کردیم. همچنین این‌گونه طرح را در ساختمان گنبد که بر اساس پایه مربع شکل به هشت ضلعی تبدیل شده نیز می‌توان یافت. یک رشته هشت‌ضلعی نهاده بر فراز هم با زاویه‌های مختلف گونه‌ای هماهنگی افزاینده ویزهای پدیدار می‌کند.

از اصول شناخته شده آن است که تقسیم دایره به پنج ضلعی یا ده ضلعی منطبق است با قاعده طلایی یا ززین که عبارت است از تناسب $\frac{A}{B} = \frac{B}{A-B}$ و این کاملترین شیوه قرار گرفتن جزء است در کل.

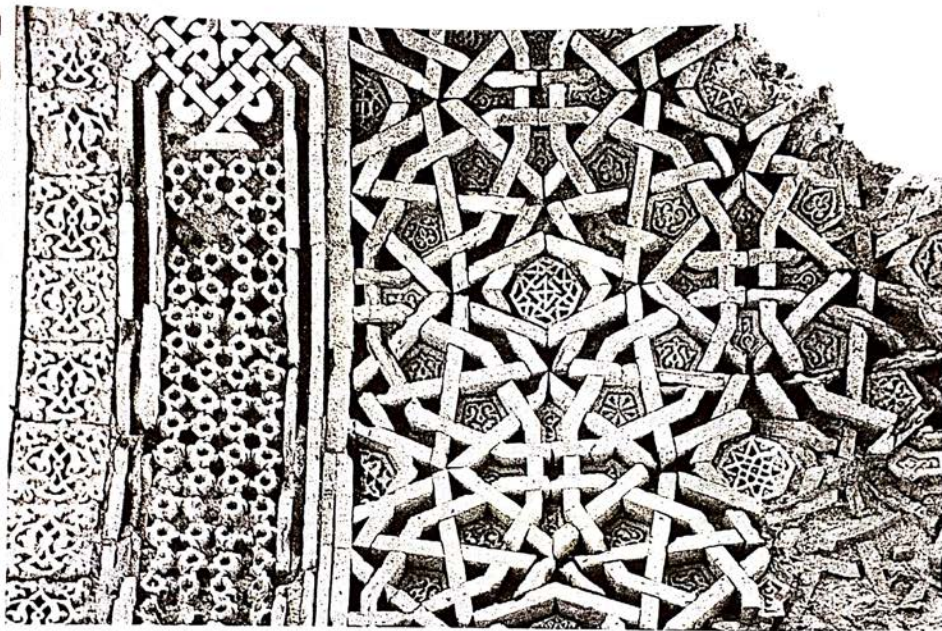
نقشهای پیچاپیچ به‌ویژه نیک ترکیب شده را در پرداختن ستارگان چندضلعی گوناگون می‌توان پدیدار ساخت، فی‌المثل در ستارگان

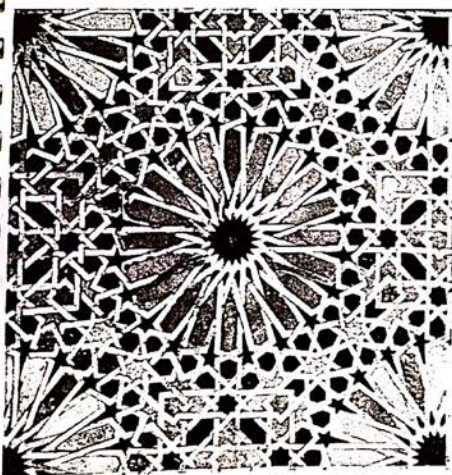
تصویر ۳۲. بخشی از کاشیکاری آرامگاه درب امام در اصفهان، ایران، سده نهم هجری؛ یازدهم میلادی. گنلهای اسلیمی.

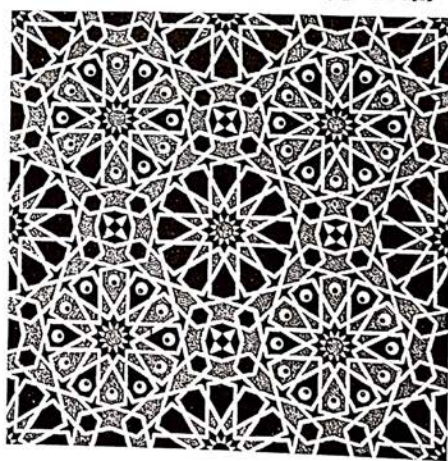
شکل ۳۶. طرح پیچاپیچ بر سنگفرشی رومی.

تصویر ۳۴. بخشی از کاشیکاری ویرانه‌های شاه مشهد نزدیک قلعه نو در بادغیس افغانستان. از دوران غوریان، سده ششم - هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی.

تصویر ۳۵. کاشیکاری در مراکش، در کاخ بدی مراکش. طرحی بر اساس هشت ضلعیهای منظم.

شکل ۳۷. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به شش بهر.

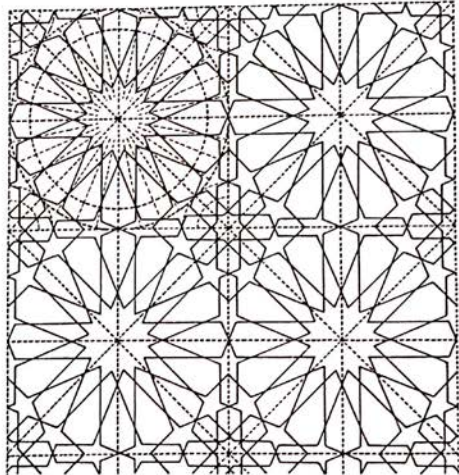
دوازده یا هشت ضلعی برهم.

هنرمندان یا پیشه‌وران اسلامی که به کار تزیینات هندسی می‌پرداختند — مثلاً شبکه‌ای از درهم رفتگی غنچه‌ها در پوشش‌اندین سطوحهای مختلف می‌ساختند — دایره‌ای را که اساس کار خویش قرار می‌دادند و بر آن مبنا تزیینات خود را می‌نگاشتند محو می‌کردند و این دایره مجازی انگاشته شده و نهانی باعث می‌شود خلوط راست چون اشعه دوایری نامرئی جلوه کنند و از آن جهان بلورها و تکه‌های برف و جهان پر لذت دوردست پر ستاره نمایان گردد.

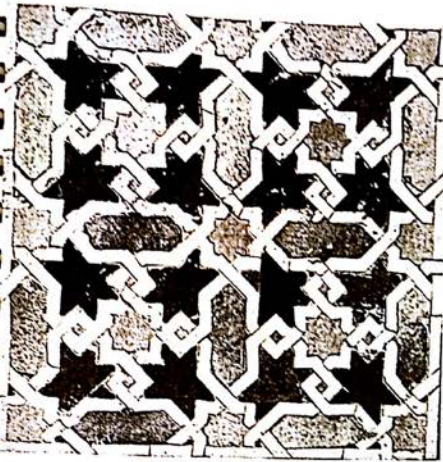
از دیدگاه يك هنرمند مسلمان یا هنرمندی در جهان اسلام، و یا پیشه‌وری که بر آن بود تا سطحی را تزیین کند، پیچاپیچی هندسی بی‌گمان عقلانی‌ترین راه شمرده می‌شد. زیرا که این نقش اشاره بسیار آشکاری است بر اندیشه اینکه یگانگی الاهی یا وحدت الوهیت زمینه و پایه گوناگونهای بی‌کران جهان است. در واقع وحدت الوهیت در ورای همه مظاهر است، زیرا که سرشت آن که مجموع و کل است چیزی را در بیرون وجود خویش نمی‌گذارد و همه را فرا می‌گیرد و «وجود دومی» بر جای نمی‌گذارد. با این همه، از طریق هماهنگی تأییدیه بر جهان است که وحدت الوهیت در جهان نمودار می‌شود و هماهنگی هم چیزی نیست جز «وحدت در کثرت» (الوحدة فی الکثرة) به همان گونه که «کثرت در وحدت» (الکثرة فی الوحدة) است. درهم گره خوردگی بیانگر يك جنبه و جنبه‌های دیگر است. ولی بازهم این مطلب به یاد می‌رسد که وحدت زیربنای همه چیز است، یعنی آنکه جهان از عامل واحدی پی‌ریزی شده است مانند يك طناب یا يك خط که در سبزی بی‌کران پیوسته به خویشتن باز می‌گردد و دور می‌شود.

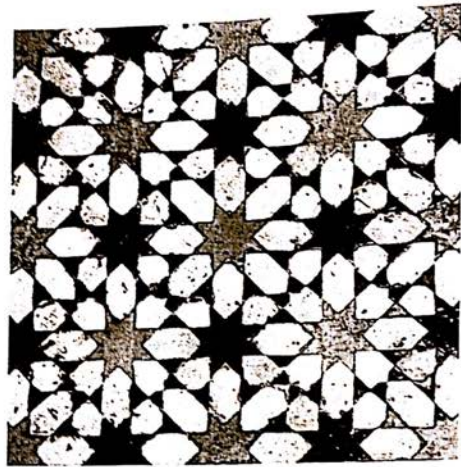
تصویر ۳۶. بخشی از تزیین با مرمر در مسجد جامع اموی در دمشق، سوریه. طرحی بر اساس شش‌ضلعیهای منتظم.

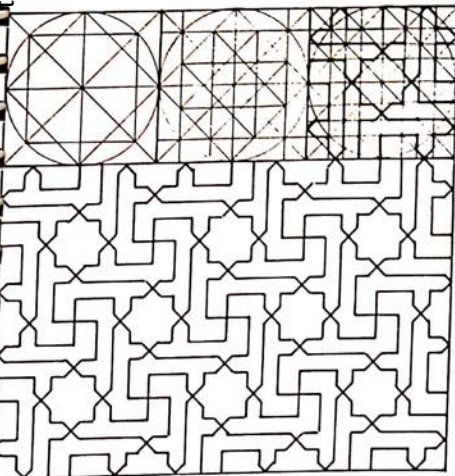
شکل ۳۸. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به هشت پاره.

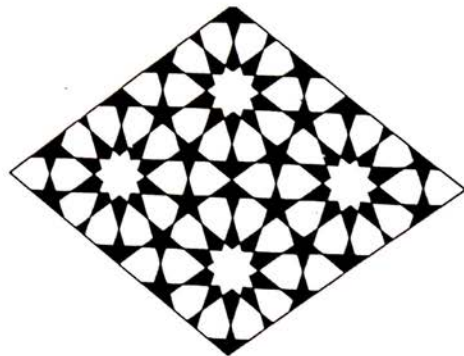
تصویر ۳۸. کاشیکاری در مراکش، در کاخ بدی مراکش، طرحی براساس هشتضلعیهای منظم.

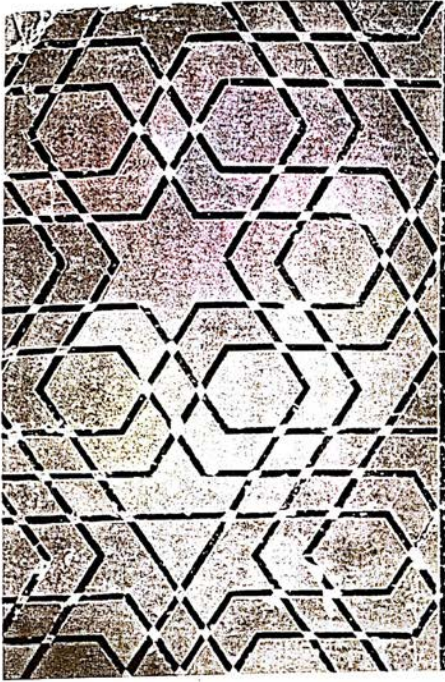
تصویر ۳۷. کاشیکاری در مراکش، در کاخ بدی مراکش، طرحی بر اساس هشتضلعیهای منظم.

شکل ۴۰. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به هشت بهر.

شکل ۳۹. طرحی به دست آمده از تقسیم دایره به پنج و ده بهر.

تصویر ۴۰. بخشی از کاشیکاری مسجد کبود تبریز، ایران. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی. طرحی براساس شش ضلعیهای منتظم.

در صفحه‌های بعد

تصویر ۴۱. بخشی از تزیینات کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.

تصویر ۴۲. بخشی از کاشیکاری گنبد شاه نعمت‌الله ولی در ماهان، نزدیک کرمان، ایران.

تصویر ۴۳. بخشی از سنگ شنی سرخ / مرمر سفید تزیین مشبك، فتح پورسیکری نزدیک آگرا، هند.

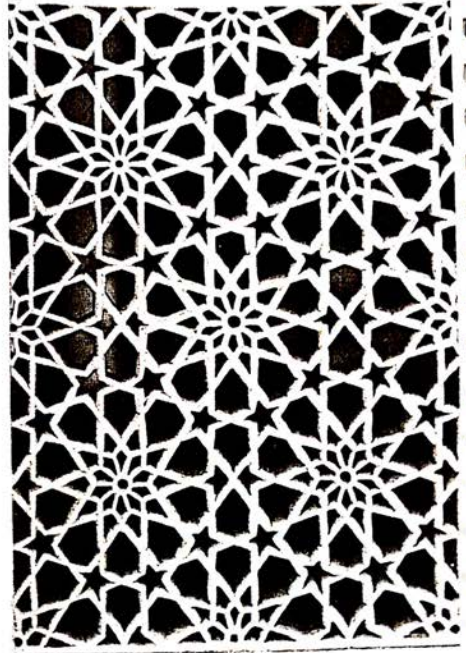
تصویر ۴۴. بخشی از کاشیکاری مدخل اصلی مسجد جامع یزد، ایران. سده هشتم هجری؛ میانه چهاردهم میلادی.

تصویر ۴۵. کاشیکاری سقف مدرسه بیوک کاراتای در قونیه، ترکیه. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی (۶۴۹ هـ / ۱۲۵۱ م).

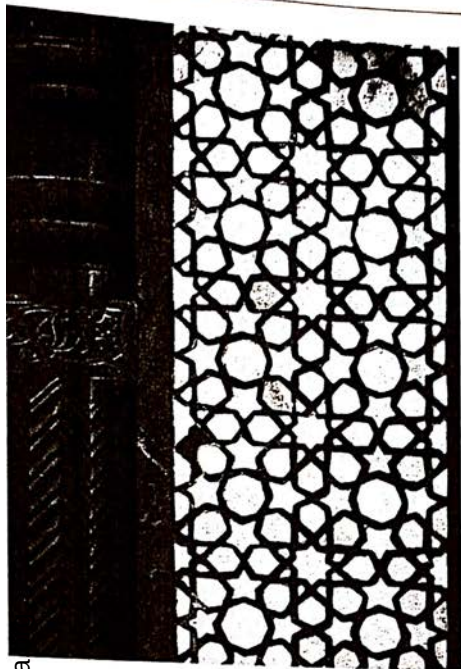
تصویر ۴۶. بخشی از پنجره‌های مشبك مرمرین مزار شیخ سلیم چستی در فتح پورسیکری نزدیک آگرا، هند.

تصویر ۴۷. بخشی از حجاری مسجد قطب نزدیک دهلی، هند. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی. شده‌های نیلوفر درآمیخته با حروف عربی.

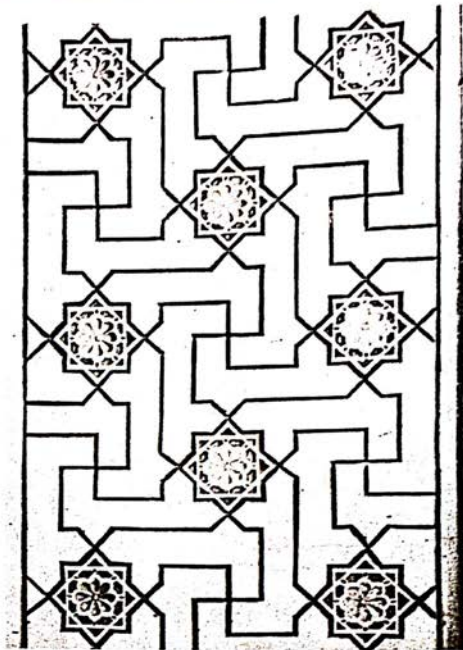
تصویر ۴۸. بخشی از کاشیکاری مسجد کبود تبریز، ایران. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی. طرحی فرش گونه ناشی از نفوذ مغول.

تصویر ۳۹. بخشی از پنجره‌های مشبك مرمرین مزار شیخ سلیم چستی در فتح پورسیکری نزدیک آگرا، هند.

تصویر ۴۳

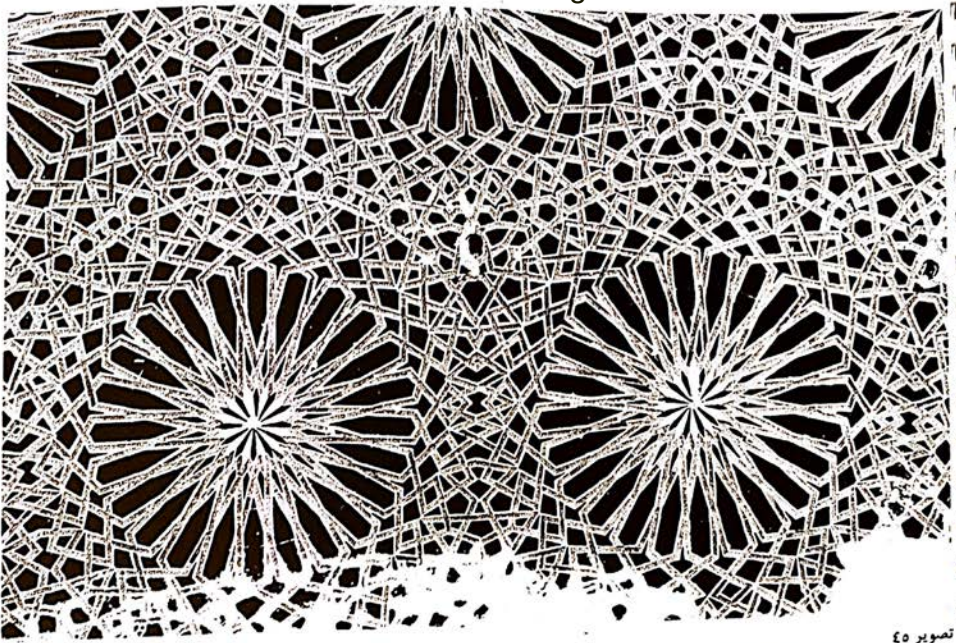
تصویر ۴۱

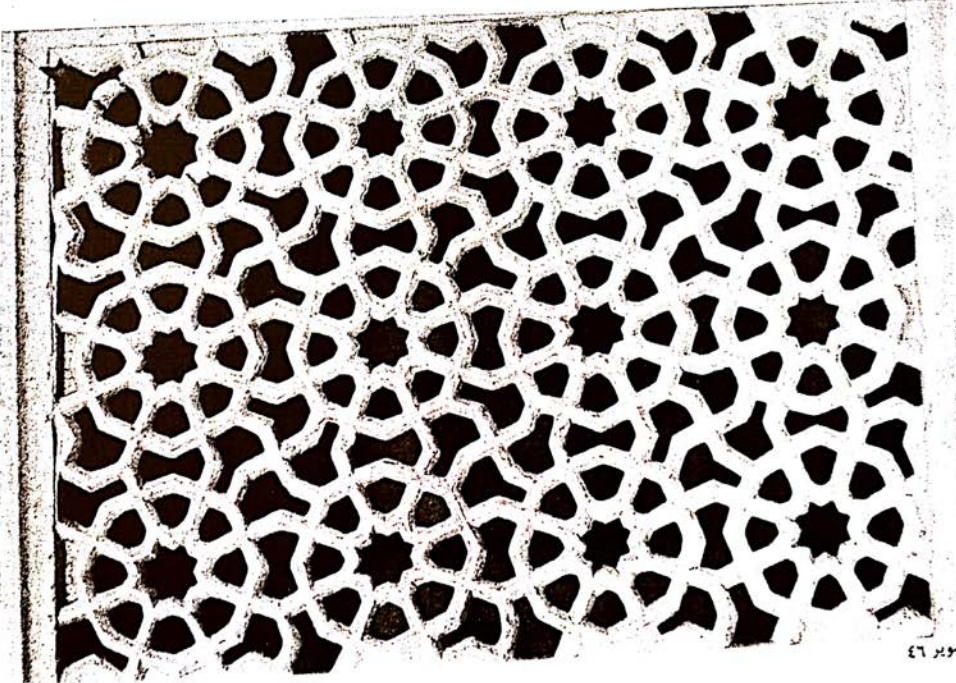
تصویر ۴۴

تصویر ۴۲

تصویر ۴۵

تصویر ۴۶

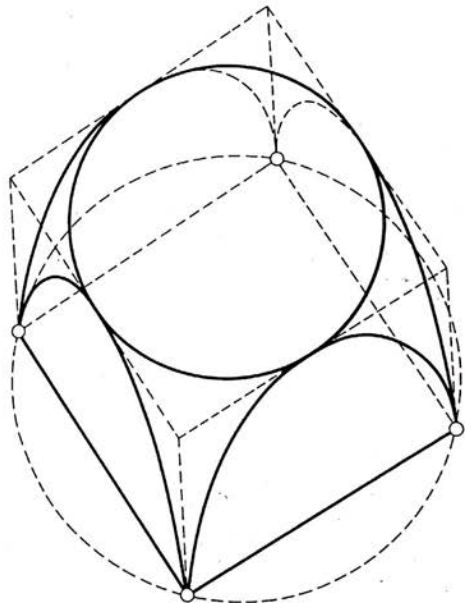

تصویر ۴۸

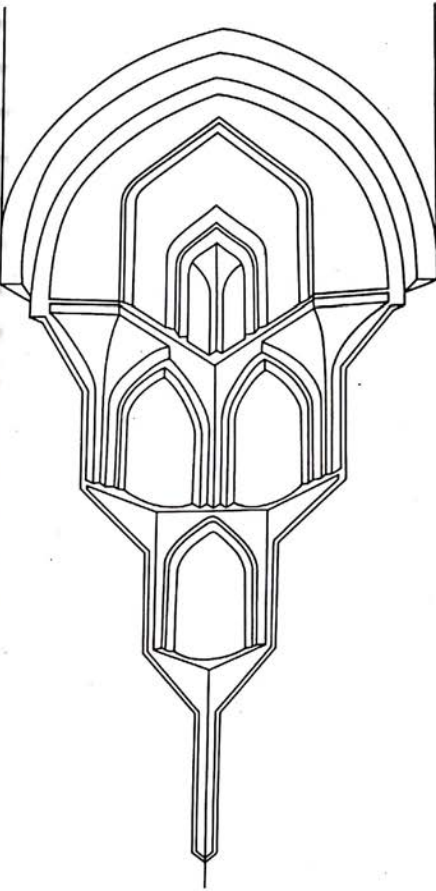
۴ گوی و مکعب

درهم‌آمیزی هندسه با توازن همچنین در پدیده دیگری هم پیدا می‌شود که خطی نیست بلکه کاملاً فضایی است. این پدیده که از عوامل بسیار ویژه معماری اسلامی است مقرنس خوانده می‌شود. این عبارت است از پایه‌هایی به صورت طاقچه برای نگهداری گنبد. این طاقچه‌ها مانند کتلوی زنبور عسل در کنار و یا فراز هم و پامانند مجموعه‌ای بلور که در کنار هم بر راستای محورهای مختلف قرار گرفته ساخته می‌شوند. این عامل وسیله‌ای برای انتقال بار در میان هر گونه دو سطح مدور و مستوی به ویژه تکیه‌گاه گنبد مدور است بر پی چهارگوش. رومیان برای این منظور از لچکی بهره می‌جستند که وسیله‌ای است برای انتقال تدریجی و مستمر بار، آن چنان که پنداری انتقال خردخردی است از نیمکره گنبد بر مربع پایه. از نظر هندسی گنبد و لچکی به دو فضا با ابعاد گوناگون مربوطند و انتقال تدریجی بار از یکی به دیگری مستلزم دگرگونی جهت نیرو در مقطعی طولی است که به چشم نمی‌آید. این امر به هیچ‌گونه نیاز سادگی هندسی و جلوه آهنگین خاص معماران اسلامی را برآورده نمی‌کرد. اما نهادن گنبد بر برآمدگی کتبی و دیوارها به صورت صدف یا طاقچه نیز

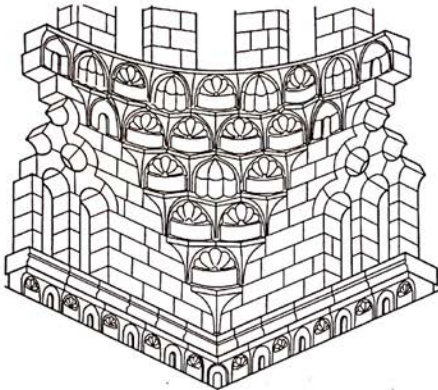

شکل ۴۱. لچکی رومی، تحلیلی هندسی از آن.

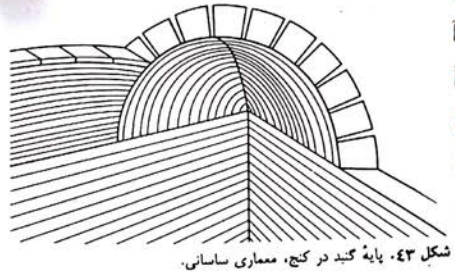
مناسب نمی‌نمود. زیرا که اینها هم استمرار میان پی‌چهارگوش و گنبد را تأمین نمی‌کرد. در عوض طاقچه‌های سوار بر هم در گوشه‌های دیوارها که بار فشار را در یک هشت ضلعی در هر کتج می‌گیرد و در واقع فشار را به پی نهایت تقسیم می‌کند و به دیوارها منتقل می‌سازد بهترین راه حل به نظر رسید که بار گنبد کروی را بر اضلاع و کتج‌های چهارگوش انتقال می‌دهد. طاقچه‌ها یا مقرن‌ها عموداً بر هم سوارند و بار را به سطح افقی منتقل می‌سازند و از شدت آن می‌کاهند.

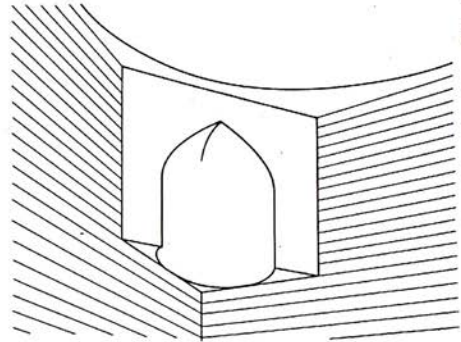
شکل ۴۲. مقرنس به کار گرفته برای پایه گنبد.

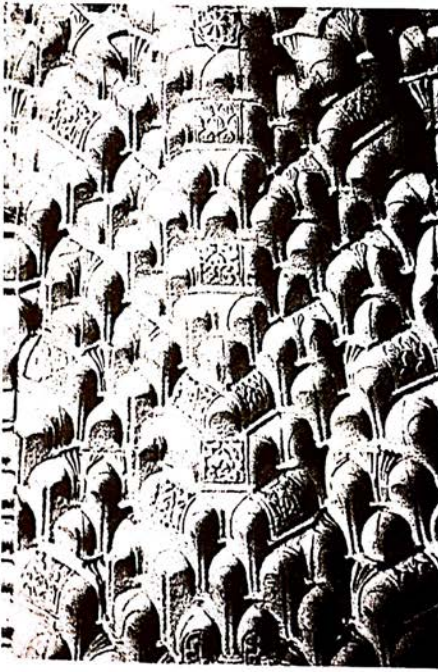
شکل ۴۶. مقرنس برای گذشتن از پایه مربع به دایره.

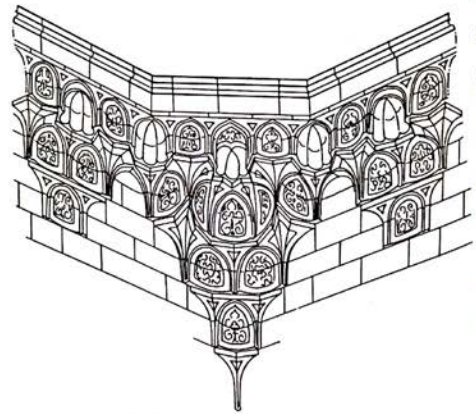
شکل ۴۳. پایه گنبد در کنج، معماری ساسانی.

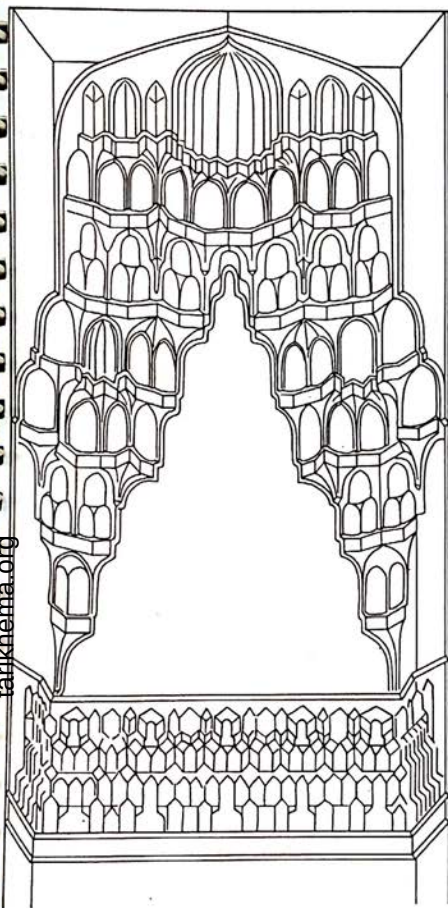
شکل ۴۴. کنج به صورت طاقچه.

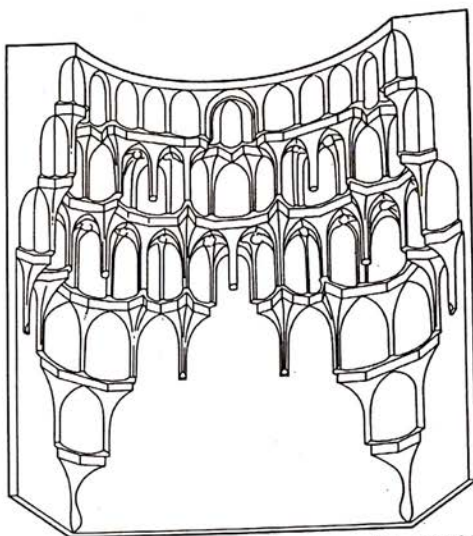
تصویر ۴۹. بخشی از مقرنس مدرسه بوثنایه فاس، مراکش. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

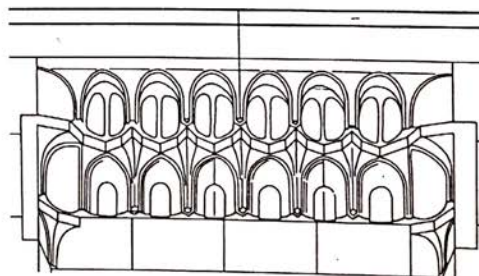
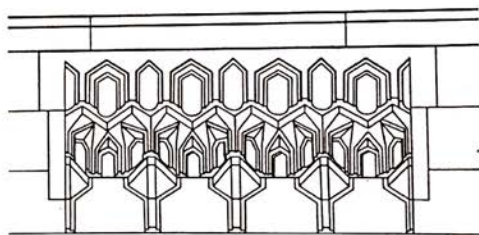
شکل ۴۵. مقرنس برای گذشتن از پایه مربع به هشتضلعی.

شکل ۴۹. مقرنسهای ملاقچه‌ای.

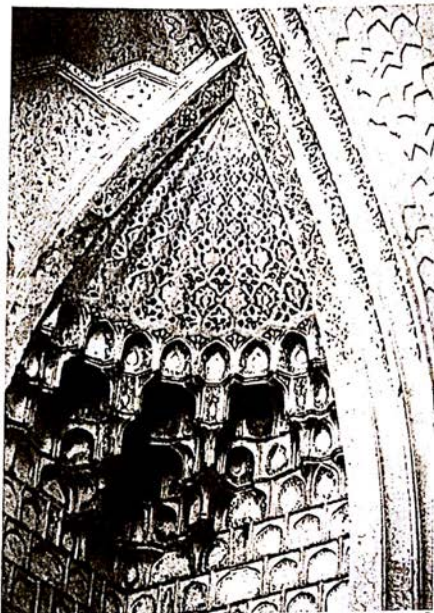
شکل ۴۷. مقرنس به صورت «استالاکتیت».

شکل ۴۸. مقرنسهای زاویه عمودی و دایره‌ای.

تصویر ۵۱. بخشی از دیوار و سقف شبستان مسجد جامع ورامین، نزدیک تهران، ایران، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

تصویر ۵۰. بخشی از مقرنس مدرسه تیموری در خرگرد، خراسان، ایران.

افرینش وابسته به بناهای اجر پخته است که در ایران و عراق پدیدار شد. کهنترین نمونه این گونه ساختمان همانا رقه است در سوریه که از سده دوم هجری؛ پایان قرن هشتم میلادی است. این شیوه تا قرن ششم هجری؛ دوازدهم میلادی در سراسر جهان اسلام منتشر شد. مقرنس همزمان از سرزمین مغرب گرفته تا کشورهای شرق را مسخر خویش ساخت. در مغرب غالباً از گچ ساخته می‌شود و کمابیش دارای ظرافت بلور است و گاهی هم از چوب ساخته شده مانند سقف زیارت‌گ کاپلا پالاتینا (Capella Palatina) در سیسیل که نیمه‌اسلامی است. در آسیای صغیر و مصر دوران ممالیک نمونه‌های بسیار زیبای مقرنس در سنگ تراشیده شد و ترکان نخست در زمان سلجوقیان و سپس در عصر عثمانیان توانستند بدین عامل استواری عمده‌ای بدهند. دیدار کنندگان اروپایی چه بسا از این عامل معماری که بر سراسر جهان اسلام از اسپانیا گرفته تا افغانستان و هندوستان چیره شد دچار شگفتی شوند. علت این کامیابی بی‌گمان وابسته است به درآمیختگی عناصر هندسی و توازن یا دیدی که در آن فضا و زمان درهم آمیخته

مقرنس به استواری و توازن ممتاز است. پنداری آشکارا وسیله‌ای است برای انتقال گنبد بر پایه آن یا کره بر مکعب. این امر با همانند افلاکی آن سنجیده می‌شود که چیزی نیست جز نسبت آسمان به زمین. آسمان را با حرکات بی‌شمار مدور همانند می‌کنند و زمین را با جهات چهارگانه اضداد گرم و سرد و رطوبت و خشکی. مقرنسهای کندو وار گنبد را با پایه چهارگوش آن پیوند می‌دهد و بنابراین انعکاس حرکت آسمانی است در نظم زمینی ولی ثابت و بی‌تحرکی کعب نیز خود نمودار کمال است یا حالت ثبات و بی‌زمانی جهان و این معنی بیشتر در معماری جایگاههای مقدس مناسب است.

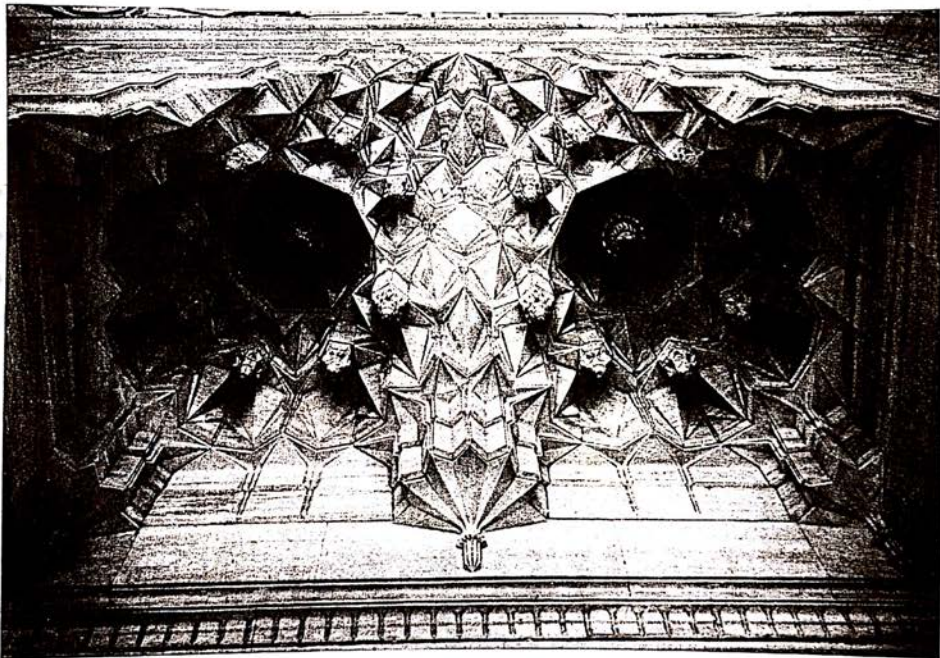
مقرنسها عملاً عبارتند از اقلام یا عواملی کنده شده یا به قالب ریخته بر حسب الگوهای ویژه‌ای که در کنار هم فراهم آمده‌اند. وضع قرار گرفتن آنها بستگی دارد به برش طولی یا مقطعی طولی طاقهای مربوط و درجه میزان مقعر بودن طاقچه‌ها که بنا بر وضع آنها ممکن است به صورت سطوح قائم‌الزویا یا مقعر درآیند.

ریشه تاریخی این عامل روشن نیست این امر به احتمال بسیار

است.

معماری اسلامی ضمناً با گنبد و تویزه و طاق و تویزه که با طاق گوتیک همانند است و ای‌سا که پدیدهٔ اخیر از الگوی اسلامی خویش سرچشمه گرفته باشد آشنایی داشته است. به ویژه در معماری آجری ایرانی بود که این شیوه ساختمان به تکامل رسید و دارای برخی اصول فنی گشت که آن را از نظایرش در هنر مسیحی ممتاز ساخت. تویزه‌های طاق ایرانی پایه‌ای مانند چهارچوب الوار نیست بلکه آجری و استوار است و تنها در سطح بیرونی آن مشهود است و در سطح درونی چندان آشکار نیست چنان‌که بخش‌های مختلف طاق همچون جناح‌های یک سطح مقعر به نظر می‌رسد. در عین حال تویزه‌ها در مرکز طاق به هم نمی‌رسند. بلکه مانند بافت یک سبد، درهم بافته هستند، چنان‌که بخش بالای گنبد را آزاد می‌گذارند. همهٔ این امور دلیلی هستند بر طرحی کاملاً متفاوت با طاق گوتیک زیرا که طاق گوتیک کما بیش مانند نقطهٔ به هم رسیدن بارها یا فشارهای بالا آمده از ستون‌هاست که بر پشت‌بندها حمل می‌شود تا به بالاترین طاق

برسد. در صورتی که در سبک ایرانی یا کلاً اسلامی طاق‌ها از بالا به پایین باز می‌شوند و در آن یگانگی گروهی و تقسیم بار به جناح‌های مختلف به صورت چندضلعی در جریان است. این تفاوت میان طاق‌ها و تویزه‌های ایرانی و گوتیک تنها یک جنبه از تفاوت‌های کلیتر است. در هنر اسلامی وحدت هرگز پیامد پیوستگی عوامل تشکیل دهنده نیست، بلکه ذاتی است و همهٔ شکلهای ویژهٔ فرعی از آن حاصل می‌شود. شکل کلی یک بنا یا درون آن بیش از ساختمان بخش‌های گوناگون آن چه بخش‌های پایه‌ای و چه تزیینی وجود دارد. بنابر این از آنجا که هیچ امری در زبان رسمی این هنر مقدس تصادفی روی نمی‌نماید و چون معماری به ویژه مانند فرمول هندسی حقیقی ذاتی در دینی است که از آن سرچشمه گرفته است، پس می‌توان تفاوت‌های میان آنها را — و این تفاوت آشکار را در اختلاف میان طاق‌های ایرانی و گوتیک نمودار می‌شود — بنابر امکانات دین‌های مختلف دانست. مضمون اساسی مسیحیت همانا پیوستن و یگانگی با خداست که بدان سو همهٔ کوشش‌های جهانیان روان است.

تصویر ۵۲. بخشی از مقرنس مدخل عمدهٔ مسجد سلیمان در ادرنه، ترکیه. سدهٔ دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.

مضمون اساسی اسلام همانا وحدتی است که همواره در همهجا و همه آن موجود است و تنها باید آن را باز شناخت. پس کوشش آدمیان تنها شناختن و نمایان ساختن این وحدت است که در هر فرد و سراسر وجود هست. گرفتیم که هیچ کدام از دیدگاههای دو دین مورد بحث دیگری را نفی نکند با این همه در تاکید دیدگاه هر یک از آنها تفاوتی نهفته است که در «روش» این دوجهان سنتی قاطعیت دارد.

اکنون که بدینجا رسیدیم، باید چند نکته برجسته را از اصول اساسی، که خوشبختانه بدان «بمد افلاطونی» اسلام نام نهاده‌ایم، باز گو کنیم.

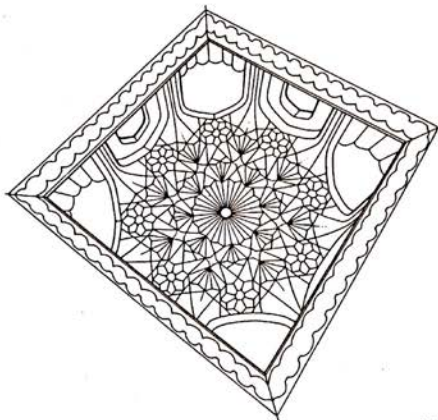
صورت یا شکل هم جنبه کیفی دارد و هم محدود؛ محدود است به سطح و محیط و کیفی است تا حدودی که وجود آن در خودش موجود است.

در گوی یا کره یا دایره و شکلهای وابسته بدانها مانند چندضلعی منظم هم این امر صادق دارد.

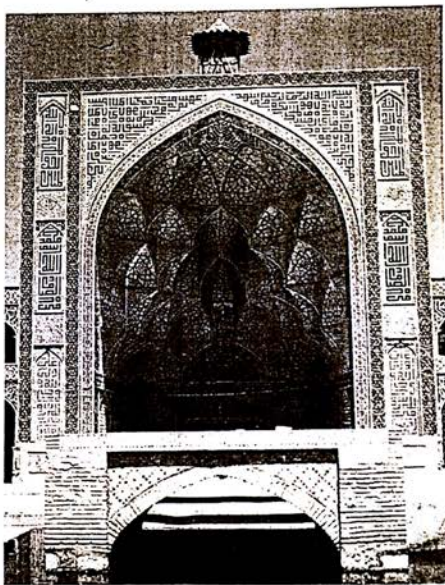
از لحاظی گوی در نظم هندسی در آستانه میان شکل و اساس بی‌شکلی یا نقطه بی بعد قرار گرفته است. گوی — یا دایره، هرگاه پهنه مورد نظر سطح باشد — از پیامد تشعشع نقطه که اصل است حاصل می‌شود و شکلهای منظم از گوی یا دایره با دگرگونیهای کیفی و شکلهای غیر منظم از تصادفی از تقسیم مقداری آن حاصل می‌شود. چون این امور را به نظم جهانی منتقل کنیم، کره یا گوی منطبق می‌شود با روح که از نقطه اولی و کانون «وجود» برمی‌خیزد. شکلهای منظم یا تصاویر منطبق می‌شوند با شکلهای اساسی یا جوهر ثابت (الاعیان الثابتة) که در روح موجود است و شکلهای تصادفی که موجوداتی هستند از لحاظ شکل غیر ثابت.

۵ کیمیای روشنایی

هنرمندی که بخواهد اندیشه «وحدت وجود» را نمودار سازد، سه وسیله در اختیار دارد: یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه‌گر می‌سازد و دیگری وزن که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیر مستقیم در فضا نمودار می‌سازد، و سوم روشنایی که نسبت آن با شکلهای قابل رؤیت مانند وجود مطلق است به موجودات محدود. روشنایی در واقع به خودی خود دیدنی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به رنگها دگرگونی و با افزایش و کاهش آن به درجات میان نور و تاریکی کاستی نمی‌پذیرد. همان‌گونه که لا وجود شناخته نمی‌شود مگر با قیاس با ضدش یعنی وجود، تاریکی هم به دیده نمی‌آید مگر با ضدش که

شکل ۵۰. طاق ایرانی.

تصویر ۵۳. ایوان جنوب‌غربی مسجد جامع اصفهان، ایران.

روشنایی باشد و درجات میان روشنایی و تاریکی سایه را پدیدار می‌سازد.^{۱۱}

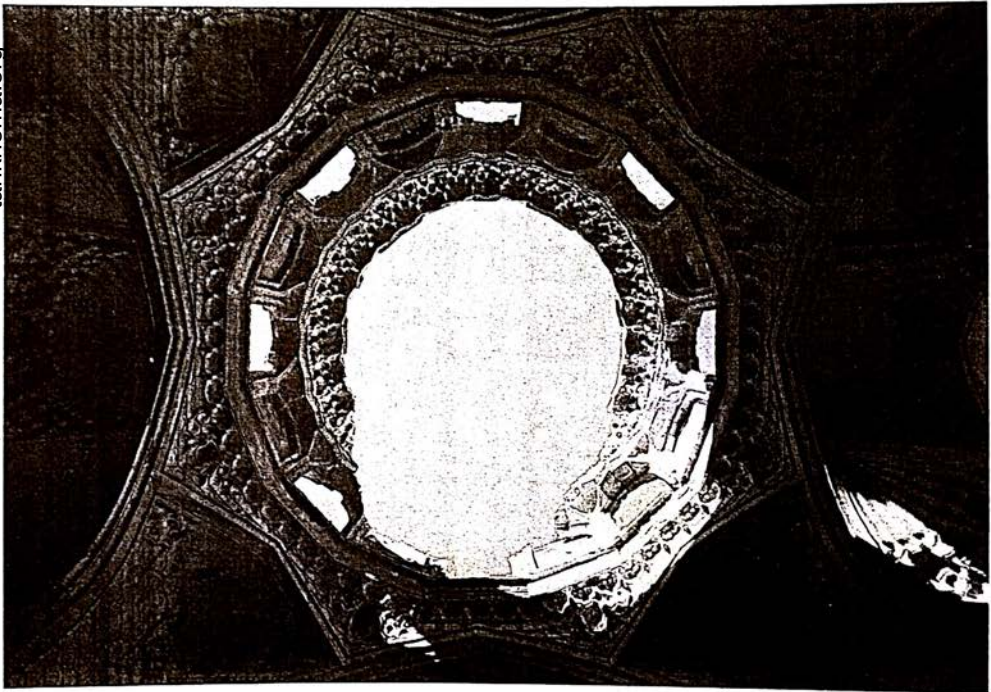
در قرآن مجید آمده است که «خدا پرتو آسمان و زمین است»^{۱۲} (سوره نور، آیه ۳۵). این پرتو الوهیت است که اشیاء را از تاریکی لاوجود بیرون می‌آورد. قابل دید شدن کنایه است از به هستی درآمن و همان گونه که سایه چیزی بر روشنی نمی‌افزاید، اشیاء به بهره‌ای که از پرتو هستی دارند از میزان واقعیت برخوردارند.

هیچ نماد و مظهری مانند نور به وحدت الاهی نزدیک نیست. بدین جهت است که هنرمندان اسلامی می‌کوشند تا در آنچه می‌آفرینند از این عامل به متناهی حد ممکن بهره‌گیری کنند. برای رسیدن به چنین هدفی است که هنرمند سطحهای درونی مسجدها یا کاخها و گاه نمای آنها را نیز با کاشی می‌پوشانند. این پوشش غالباً به بخشهای زیرین دیوارها منحصر می‌گردد تا پنداری درشتی و ضخامت آنها را بزداید. برای همین منظور است که هنرمند سطحهای دیگر را هم با نقشهای برجسته و مشبك می‌آراید تا از نور استفاده کرده باشد. مقرنس هم

گونه‌ای جلب کردن و پخش کردن نور است به درجات دقیق و باریک. رنگها از غنای درونی روشنایی داستان می‌زنند. چون به روشنی رویاروی دیده بدوزند کور کننده است و با توازن و هماهنگی رنگهاست که به سرشت راستین آن پی می‌بریم که همه پدیده‌های دیدنی را در خود جلوه‌گر می‌سازد.

در میان نمونه‌های معماری اسلامی که در جلوه‌گر ساختن نور دارای اهمیتی هستند نخست الحمرا در غرناطه است. بیت‌اللیوت یا حیاط شیران به ویژه نمودار جلوه‌گری نور است از تابش آن بر سنگ، طاقها و طاقنماهای چنگانه و درهم آن جزئیات مقرنساها و ظرافت ستونهای که پنداری نیروی جاذبه را انکار کرده است و سقفهای معلق و اویز کاشی سبز رنگ آن حتی فوران فواره‌های حوضها همه در افزایش تاثیر مورد بحث مدخلیت دارند.

این رشته از هنر را به کیمیا مانده کردیم^{۱۳} که شاهکار آن همانا تبدیل سرب است به زر. سرب از فلزات نازل و بی‌شکل و تیره است. در صورتی که زر فلزی است درخشان که پنداری نور ذاتی آن است. در

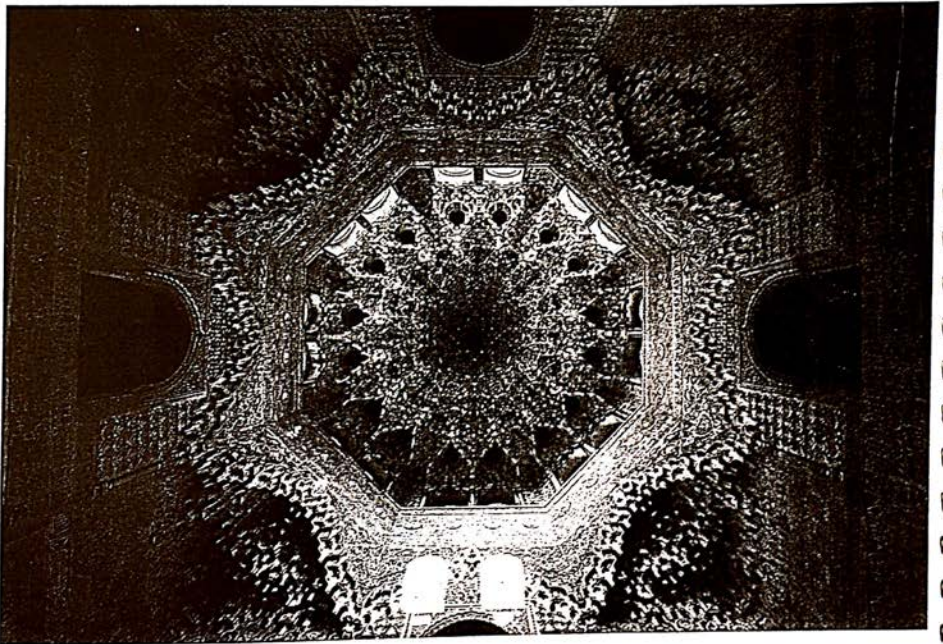

تصویر ۵۴. بازمانده‌ای از گنبد مدرسه خرگرد، خراسان، ایران، سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی.

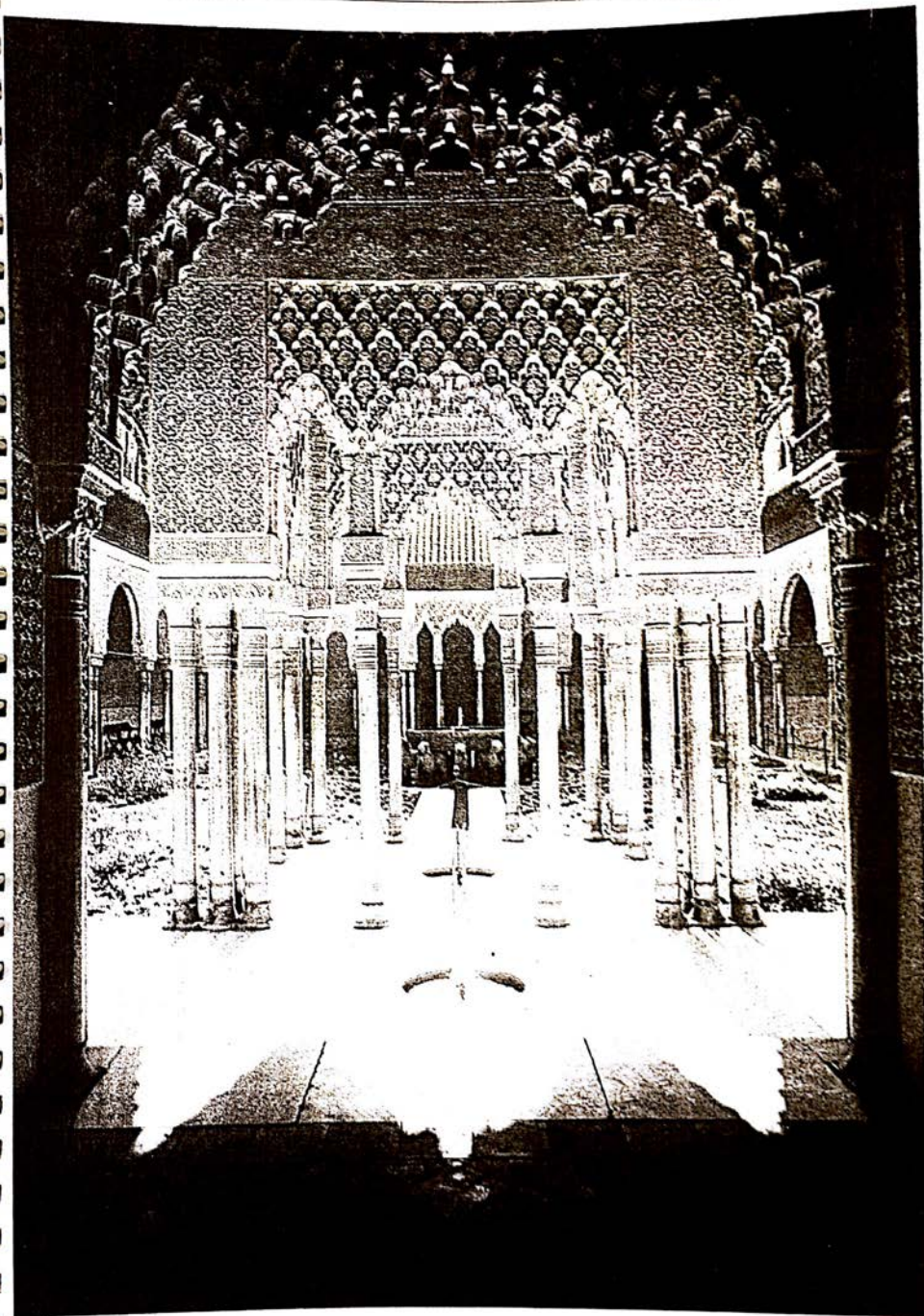
نظم روحانی کیمیا همانا وسیله‌ای است برای دگرگونی جسم به روح.
 کیمیاگران می‌گویند که «بدن باید روح شود تا روح بدن شود». در مقام
 مقایسه می‌توان گفت که معماری اسلامی سنگ را همچون نور
 جلوه‌گر می‌سازد که همانا متبلور ساختن سنگ است.

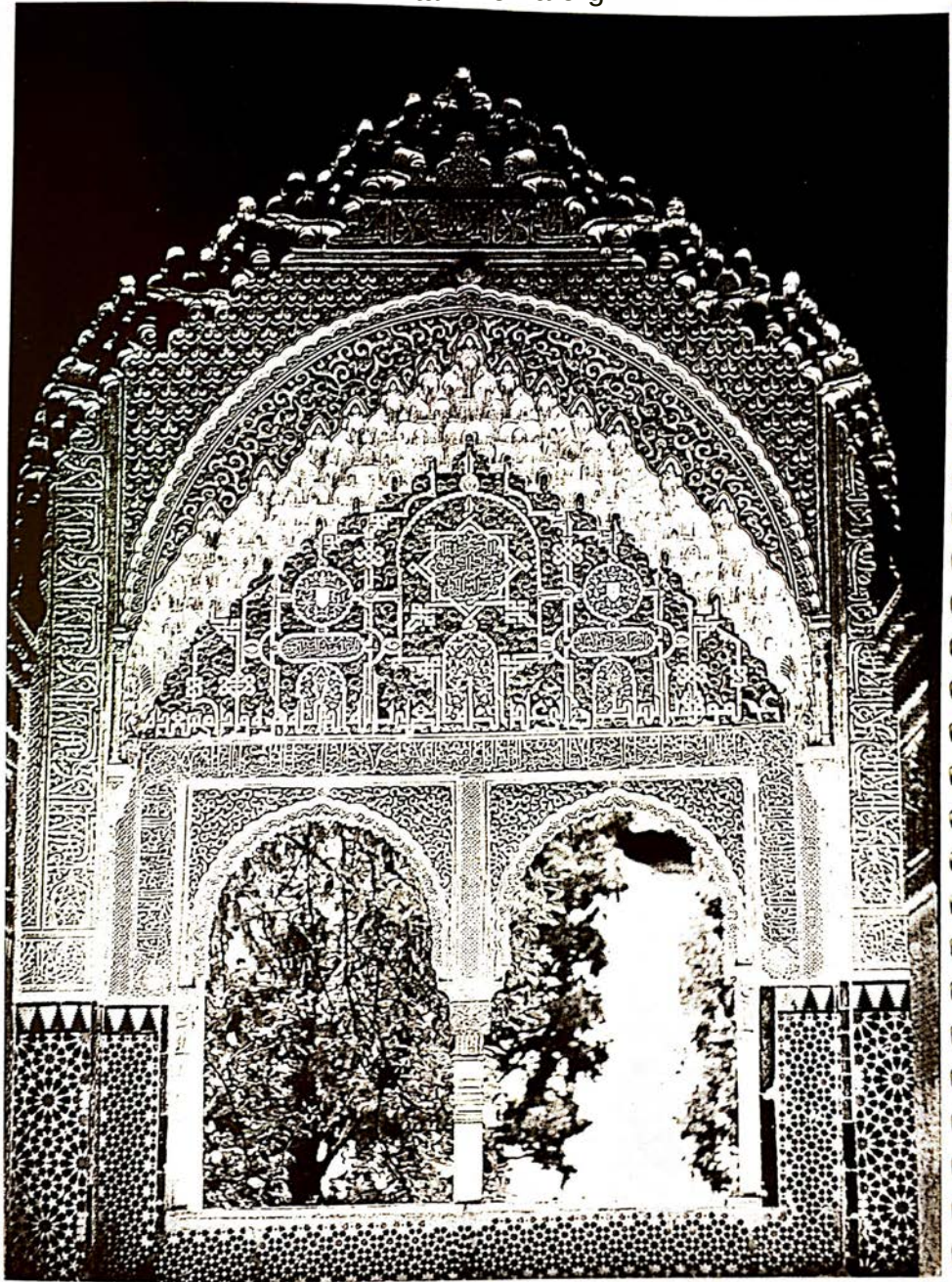
در صفحه‌های بعد

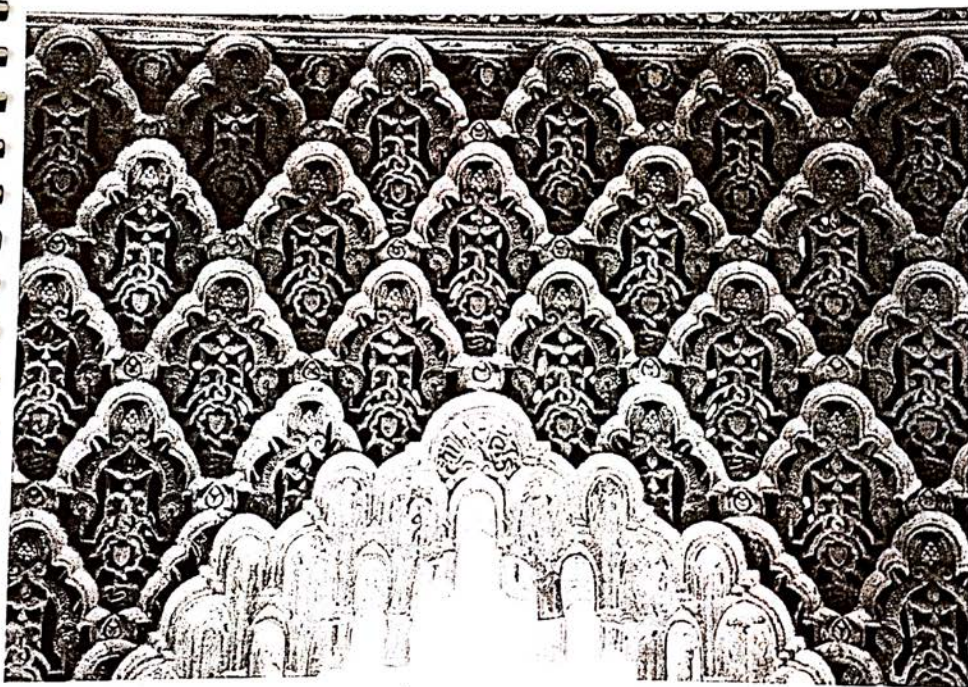
تصویر ۵۶. حیاط شیران در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.
 تصویر ۵۷. میرادور یا لینداراخا در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.

تصویر ۵۵. مقرنس سقف دوخاهران در کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.

تصویر ۵۸. بخشی از تزیینات گچکاری حیاط شیران، کاخ الحمراء، غرناطه، اسپانیا.

حواشی فصل چهارم

۱. دانشمند بزرگ اسلامی ابوریحان بیرونی که در ۳۶۲ هـ / ۹۷۳ م در خیره دیده بر جهان گشود، در این باره می‌نویسد که «دین ما و کشور ما عربی است... اقوام تابع غالباً دست به دست هم داده‌اند تا به کشور رنگی غیر عرب بخشند. ولی نتوانسته‌اند بدین هدف دست یابند و تا هنگامی که اذان پنج بار در روز در گوش ایشان ملین می‌افتد و قرآن به عربی مبین در میان مؤمنان ایستاده در صف پشت سر امام جماعت تلاوت می‌شود و پیام شادابی بخش آن در مسجدها موعظه می‌شود ایشان نیازمند تسلیم هستند و رشته اسلام نمی‌گسلد و نه دژ آن مسخر می‌شود. فروع دانش در همه کشورهای جهان به زبان عربیان ترجمه شده است و زینت یافته و جاذب گشته است و زیباییهای این زبان در رنگها و شریان آنان نفوذ کرده است گو اینکه هر مردمی زبان خویشتن را زیبا می‌انگارد. از آنرو که بدان خو گرفته است و هر روز از آن بهره می‌جوید. این سخن را از روی تجربه می‌گویم زیرا که در زبانی پرورش یافته‌ام که در آن پیدایش یک رشته از علم شگفت می‌نماید. از آن زبان به عربی و فارسی رو کردم که در این هر دو همچون میهمان هستم. از آنرو که این زبانها را با کوشش فرا گرفته‌ام. ولی برتری می‌دهم که در زبان عربی مرا سرزرتن کند تا به فارسی ستایم.»
۲. بعضی از مردم چسبا به مخالفت برخیزند که همه عربان بیابانگرد بودند و در عربستان شهرهایی مانند مکه و یثرب (مدینه) در جاهلیت بوده است. پاسخ آن است که در عربستان مرکزی که اسلام در آن زاده شد بیابانگردی شیوعی بسیار داشت و حتی اشراف قریش کاروانها از بازارگانان فراهم می‌ساختند که این امر بی داشتن زمینه بیابانگردی ممکن نمی‌شد. درست است که مکه در آن روزگار کانون دینی شده بود و بنابر این عاملی بود برای ثبات در میان نوسالها و کشاکشهای قبیله‌ای ولی اسلام از مکه همچون لنگری بهره جست تا جامعه قومی را که عربان بیابانگرد مظهر آن بودند به جامعه‌ای دینی بدل سازد.
۳. ر. ک. Edouard Dorme, 'L'Arabe littéral et la langue de', *Mélanges*, Louis Massignon, Damascus, 1957.
۴. کهنترین الفبای سامی دارای بیست و نه اوا یا حرف است که بیست و هشت آن در عربی حفظ شده است. اواي «کم شده» گونه‌ای از «س» است. شاید کاهن الفبا به بیست و هشت حرف دارای منظوری سمبولیک باشد زیرا بعضی از نویسندگان عرب نسبتی دیدنه‌اند میان این اواها و منزلهای بیست و هشتگانه ماه. دوره‌های صوت شناسی که از حروف خلقی به کامی و دندانی و لینی منتهی می‌شود، مرحله‌ای گردش ماه را از
۵. اواي ازلی فیضان یافته از خورشید دنبال می‌کند.
۶. به گفته قرآن مجید (سوره بقره آیه‌های ۳۱ تا ۳۳) حضرت آدم می‌توانست «نام» همه اشیاء را بگوید و فرشتگان بر این کار ناتوان بودند.
۷. سمبولیسم اوايی جاری در زبان عربی خبر از قلب حروف ساکن، می‌دهد، فی‌المثل رحم به مفهوم «مهربانی» و «لسوزی» است. در صورتی که حرم «ع» معنی «قدغن» و «دور از دسترس قرار دادن» است. همچنین است معر قبل که به مفهوم «چهره» و «پذیرایی» است (که در عبری به آن Qabbalah گویند). و مصر قلب به معنی «بارگشت» و «برعکس کردن» (که اصطلاح قلب هم به معنی «قلب» است و هم «دل»). یک مثال دیگر همانا مصدر فرق است که به معنی «جدا کردن» و «تقسیم کردن» (گوی وازه furca در لاتینی از ریشه‌ای مشابه این گرفته شده باشد) و مقلوب این وازه رفق به معنی «همراهی» و «پیوستن» و فقر به مفهوم «تنگدستی» نیازمندی است.
۸. در مسجد اموی دمشق فی‌المثل با در کاخ خربة‌المفجر.
۹. ر. ک. Lings, M., *The Quranic Art of Calligraphy and Illuminati-* on, World of Islam Festival Publishing Co, Ltd., London, 1976.
۱۰. اصطلاح وحدة‌الوجود که از وازه‌های دینی اسلامی است و به ویژه از آن مکتب ابن عربی است، می‌تواند در سطوحهای مختلف به کار رود و به گونه‌های مختلف ترجمه شود مانند یگانگی هستی و یگانگی وجود و یگانگی حقیقت و غیره.
۱۱. «ایا خدای خویش را ندیده‌ای که چگونه سایه می‌گسترند و هرگاه بخواهد آن را ساکن می‌سازد. این گاه خورشید را بران گواهی ساختیم، سپس آن را به سوی خویش کشیدیم، کشیدنی آن...» (سوره فرقان، آیه‌های ۴۵ تا ۴۶).
۱۲. الله نور السموات والارض.
۱۳. ر. ک. Titus Burckhardt, *Moorish Culture in Spain*, London, 1972 (George Allen & Unwin).

هنر و آداب دینی

۱ سرشت و تاثیر هنر مقدس

چون از نیایش اسلامی در پیوند آن با هنر سخن گفتیم اصطلاح آداب دینی (liturgy) را به کار بردیم و ناگزیر باید توضیحی در این زمینه بدهیم. زیرا که این واژه شیوه نیایش مسیحی را با ست رسالت خاص آن و کوششهای آبابی کلیسا در خاطر زنده می‌کند. در این مورد آداب دینی از عشا ربانی و تشریفات خاص مسیحی جد است. این نیایشی است متضمن هنر مقدس که بر معماری و شمایلنگاری مسیحی که از برجسته‌ترین مظاهر هنر مسیحی هستند منطبق می‌شود. در اسلام امور نیایشی جلوه‌ای کاملاً متفاوت دارند. در آن شیوه نیایش تا کمترین جزئیات آن ثابت است به قرآن و سیره رسول. در آنجا عملاً هیچ جنبه حاشیه‌ای بر نیایش وجود ندارد. آن چنان که می‌توان گفت تشریفات و اعمال هر دو یکی هستند. روش نیایش وابسته به شیوه تعیین شده الهی است و هنر مقدس خود صورت تشریفات دینی را به خود می‌گیرد و این صورت عبارت است از پدیدار ساختن چارچوبی مناسب تشریفات و رو کردن به سوی «برکت فرشتگان» و بستن راه کوسوسه. چنان که خواهد آمد، اثر هنر در اسلام برای چنین منظوری است و بی‌درنگ دریافته می‌شود که معماری مذهبی و به طور کلی معماری — از آنرو که هر مسکنی اصولاً جایگاه نیایش است — و نیز هنر دیگری که در شکل محیط مؤثر است مانند تزیینات و کتیبه‌ها و فرشها و جامه‌ها همه برای این هدف پا گرفته و پدیدار شده‌اند. بنابراین هنر مقدس دارای دو هدف متقابل است: یکی آنکه بر زیبایی تشریفات بیفزاید و دیگری آنکه در عین حال آن را پاسداری کند. نخستین هدف از این دو، جنبه شرعی اسلامی یافته است از رهنمود پیامبر (ص) به یارانش که قرآن را با لحنی خوش و آهنگین و موزون بخوانند. بدین گونه تلاوت قرآن مجید دارای نظم موسیقایی می‌شود و بی‌گمان این امر استوارترین پیوند است میان تشریفات مذهبی و هنر.

اساس این سخن که نیایش باید با زیبایی همراه باشد، آن چنان که بنداری در آن پیچیده است در عباراتی از قرآن کریم تأیید می‌شود: «ای پسران آدم! در هر جایگاه نیایشی جامه آراسته بر تن کنید... چه

کسی تن پوش زیبا را که خدا برای بندگانش آورده است حرام ساخته؟...» (سوره اعراف، آیه ۳۱ و ۳۲). در باره تن پوش و جامه نیز سخنی داریم که بدان خواهیم پرداخت.

هدف دوم هنر مقدس که همانا صیانت و پاسداری آن باشد، در روایتی نمودار شده است که در آن نقل شده است که پیامبر (ص) دستور فرمودند پرده‌ای یا پارچه‌ای را که بر آن نقشهای چانداران نگاشته شده بود از اطاقشان بردارند، از آنرو که آن نقشها مایه پراکندگی خاطر ایشان به هنگام نماز می‌شود. بی‌گمان پیامبر اکرم فاقد نیروی تمرکز نبودند، بلکه با این سخن خواستند بگویند که بعضی از انواع هنر با نیایش اسلامی سازگار نیست. و نیز نباید گفت که ایشان هنر را بالمره تحریم کردند. چون در جهانی زندگی می‌کنیم که اگر گونه‌ای از هنر را نفی کنیم لزوماً اقسام دیگر را تداعی نمی‌کند. در جهانی پر از شکلهای زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم از میان آنها بعضی را بر نگزینیم.

از بعضی لحاظ آداب و تشریفات نوعی هنر الهی است. برای کسانی که از این گونه بیان روگردان هستند، روشتر می‌گوییم که نظر ما آن است که گونه‌ای جلوه‌گری و نماد، در سطحی از شکلهای و بر حسب قسمی حالت آدمی. ویژه‌ای از واقعیت وجود دارد که به ماورای همه مظاهر و اعیان وجود و محدودیتها راه می‌جوید. این گونه هنر را نمی‌توان محدود ساخت. از آنرو که فیضان می‌کند و می‌توانیم گفت که این گونه هنر بازتاب دارد و منعکس می‌شود و برای این امر نیاز به پیرامونی دارد که آن را منعکس سازد.

اصطلاح «مسجد» که به هر جایگاه نیایش اسلامی اطلاق می‌شود، عربی است و به معنی «جای سجده کردن» است و نمایشگر آن است که نماز اسلامی متضمن بعضی حالات جسمی است. شگفت انگیز نیست که در هنگام ستایش تن هم به کار گرفته شود

گفت و گو می‌بند یا آنکه خدا از طریق او سخن می‌گوید. رکوع همان سپاس گزاردن بنده است به وجودی متعالی و سجود رها ساختن وجود خویش است به خواست خدای قادر متعال و تسلیم بدو. این سه حالت توصیفی است از بخشهای جانبی مختلف يك صليب در فضا که علم باطن آنها را با اصطلاح «بعدهای وجودی» انسان می‌شناسد یعنی شرکت فعال و «ایستاده» در روح که به فراسوی جهان طبیعی می‌رود و گشایش وجدان در «افق» وجود و سرانجام حرکت موجود بدان سوی سرچشمه هستی خویش، که افتادن و سراشیی است و جبران آن بندگی و فرمانبرداری است، در برابر خواست الاهی. به فعل درامدن این ابعاد برابر است با تجلی و تمامیت تجدد آنها در توازن «ادمی». و همانا این توازن است که به موجب آن ادمی در برابر خدا همه است و هیچ نیست. و در هنر اسلامی کمال و هوشیاری و گوارایی فراهم می‌کند.

۲ محراب

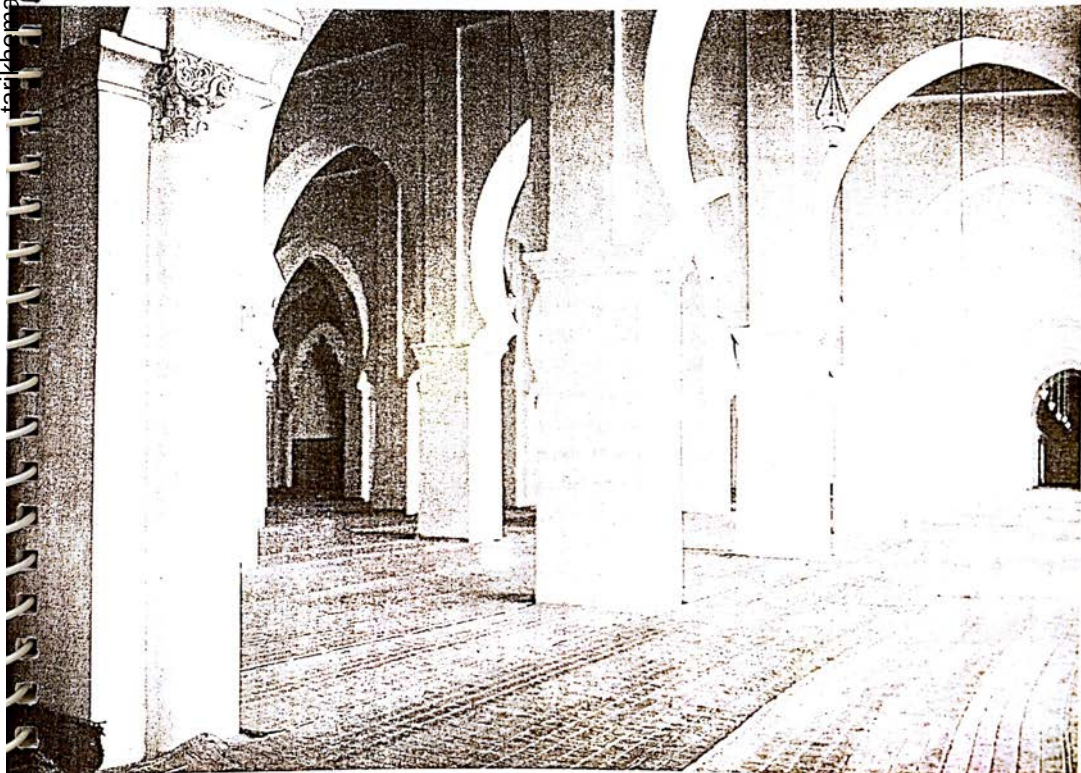
طاقچه یا فرو رفتگی در دیوار که بدان محراب گفته می‌شود بی‌چون

زیرا که با این عمل تن و روان هردو و مجموعاً در نیایش شرکت داده می‌شوند و کلاً با آگاهی و اشعار کامل به دعا می‌پردازند. شرکت تن در امر پرستش مستلزم پاک ساختن آن است که با دستنماز گرفتن پیش از ایستادن به نماز صورت می‌بندد. اینکه پا را که در شستشوی آن در روزگاره‌های کهن غالباً افعال می‌شد با آب نزدیک می‌کنند نشانه نیت و آگاهی مؤمن است به درامدن به حالت بی‌گناهی و معصومیت.

در اینجا جمله‌ای معترضه هم بگوییم که میان پاک ساختن تن با وضو و تصور اسلامی اعمال جنسی رابطه‌ای نیز هست.

اعمال اصلی نماز عبارت است از: قیام و رو کردن به سوی قبله و تکبیر و قرائت سوره حمد و سوره‌ای یا سوره‌هایی دیگر از قرآن مجید و سپس رکوع و آن گاه سجود. اهمیت این سه عمل که متضمن حرکات تن و خواندن کلمات مقدس است آشکار است: در قیام ادمی نمودار می‌سازد که از همه جانوران ممتاز است و اینکه مؤمن خود را با خدا در

تصویر ۵۹. درون شیطان مسجد کتوبه در مراکش. سده ششم هجری، دوازدهم میلادی.

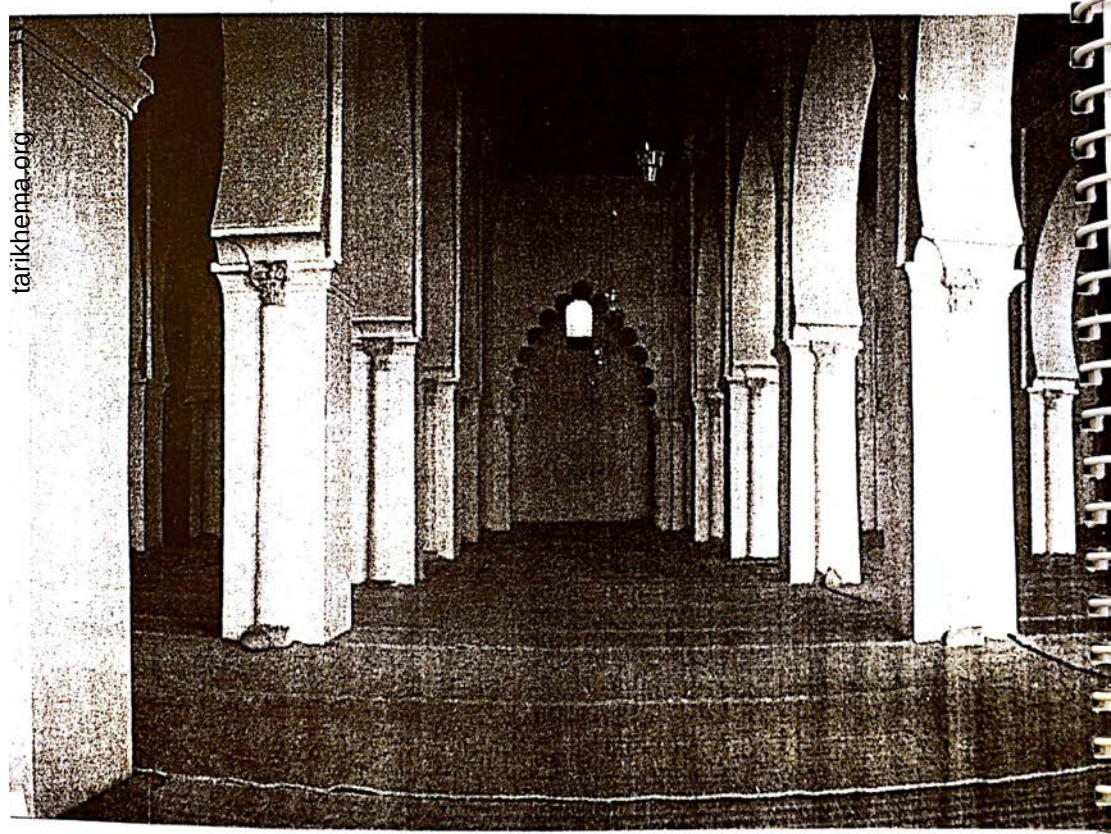

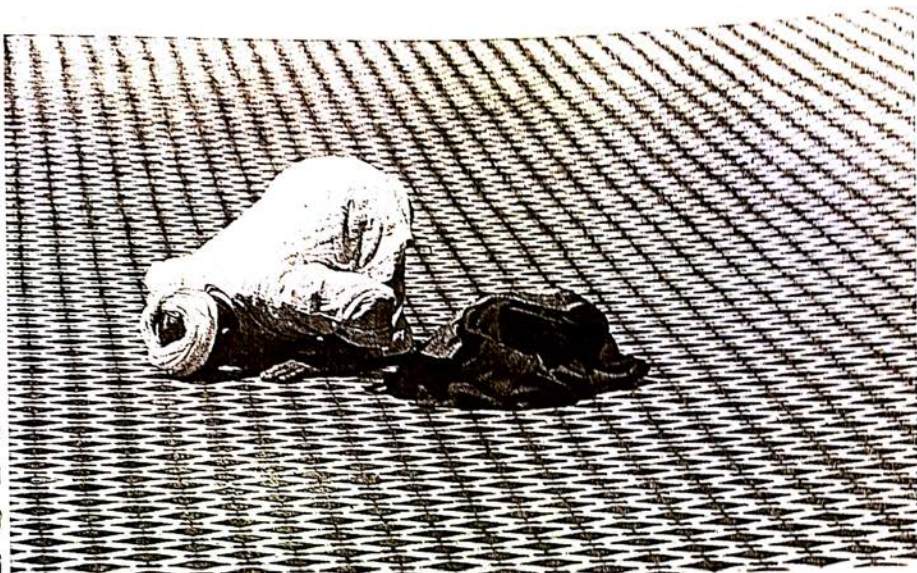
شکل طاقچه شاید از محراب کلیساهای قبطیان گرفته شده باشد یا شاید هم از زاویه آداب دینی بعضی از کتیبه‌های یهود.^۲ ولی این سرمشقها چیزی جز «علل تصادفی» نیستند. اساس این امر یعنی ساختن محراب به مظاهر یاد شده در قرآن مجید می‌رسد.

شکل آن با طاقهای نمودار آسمان و کف آن بر زمین طاقچه با فرو رفتگی همانند «غار دنیا» است. غار دنیا «مظهر» الوهیت است، خواه در جهان بیرونی یا جهان درونی، یا غار مقدس دل. همه روایت‌های شرقی بر اهمیت این امر دلالت دارند و مسند امپراطور در پرستشگاههای کهن رومی همانا سرمشقی بود برای این پدیده که در آن امپراطور جایگزین ذات الوهیت شده بود.^۳

برای دریافت مظهریت محراب در آداب نیایش اسلامی باید ریشه آن را در قرآن کریم یافت. این واژه به تنهایی به مفهوم «پناهگاه» است. قرآن مجید به ویژه این واژه را در توصیف نهانگاهی در معبد اورشلیم آورده است که در آن مریم عذرا برای انزوا گرفتن و دعا درآمد و فرشتگان به او روزی می‌رسانیدند. بعضی از مفسران اسلامی آن را با قدس الاقداس معبد اورشلیم برابر دانسته‌اند و این تفسیر که با

و چرا از پدیده‌های هنر مقدس اسلامی است و در عمل از عوامل عادی آداب دینی شده است. گو اینکه بی‌آن هم می‌توان آداب را انجام داد. مورخان هنر بر آنند که این عامل در زمان ولید بن عبدالملک خلیفه اموی به‌ویژه هنگامی که آن خلیفه به کار تجدید ساختمان مسجدالنبی در مدینه دست برد به معماری مسجد راه جست اما بسیار محتمل است که طاقچه جایگزین شکلی شده باشد بسیار ساده‌تر همچون در ماندنی که در مساجد ابتدایی جهت مکه را نشان می‌داد. در صورتی که محراب در غار زیر صخره قبة الصخره در اورشلیم به سالهایی باز می‌گردد که این جایگاه مقدس بنا شده بود (۷۲ تا ۷۳ هـ / ۶۹۱ تا ۶۹۲ م) خودمانی دیگر می‌تواند باشد از این پدیده. این محراب مشتمل است بر طاقی بر فراز ستونهای کوچکی که از مرمر کنده شده است. بر سطح سرستونها کتیبه‌ای ساده به کوفی نگاشته شده است حاوی شهادتین. در مرکز این زمینه گلی پرداخته شده است هشت پر. در مسجد النبی در مدینه بنابر بعضی اسناد گویا یک نشانی ساده‌تر برای نمودار ساختن قبله وجود داشته است که عبارت بود از صفحه‌ای از سنگ که جایگاه ایستادن پیامبر اکرم را به نماز جماعت نشان می‌داد.

تصویر ۶۱. محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفهان، ایران. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

خواهد به نور خویش رهنمون شود، و خدا این مثلها را برای مردم می‌زند که خدا به همه چیز داناست.»* (سوره تور آیه ۳۵). مقایسه میان محراب و مشکوه آشکار است و آن تاکید است بر اینکه چراغی را در زاویه نیایش آویزند.

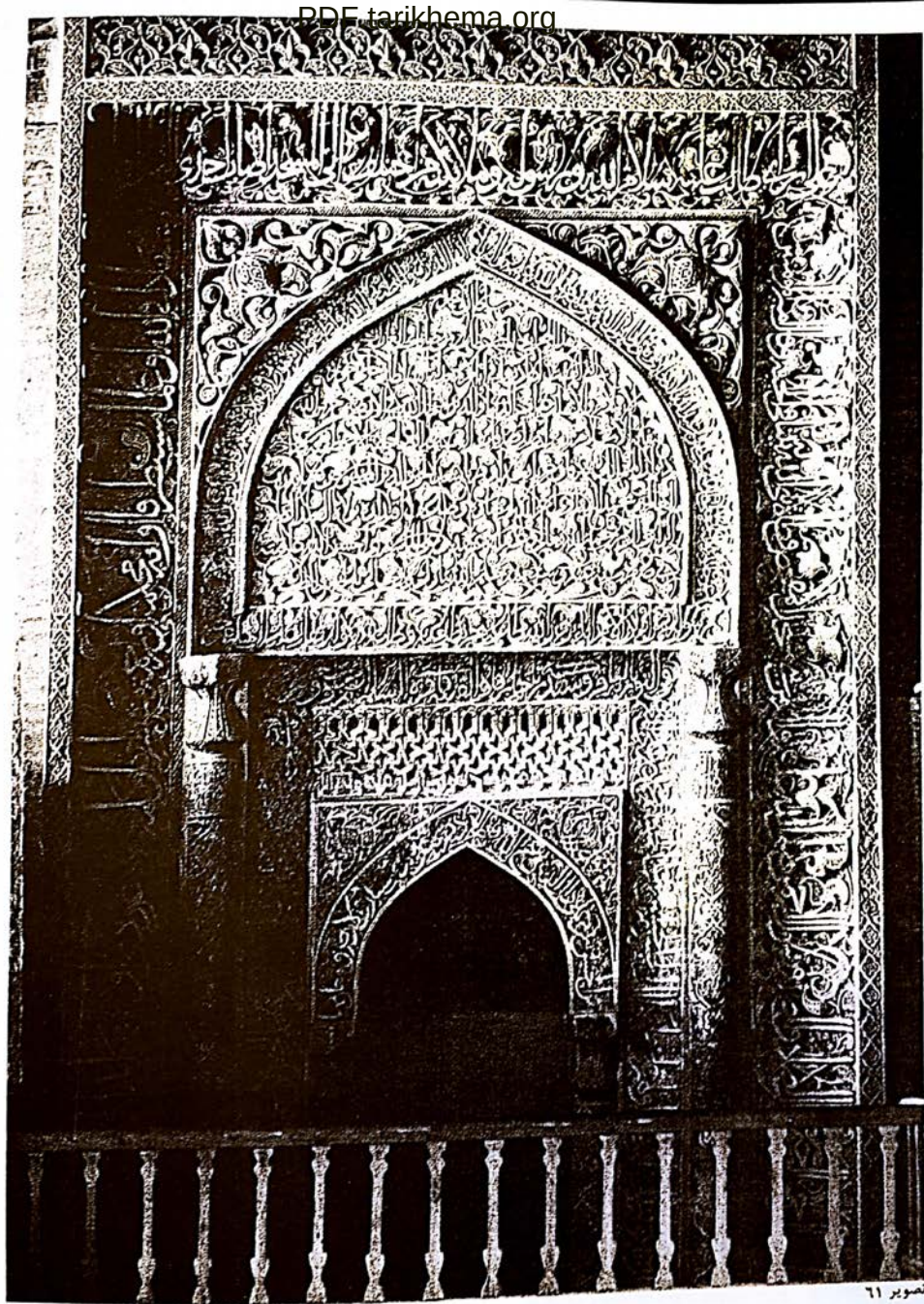
بسیاری از کهنترین زاویه‌های نیایش با سقفی به شکل صدف دریایی آراسته شده‌اند. این موتیف در هنر هلنیستی بوده است، اما رایج‌ترین آن به هنر اسلامی ممکن نمی‌گشت مگر آنکه متضمن مفهومی منوی بوده باشد. صدف با مروارید وابسته گرفته شده است و مروارید خود یکی از مظاهر اسلامی «کلام خدا» است. بنابر فرموده پیامبر اکرم جهان از مروارید سفیدی پدیدار شد. صدفی که مروارید را در میان گرفته باشد مانند «گوش» دل است که «کلام خدا» را می‌شنود؛ در واقع در محراب است که کلام خدا پیدا می‌شود.

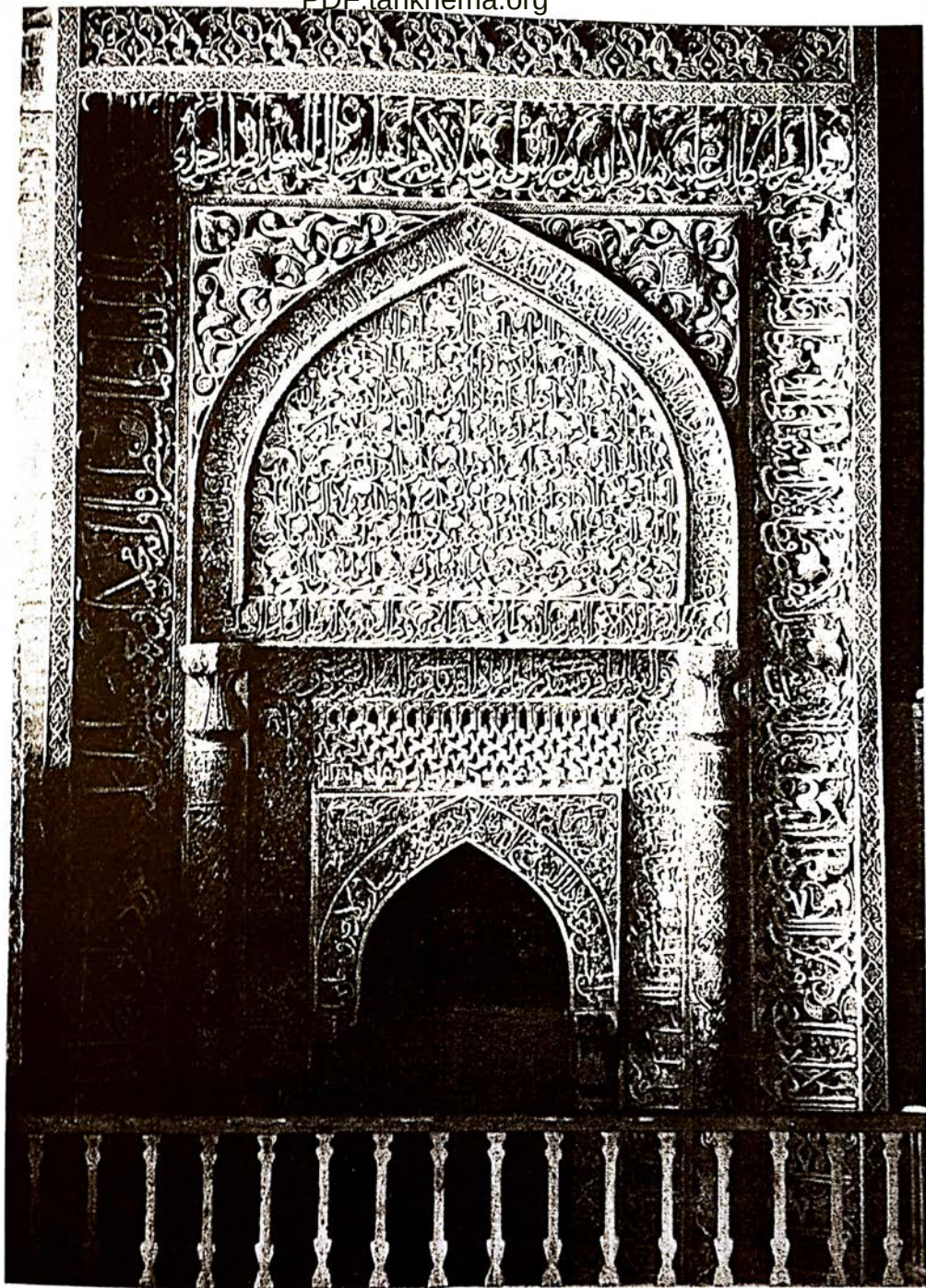
ای بسا که شگفت نماید که پدیده‌های مانند محراب که در هر صورت وسیله‌ای است برای آداب نیایش، کانون مظهریتی غنی و ژرف شود. ولی این دلیلی است استوار بر پیوند میان هنر مقدس و معنویت دین که همانا علم الباطن باشد. زاویه نیایش مسیحیت هم کمابیش بر همین پایه استوار است. بعضی از مضمونهای مسیحیت در معنویت اسلامی

تصویر ۶۰. نمازگزاری در هنگام سجود. در حیاط مسجد قرویین در فاس، مراکش.

شرایع آیین یهود در باره دستیابی به دبیر سازگار نیست در واقع با سنت آثار مشایخ ابای کلیسایی و آداب دینی کلیسای اورتودوکس یونانی می‌خواند.^۹ کتیبه گرداگرد طاق محراب غالباً چنان است که داستان قرانی مربوط به مریم را به یاد می‌آورد به ویژه در مسجدهای ترکیه که با محراب ایاصوفیه آغاز می‌شود و آن موقوفه مریم عذرا بوده است. پیوند میان محراب و «سیدتنا مریم» (بانوی ما مریم) ما را به همانندی میان زاویه دعا و دل رهنمون می‌شود؛ از آنرو که روان بکر برای جلب خدا به دل پناه می‌جوید و اما در باره روزی که فرشتگان می‌رسانیدند باید بگوییم که همانند است با فیض و برکت الاهی.

شکل محراب — قطع نظر از نام آن — ما را به یاد عبارتی دیگر از قرآن کریم می‌اندازد در «سوره نور» که «حضور الاهی» در جهان یا در دل آدمی، با نور چراغ در طاقچه (مشکوه) گذاشته شده، مقایسه می‌شود: «خدا نور اسمانها و زمین است. مثال نور او مانند طاقچه یا چراغدانی است که در آن چراغی است و چراغ در شیشه‌ای است و شیشه گویی ستاره درخشانی است که از درخت پر برکت زیتون که نه شرقی است و نه غربی، افروخته شود که نزدیک است روغن آن روشن شود و گرچه آتش بدان نرسد که نوری بالای نور است. خدا هر که را

باری دیگر روی می‌نماید و جلوه‌گر می‌شود. اگرچه نه در صورت تاریخی و یا جزمی بلکه در هیئت زندگی اشراق و شهود و اندیشه.

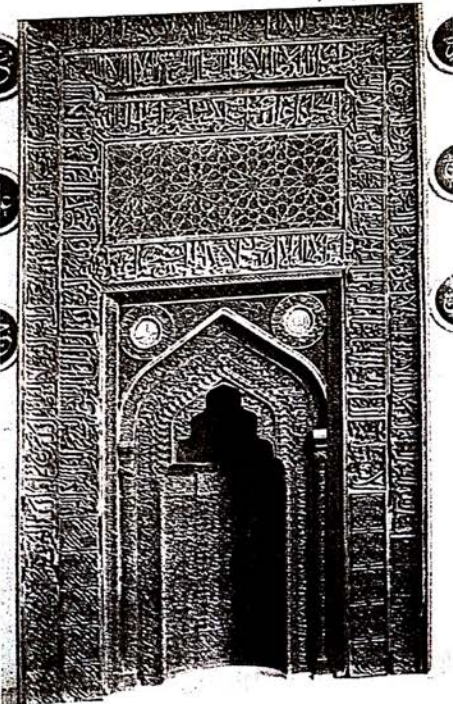
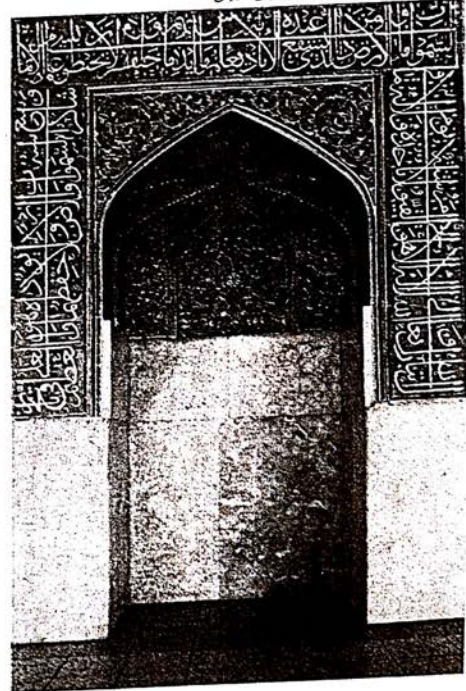
تصویر ۶۴. محراب گچکاری شده مدرسه بن یوسف در مراکش. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.

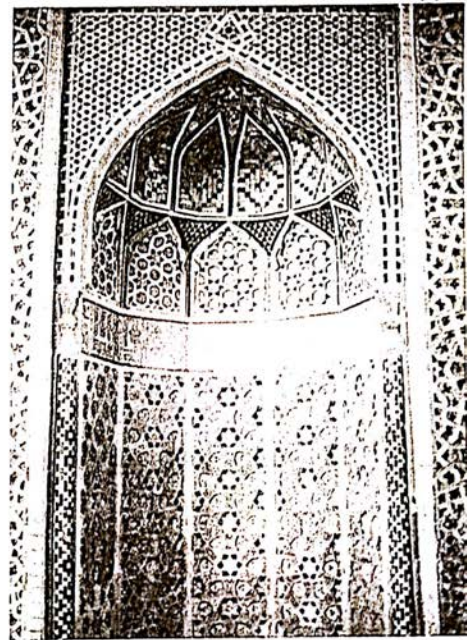
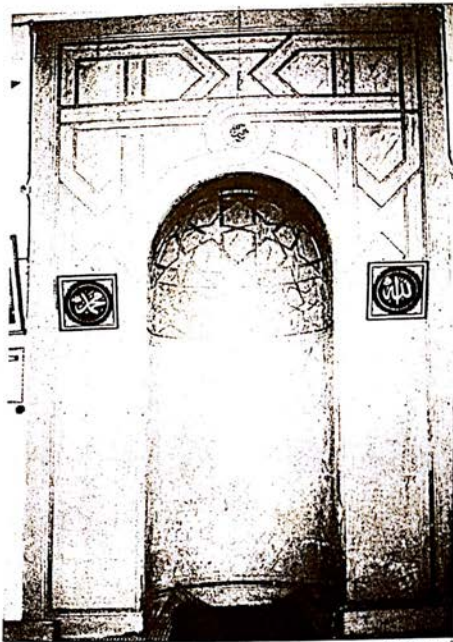
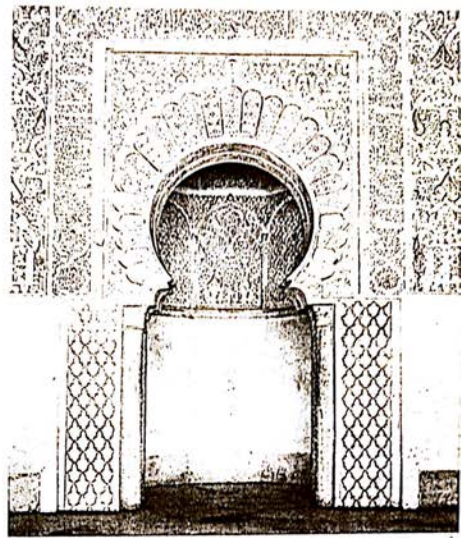
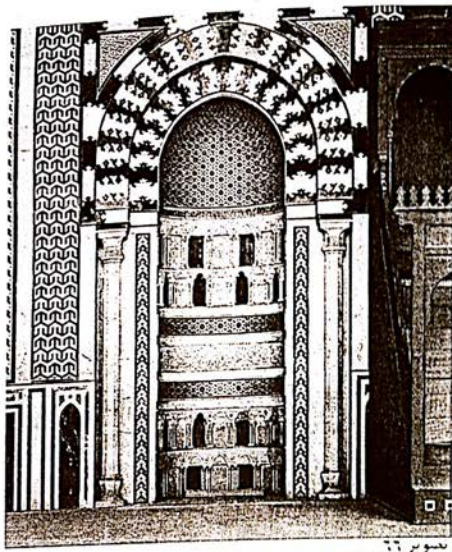
تصویر ۶۵. طاقچه‌ای کاشیکاری شده در جلوه‌خانه خاتقاه نطنز، ایران. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

تصویر ۶۶. محراب مسجد نصر محمدین قلاوون، دوران مملوکان، قاهره، مصر.

تصویر ۶۷. محراب مدرسه مسجد احمدیه در حلب، سوریه.

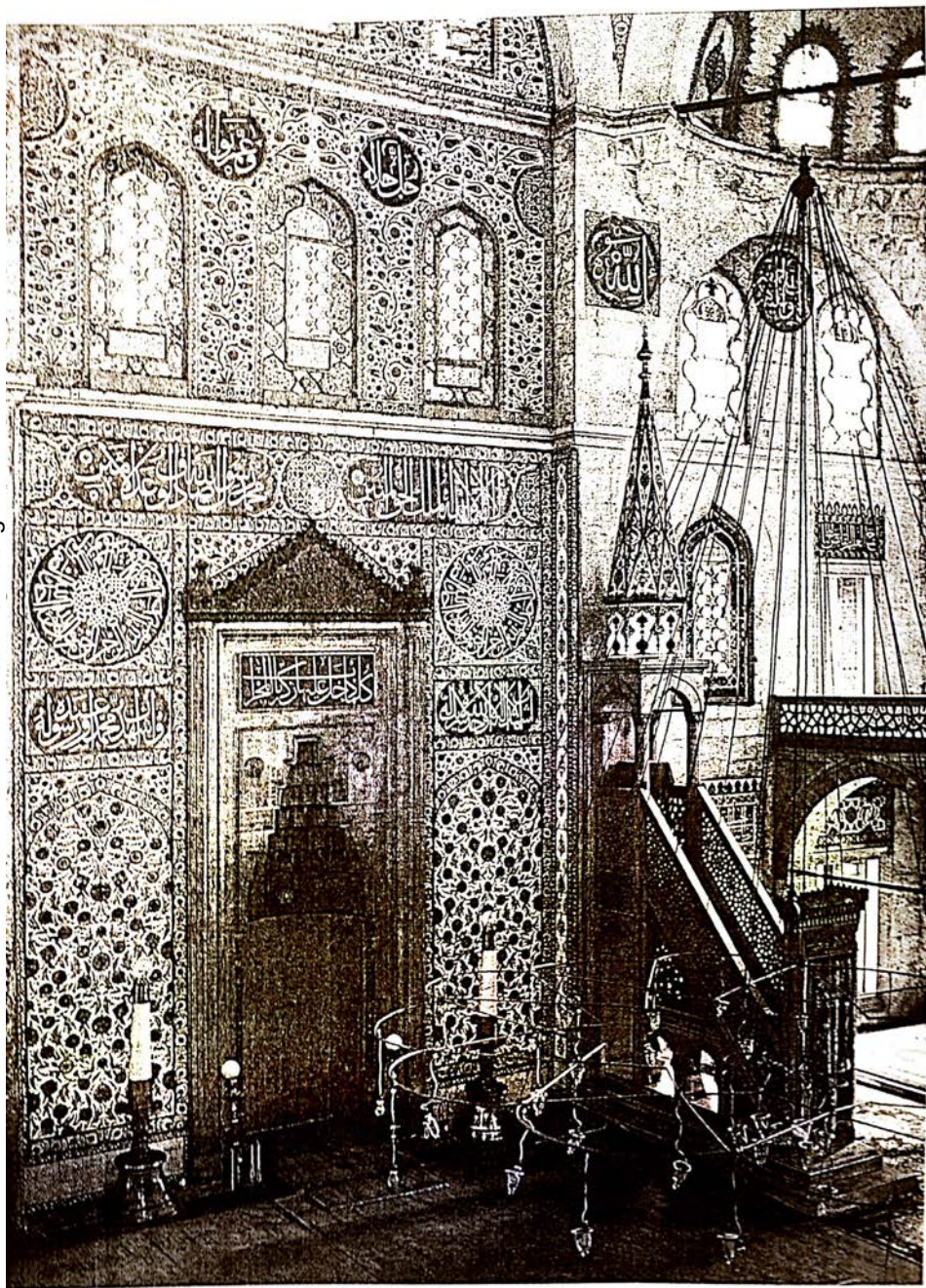
تصویر ۶۲. محراب با کاشیکاری سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی در مشهد، ماضوط در موزه ایران باستان، تهران، ایران.

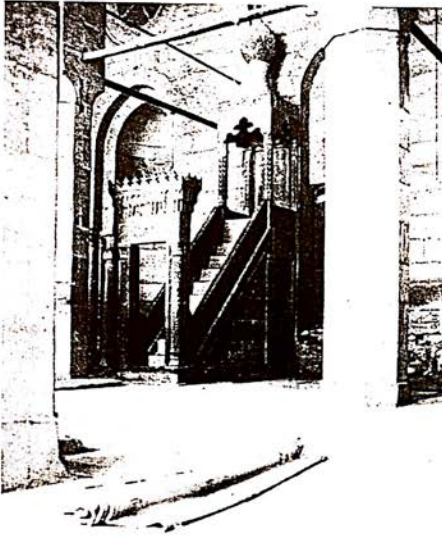
تصویر ۶۵

تصویر ۶۷

تصویر ۷۸. بخشی از منبر چوبی مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.

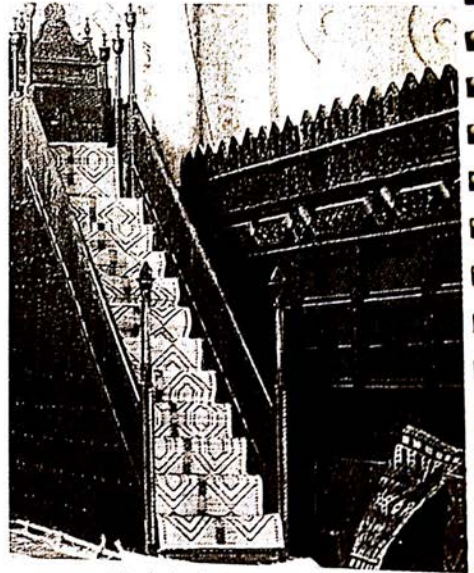

تصویر ۷۹. منبر سنگ‌آهک خائفاه و آرامگاه سلطان برقوق، قاهره، مصر.

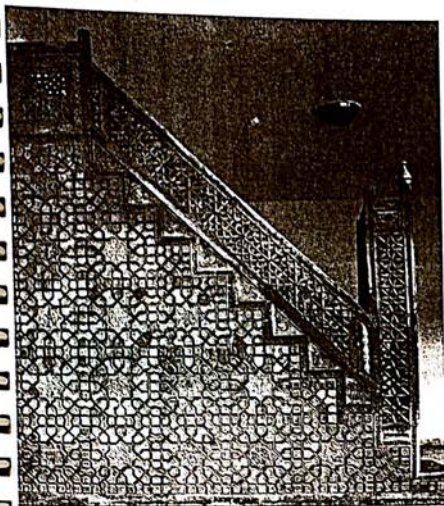
اصطلاح عربی الجامع که معنی تحت‌اللفظی آن «گردآورنده» است، به مسجد اطلاق می‌شود که در آن نماز جمعه گزارده می‌شود. این اصطلاح را گاهی به معنی «مسجد جامع» نیز گرفته‌اند. زیرا که تنها در این گونه مسجدهاست که در آن کرسی و به عربی «منبر» وجود دارد. این پرسش پیش می‌آید که منبر تاجه میزان برابر می‌شود یا صندلی اسقف یا حتی اورنگ شاهان. در واقع منبر هیچ‌کدام از اینها نیست یا در عین حال هر دو آنهاست، زیرا که منبر کمابیش جلوه‌گاه وظایف پیامبر اکرم است و نیز وظایف خلفای او و بدین گونه این وسیله در خود قدرت معنوی و دنیوی را فراهم آورده است.

نخستین نمونه منبر عبارت بود از جایگاهی که پیامبر اکرم در مسجداًلنبی در مدینه بر فراز آن برای مؤمنان موعظه می‌فرمودند. بر حسب بعضی از روایتهای این کرسی دارای سه پله بود که پیامبر اکرم بر سومین پله می‌نشستند و پای خود را بر پله دوم می‌گذاشتند. ابوبکر نخستین خلیفه بر پله دوم می‌نشست و پاهایش را بر پله اول می‌گذاشت. عمر بر پله اول نشست و پاهایش را بر زمین گذاشت.

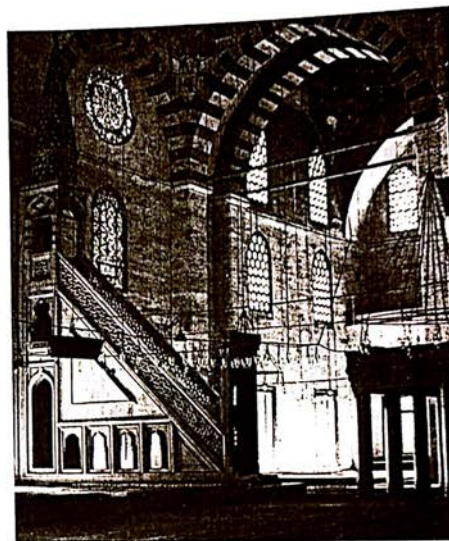
تصویر ۶۸. محراب و منبر مسجد سوکولو در استانبول، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.

تصویر ۶۹. منبر چوبی در مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.

تصویر ۷۳. منبر چوبی در موزۀ ایران باستان، تهران، ایران.

تصویر ۷۲. منبر مرمرین مسجد سلیمان در استانبول، ترکیه، سدهٔ دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.

حضرت کرسی سه پله‌ای را برای موعظه بر مؤمنان برگزیدند. این مطلب که بالاترین پله منبر یا اورنگ سایبان‌دار همواره خالی گذاشته می‌شود، شگفت یادآور تختی است که در مسیحیت و آیین بودا وجود دارد و آن جایگاه کلام خدا (یا *Tathagatha* یا *Logos*) یا به عبارت دیگر حضور غیر مرئی «پیامبر الوهیت» است. ولی این امر بی‌گمان پیامد نفوذی در رسیده از خارج نیست، بلکه تصادفی و حاصل خصوصیت سمبولیسم و نمادگرایی جهانی است.

مفهوم سلسله مراتبی این پله‌ها آشکار است.

بر طبق روایت‌های دیگر منبر نخستین در مدینه شش پله‌ای بوده است. کهنترین منبرهای موجود دارای هفت تا یازده پله است و این افزایش پله‌ها را می‌توان به آسانی توجیه کرد: بر حسب رسوم و آداب جاری امام ملزم است تا خطبهٔ روز جمعه را از یکی از پله‌های پایین منبر ایراد کند. وی ایستاده، و سروشانه‌ها پوشیده در پارچه‌ای سفید، یا چوبی در دست سخن می‌گوید و میان دو خطبه به نصیحت مؤمنان و ستایش پیامبر می‌پردازد. وی بر نزدیکترین پله می‌نشیند. پله‌های بالای منبر به‌ویژه بالاترین آن که سایبانی به گونهٔ اورنگ‌ها بر فراز دارد به یادگار جایگاه پیامبر اکرم همواره خالی نگاه داشته می‌شود.

شکل کلی منبر بر شیوهٔ تداوم سنت پیامبر اکرم پرداخته می‌شود و پلکانی است پیوسته باریک و با محجر. از زمان سلجوقیان این پدیدهٔ ساده دارای سربتهایی بر بالای بلندترین پله و دری در برابر پایین‌ترین پله شده است. این افزایشها بر مظهریت منبر تأکید دارد که عبارت است از مفهوم نردبان جهان که از مرحله‌های دنیوی و روحانی می‌گذرد و به روح مطلق و پاک و اورنگ، همچون پایگاه «قطبی» می‌انجامد. هیچ‌کدام از این دگرگونی‌ها چیزی بر نخستین یادگار پیامبر اکرم نیفزوده است و همه منطبقاً پیامدهای نخستین رفتار پیامبر است که آن

این پدیده که در سرزمینهای اسلامی آرامگاههای بسیاری دیده می‌شود، مخالف تعلیمات اسلام است که بر کشیدن و برافراشتن مردگان در آن وجود ندارد. حدیثی از پیامبر اکرم هست که «زیباترین گور آن است که از بیض زمین محو شده باشد.» و در قرآن مجید آمده است که «همه آنها که بران (زمین) هستند رفتگاند و تنها چهره خدای تو با شکوه و اکرام می‌ماند.»^۶ (سوره الرحمن، آیه‌های ۲۶ و ۲۷). این تناقض را می‌توان با دو عامل توجیه کرد که از لحاظی می‌تواند روشنگر باشد. نخست خواهش نفس فرمانروایان است بر یادگار گذاشتن نام خویش تا جاودان. این آرزو و خواهش برکشیدن خویشتن شاید سراسر اسلامی نباشد، اما به هر صورت امری طبیعی است به امید آنکه روان از نیاپش ادا شده توسط زائران مزار سود برد. دومین عامل که به دنبال اولی می‌آید و عبارت از آرزومندی مؤمنان به سپاس از پاکان و اولیاءالله که به دیده ایشان همچون پادشاهان راستین جهانند و بر امیران برتری دارند. افزایش شمار آرامگاهها همزمان است با قدرت فرمانروایان سلجوقی که شاید ایشان رفتار و ادابی را که در آسیای میانه در میان نیاکانشان جاری بود به همراه آورده بودند و گورهای ایشان مانند یورتهای تشریفاتی است. در همان عصر یعنی از سده ششم تا هشتم هجری؛ دوازدهم تا چهاردهم میلادی سپاسگزاری پاکان در میان مردم و فرمانروایان با سازمان یافتن اجتماعات صوفیه یا عرفان اسلامی صورتی قطعی یافت و گروههای فقیان پدیدار گشت که هریک دارای سلسله مراتب بنیادگذاران و مرادان و مرشدان بودند. پاکان مسلمان (اولیاء) همواره کمابیش به اوج و ذروه اشراق و شهودی می‌رسیدند که کمال آن در آموزشهای ایشان جلوه‌گر می‌شد و به مریدان ایشان می‌رسید. بر این میراث که کمابیش جنبه‌ای معنوی داشت سپاس و احترام همگان نیز افزوده می‌شد و همین امر خود موجبات «اعتبار و ارزش معنوی» آن گروه می‌شد و نه وجود سازمانی مانند آنچه در قالب کلیساها نمودار می‌شد. در ترجمه اصطلاح ولی‌الله، که تحت‌اللفظی آن به معنی «دوست خدا» است، به کلمه «پاکان» تردیدی به خویشتن راه نمی‌دهم از آنرو که از هریک از این دو مفهوم کسی نمودار می‌شود که وسیله و ابزاری شده است برای رساندن فیض خدا. آنچه از مزار ولی خواسته می‌شود برکت یا اثر روانی اوست که همچنان فعال و مؤثر برجای مانده است و به گونه‌ای پیوندی دارد با باقیمانده جسمی مردی که در زندگی پذیرای «حضور الوهیت» بوده است. وانگهی برای پاکان مرگ تصور نمی‌شد و ایشان را برحسب ایده‌ای از قرآن مجید به گونه‌ای زنده می‌پنداشتند که می‌فرماید «به آنان که در راه خدا کشته می‌شوند نگویید مردگاند بلکه زندگاند ولی شما در نمی‌یابید.»^۷ (سوره بقره، آیه ۱۵۴). این آیه

تصویر ۷۴. منبر مسجد مؤید در قاهره، مصر.

هست و چنان جای داده شده است که نمازگزاران گور را نبینند و بدان سو نایستند.

آرامگاه امیران گاهگاه در پیرامون مزار یکی از اولیاءالله چنان گذاشته شده است که با گور مردم نازل مرتبت نزدیک است مانند گورستان شاه زنده در سمرقند یا مزارات ملوک در قاهره. این گورستانها دارای هیچ گونه ظاهر سوگواری یا غمناک نیستند و مانند همه گورستانهای مسلمانان ظاهری دارند از آرامش و خاموشی.

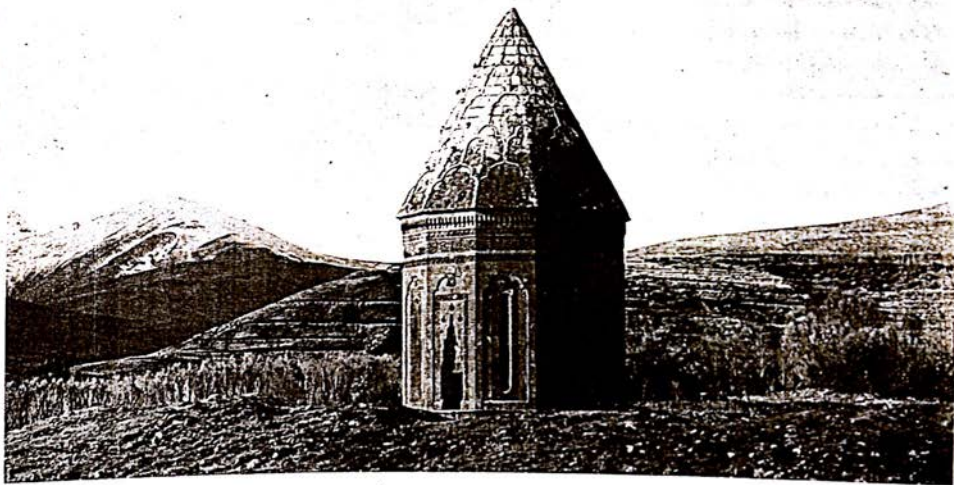
سبك عمومی معماری ساده آرامگاهی عبارت است از بنایی مكعب با قبه‌ای که بر ساقه‌ای چندضلعی قرار دارد. از این گونه ساختمانهای آرامگاهی ساده در سراسر گورستانهای مسلمانان از کرانه‌های بیابانها و دریاها از اقیانوس اطلس تا هند همجا به چشم می‌خورد، غالباً این ساختمانها را با آهک سفید می‌کند و بدین گونه چشم از دور دست بدان کشیده می‌شود و بران خیره می‌ماند که تصویری است از توازن و اشتی آسمان و زمین.

آشاره‌ای مستقیم دارد بدانان که در جهاد به خاک می‌افتند و بسیاری از مزارهای محترم و مورد سپاس در واقع از آن شهیدان است که با دشمنان اسلام نبرد کرده‌اند. اما از آنجا که پیامبر اکرم پیکار با نفس را «جهاد اکبر» خوانده است این آیه شامل همه کسانی می‌شود که جان خود را بر سر شهود و تفکر خدا گذاشته باشند. وانگهی سپاس پاکان گونه‌ای بازتاب سیاسی است که بهره پیامبر اکرم گشته است که مزار او در مدینه پس از مکه زیارتگاه مؤمنان است.

از آنجا که آرامگاههای امیران و شاهزادگان را غالباً کسانی برپا می‌کنند که خود خواهان خفتن در آنها هستند، بنابر این مزار پاکان نیز هدیه شاگردان یا فرمانروایان ایشان است مانند گور معروف سلیم چستی در فتح پورسیکری که به فرمان اکبر امپراطور گورکانی هند برپا شد یا آنها که به دست مردم گمنام بنا شده‌اند.

در کنار آرامگاههای امیران و مزار پاکان بناهای یادگاری اهداء شده به بازماندگان پیامبر اکرم به چشم می‌خورد. شیوه معماری این آثار همه وقاری یکسان و برابر دارند. آرامگاه جهانگشای بزرگی مانند تیمورلنگ خود گواهی بر شکوه و عظمت خداوند است و گور یکی از «فقیران خدا» غالباً هدیه سیاسی است به ملکوت معنوی او.

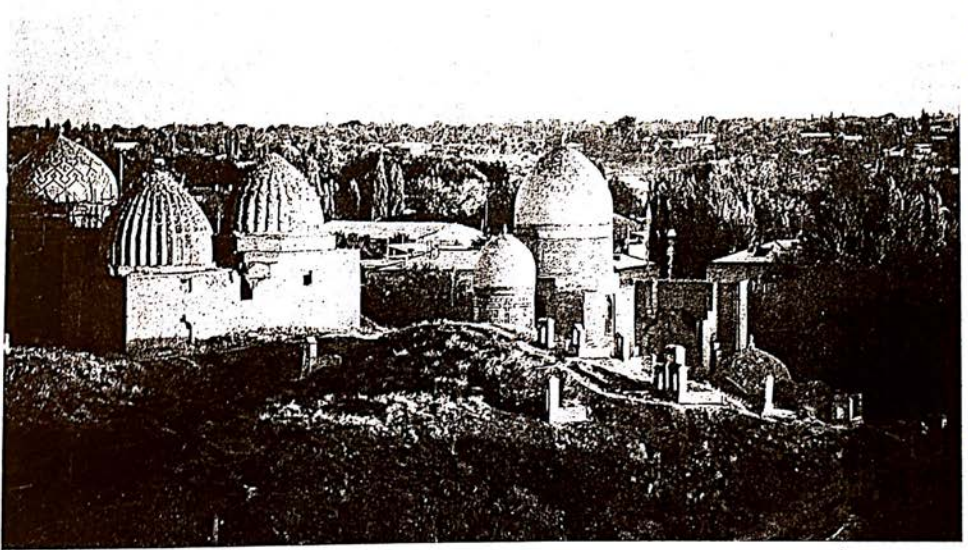
درون آرامگاه بیشتر مشتمل است بر تابوتی که جایگاه به خاک سپردن متوفی را نشان می‌دهد. در آنجا محرابی هم به سوی قبله

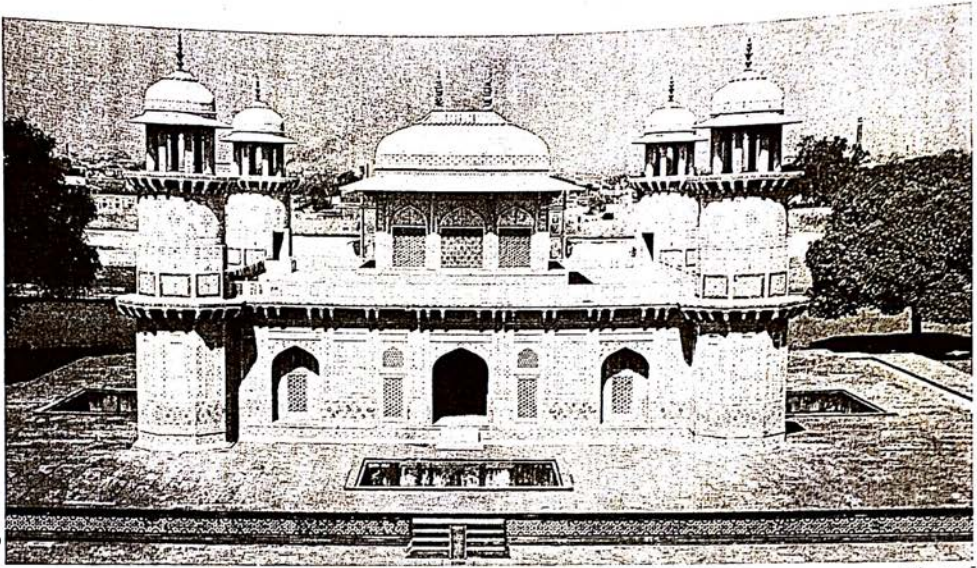
تصویر ۷۵. تربت حلیمه خاتون، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی در گواس نزدیک دریاچه وان، ترکیه. نمونه‌ای از آرامگاههای دوران سلجوقی.

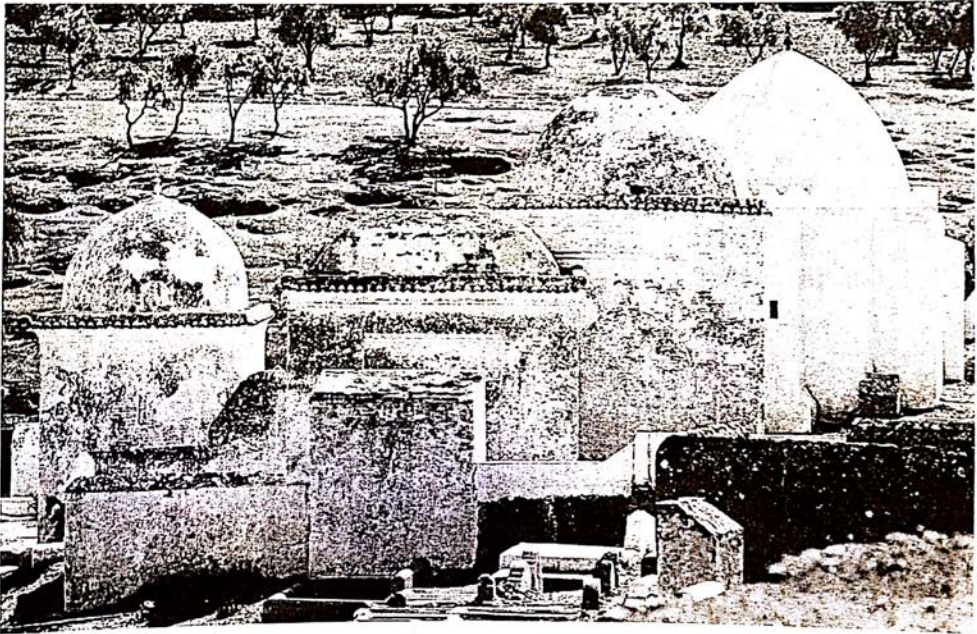
تصویر ۷۶. دورنمایی از گورستان قاهره از فراز مناره خانقاه برقوق، قاهره، مصر.

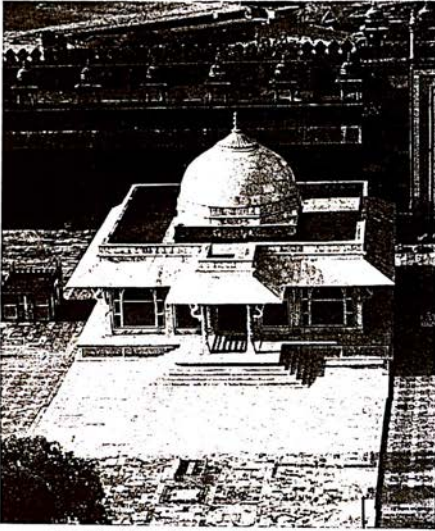
تصویر ۷۷. مجموعه گورستانی شاه زنده در سمرقند، ازبکستان.

تصویر ۷۸

تصویر ۷۹

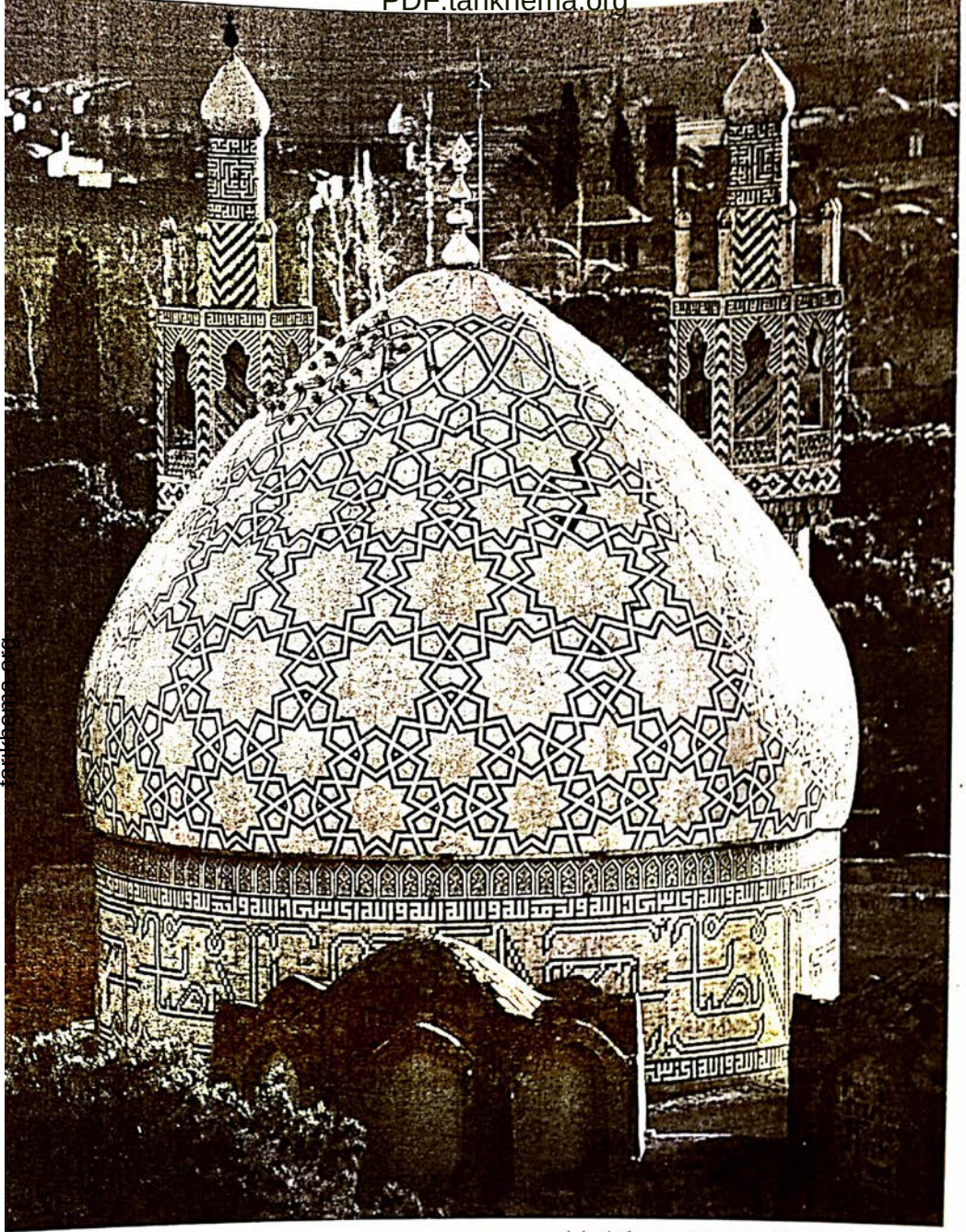

تصویر ۸۰. مزار سلیم چستی در فتح پور سیکری، نزدیک اگرا، هند.

تصویر ۸۱. زیارتگاه بابا حاتم، بلخ، افغانستان. سده پنجم - ششم هجری؛ یازدهم - دوازدهم میلادی

تصویر ۷۸. آرامگاه اعتمادالدوله در اگرا، هند. سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.
تصویر ۷۹. مزار پاکان در باب فتوح در فاس، مراکش.

تصویر ۸۲. مزار شاه نعمت‌الله ولی در ماهان، جنوب کرمان، ایران.

۵ هنر تن پوش

اشاره‌ای به تاثیر پوشاک در آداب دینی کردیم. اینک یادآور می‌شویم که در اسلام جامه خاصی برای روحانیان نیست، از آنرو که اگر درستش را بخواهید سازمان روحانیتی نیست و نیز نه جامه‌ای مسلمانی در میانه است و نه کافری. آنچه جامه مسلمانان را تعیین می‌کند کلاً نخست سنت پیامبر اکرم است و دوم آنکه لباس باید مناسب حرکات و وضع بدن در نماز باشد. از اینروست که امام مالک جامه‌ای را که از تن آویزان نشود نامطلوب می‌پندارد و در واقع تن پوش سنتی همه مسلمانان با برش گشادش ممتاز و مشخص است؛ تن را می‌پوشاند یا بخشی از آن را و ضمناً با حرکات بدن سازگار است.

سرمشقی که از پیامبر اکرم برای نهاده شده است جز چند راهنمایی کلی نیست که خود آزادی بسیاری در هنر جامه‌دوزی در اختیار می‌گذارد و ضمناً محدودیت‌هایی برای تنگدستان از سویی و برای وقار و شئون امامان از سوی دیگر که کلاً مربوط است به هر مرد مسلمان به رشد رسیده. آنچه از پیامبر اکرم به ما رسیده است حاکی است که آن حضرت در فرصت‌های مناسب جامه‌های رنگ رنگ و نیز از آن جاهای مختلف می‌پوشیدند تا بنماید که اسلام در میان اقوام گوناگون منتشر خواهد شد. اما آن حضرت جامه سفید را ترجیح می‌دادند و از پوشیدن پارچه‌های فاخر چشم می‌پوشیدند و از پاران خویش می‌خواستند تا پایگاه و مقام خود را نمودار سازند. مردان را از آویختن آرایشهای زین یا جامه‌های ابریشمین منع کرده و آنها را ویژه زنان کرده بودند. زر اصلاً مقدس است و اسلام آن را برای منظورهایی مانند حرم یا اندرون زنان و آداب زناشویی و عروسی و دلدادگی و به دور از چشم همگان مناسب دانسته است.

مناسب می‌نماید که در باره صحت احادیثی که عمامه یا دستار را بر می‌کشد و برتری می‌دهد، پژوهشی معمول گردد. اینک خواه این سخن که «عمامه تاج اسلام است» حدیث نبوی باشد یا نه، باری این عبارت نمایشگر اهمیت ویژه این قلم از جامه مردان است که شکوه مؤمنی را که «نماینده خدا بر زمین» است و تسلیم او را به اراده خدا که اصل اسلام است می‌نماید. در محیط زندگی مردم سامی سر پوشیده داشتن بی‌گمان نشانه سیاسی آمیخته به بیم است، زیرا که سر را برهنه در پرتو خورشید رها کردن، برابر است با عرضه کردن سر به شدت کفر خدا. می‌توان همچنین گفت که دستار پارهای شد الزامی از تن پوش مسلمانان، از آنرو که عربان بدوی بر سر می‌پیچیدند. ولی این سخن ثابت نشده است و نیز منظور ما را هم که بدان اشارت رفت، سست می‌کند. اما طبعی می‌نماید که رخت عربان با جهانگشایی آنان رواج گسترده‌ای گیرد، ولی ارزش مثبت این مطلب در این حقیقت ساده است که پیامبر اکرم بعضی اقلام از رخت عربان و بدویان گرفتند و در آنها

اصلاحاتی کردند و آنها را در نظام معنوی اسلام درآوردند. بسیار محتمل می‌نماید که جامه گشاد که با اقلیم بیابانی و گرمای طاقت‌فرسای آنجا سخت سازگار است از میان عربان سرچشمه گرفته باشد و می‌توان یقین داشت که رخت‌های ساده مانند عبا یا جامه ندرخته و بی‌درز مانند هالکه که سرو دوش را می‌پوشاند از ریشه بیابانگردی است. شاید رخت مغربی که مشتمل است بر یک پیراهن بلند و یک قبا یا جبه چهار گوش با یا بی استین و سرپوشی یا عمامه‌ای پیچیده با یک لثام همانا رخت و پوشش عربی و اسلامی است، زیرا این جامه هم برآزنده دانشمندان علوم اسلامی است و هم سران سپاهی و مردم عادی. در عین اینکه زیبا و پروقار است، ساده هم هست. در سرزمینهای شرقی اسلام تاثیر ترکان و مغولان موجب گوناگونیهایی بسیار شده است که با این همه هرگز با شیوه کلی تن پوش اسلامی منافی نیست. انبوهی از زائران اسلامی از سرزمینهای پراکنده همه مانند گروهی مسلمان باز شناخته می‌شوند.

از آنرو به بررسی رخت مردان پرداختیم که جامه زنان دارای گوناگونی بسیار است و یکنواختی آن اندک. زیرا که آن را برای نشستن در خانه می‌سازند و زن مسلمان با حجاب به بیرون از خانه می‌رود. لباس زن تنها چند صفت مشخص محلی دارد و بسیاری یادگار زمانهای کهن هستند مانند پارچه ندرخته‌ای که دور تن را می‌پوشاند و دو بند در شانه‌ها دارد که در میان بعضی طایفه‌های صحرا دیده می‌شود.

رخت مردان در سرزمینهای اسلامی فاقد نشانه‌های اختلاف طبقاتی است مگر در مورد بعضی گزافه‌هایی در لباس درباریان یا مردان ریاضت‌کش که گوشه‌گیری اختیار می‌کنند. گروه اخیر می‌توانند از پیامبر اکرم پیروی کنند که قیایی از پارچه‌های به هم دوخته می‌پوشیدند.

هنر جامه در سرزمینهای اسلامی به سبب فقدان نقش آدمیان بر آنها ممتاز است و این نمودار نظر اسلام است در باره نقش آدمیان. هیچ هنری نیست که بیشتر از هنر جامه در روح آدمیان مؤثر باشد. از آنرو که ذاتاً آدمی خویش را به لباسی که بر تن دارد می‌شناساند. درست نیست اینکه گفته‌اند «رخت و جامه مایه پیدایش زاهد نمی‌شود.» از لحاظی باید گفت که هیچ زاهدی را نمی‌توان یافت که جامه‌ای مناسب بر تن نداشته باشد.

هنر جامه امری است وابسته به جماعت؛ پس پیرو نوسانهاست و تا حدودی تابع قانون روانشناسی مورد اشاره این خلدون که مردم مغلوب از رفتار و رخت قوم غالب پیروی می‌کنند. با این همه، جامه اسلامی چنان تداوم و استمرار تاریخی و جغرافیایی طولانی و گسترده‌ای داشته است که می‌توان گفت که این امر مرهون صفت ممتاز امت اسلام است که موجب شد پیامبر اکرم را بر آن دارد که بگوید «امت من هرگز

مجتماً به خطا نروند.

تا پدید شدن جامعه ستی اسلامی در برابر لباس امروزی اروپایی تا حدودی با قانون روانشناسی سابق الذکر توجیه می‌شود. این گونه «فرهنگ پذیری» رخت غربی از تبعیت از مردمی است که ابزار قدرت و کامیابی را در دست دارند و جامعه اروپایی مظهر پیشرفت مادی شده است. در ضمن، دگرگونی شدید روانی هم در میان است. اینان از شیوه‌ای از زندگی روگردان شده‌اند که سراسر پیرو ارزشهای معنوی بود با دیدگان دوخته به آینده. در صورتی که هدف اینان وابسته است به «اینجا و اکنون» یعنی سطح مندرجات روزنامه‌ها. رخت اروپایی امروزی از چنین دیدی پذیرفته شده است. زیرا که فرد را ممتاز و مشخص می‌کند. یعنی حالتی که با امور معنوی در تناقض است. به همین گونه با برابری و تساوی نیز که فرد مسلمان خویش را در میان امت هیچ انگارد هم سازگار نیست. بلکه مقرر می‌دارد که هرکس چه اشرافی و چه از پاکان فروتنی پیشه کند و با دیگران همباز و همکار شود.

می‌توان دید که رختهای اروپایی چنان ساخته شده‌اند که به شیوه

زندگی اسلامی گزند رسانند؛ از آنرو که وضو ساختن را که در قرآن کریم مقرر شده است، دشوار می‌کند و از حرکات و سکنات شرایع اسلامی برای نماز به سبب تاها و دوخته‌های تنگ و استوارش می‌کاهد. اگر این جامعه‌ها توانایی از میان برداشتن ارزشهای معنوی این اعمال را نداشته باشند، باری از درخشش و گستردگی آن ارزشها با ناسازگاری آنها با جامعه‌ها می‌کاهد.

آموزشی که در باطن جامعه ستی اسلام هست، همانا آن است که تن آدمی که «بر طبق شکل» خدا ساخته شده است، گونه‌ای الهام است. این درباره آدمی پیش از «سقوط» مصداق دارد و هنوز هم با آنکه نشان فساد و تباهی بر خویشتن دارد که تنها مهربانی و عشق می‌تواند آن را بر طرف کند، درست می‌آید. پس مناسب است که تن تا حدودی پوشیده باشد ولی این پوشش نباید بر اندام گران بیاید و مانع حرکات آن شود. پوشاندن تن دلیل بر این نیست که آن را ندیده گرفته‌ایم و انکار کرده‌ایم، بلکه عبارت است از اینکه مانند زر آن را از دید همگان نهان داشته‌ایم.

حواشی فصل پنجم

۱. یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا زِنٰتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ... مِنْ حَرَمٍ زَيْنَةُ اللّٰهِ اٰخِرُجْ لِبَیْهٍ...
۲. فی‌المثل طاحیحه ماندی مقدس در گورستان زیر زمینی ماشا‌لاریم (Mea Shearim) که مانند حجاب است.
۳. در شمایلکاری هندوان نیز ظهور الوهیت غالباً در طاقی است که نمودار افلاک است.
۴. بر طبق این روایت، زکریا مریم را که کودکی بود به قدس‌الاقدا‌س برد. زیرا که او می‌دانست که مریم خود خیمه مقدس است.
۵. اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ مَّشْكُوْۤهٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ مِّصْبَاحٌ فِی رُجَاجٍ الزَّجَاجَةِ کَانْهَآ کَوْکَبٌ دُرِّیْ یُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَّیْرَکَۃٍ زَیْنُوْبَۃٍ لَا شَرْقِیَّةَ وَلَا غَرْبِیَّةَ یَکَادُ زَیْنُهَا یُفْسِدُ وَلَوْکُمْ مِّمَّشْنَهٗ نَارٌ نُّوْرٌ عَلٰی نُوْرِیْهِیْ اللّٰهُ اَنْوَرُ مِنْ اَنْسَآءٍ وَیَنْشَرِبُ اللّٰهُ الْاَمْتَالَ لِلْاَنْسَآءِ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ شَیْءٌ عَظِیْمٌ.
۶. کُلٌّ مِنْ عَلَیْهَا فَاَنّ... وَتَبٰی وَجْهٌ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ.
۷. وَلا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَالٌ بَلْ اَحْیَآءٌ وَلٰکِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ.
۸. امام مالک (۹۷ - ۱۷۹ هـ) بیانگزار یکی از ارکان مذهب سنت و جماعت (فِرَقه) مالکی (لک) است. م.

هنر آبادی نشینان و هنر بیابانگردان

۱۲ دودمانها و گروههای قومی

سبکهای گوناگون هنر اسلامی بیشتر به نام دودمانهایی که در زمانهای مختلف فرمانروایی کردند و سرزمینهایی که این سبکها در آنها پدیدار شدند خوانده شده است. این مطلب نمودار آن است که حمایت فرمانروایان تا چه حد در پیشرفت هنر اسلامی مؤثر بوده است. آنان بودند که مسجدها و مدرسه‌های بزرگ را برپا داشتند و درظرافت و باریکی ساخت آثار هنری مانند سفالگری و فلزکاری یا زربفت مشغول هنرمندان شدند و چه بسا که پیشه‌وران سرزمینهای مناطق مختلف را برای ساختن آثار بزرگ معماری اجیر می‌کردند و بدین گونه شیوه‌های گوناگون را با هم درمی‌آمیختند که به نام ایشان ثبت می‌شد. مهمتر آنکه هنر دودمانی با قدرت یافتن یک گروه قومی خاص مرتبط است. مورخ بزرگ مغربی این خلدون با یقینی کامل گفته است که هر دودمانی مسئول قبیله‌ای خاص یا قومی است که او را به قدرت رسانیده است و بر اورنگ فرمانروایی نگاه می‌دارد. این دودمانها، همچون جنگاوران و گردندگان ملك نسبت به مردم فرودست خویش، پایگاهی اشرافی می‌یابند. در بیشتر موارد این گروه اشرافی ریشه‌ای بدوی یا بیابانگردی دارند و می‌توان بدون مبالغه گفت که هیچ یک از بنیاده گذاران امپراطوری را در جهان اسلام نمی‌یابد که یا از بیابان برخاسته باشد یا از استپ، از عربان گرفته تا جانشینان ایشان که ترکان و مغولان و بربران صحرای افریقا باشند.

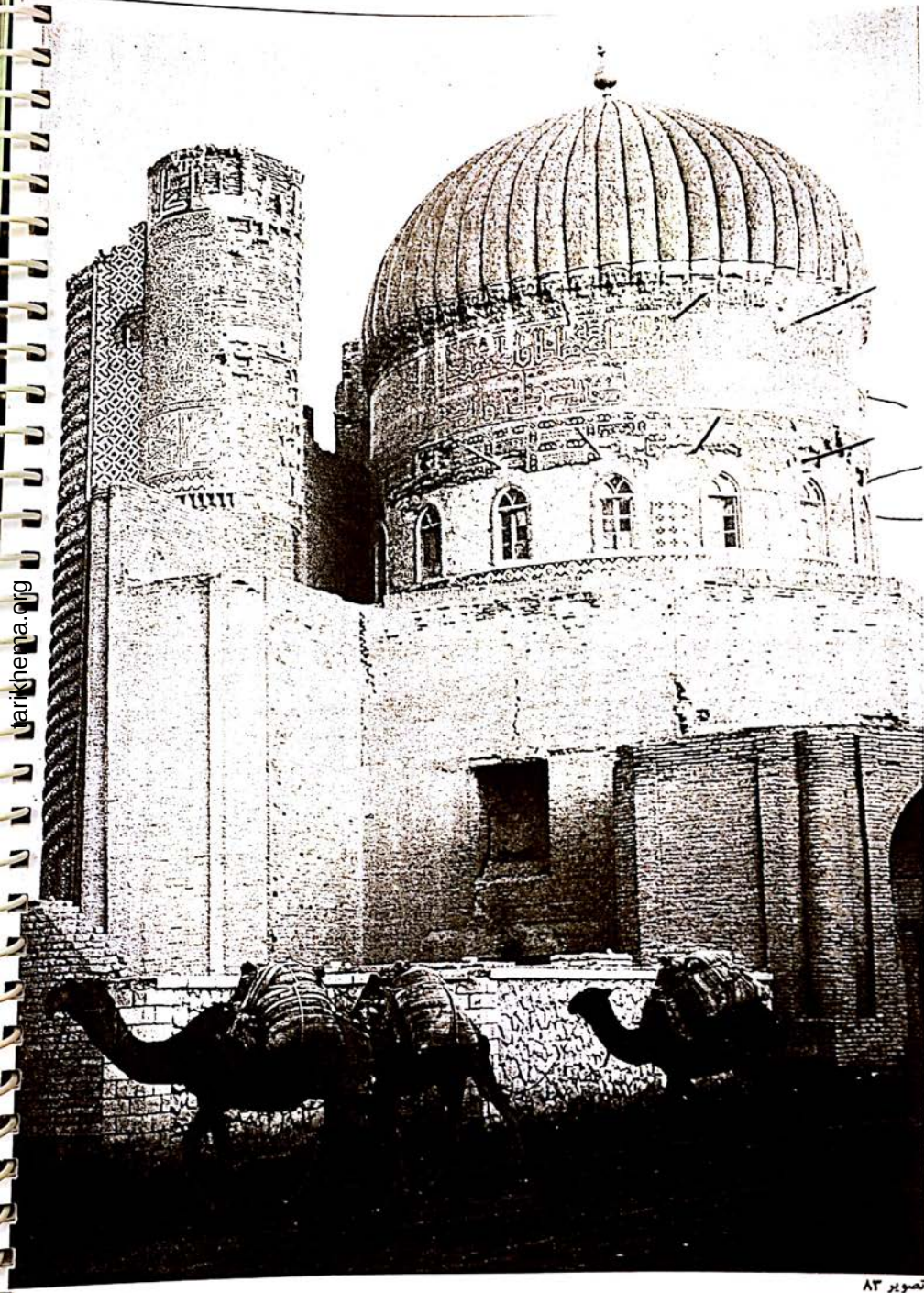
در سرزمینهای گشوده به دست عربان، نخست ترکان بیابانگرد راه جستند، همچون بندگان و سپاهیان مزدور که رفته رفته راه رسیدن به قدرت را هموار ساختند. در حکومت عباسی پاسداران ترك خلفا قدرت روزافزون یافتند. یکی از ایشان به نام ابن طولون در ۳۵۴ هـ / ۸۶۸ م فرماندار مصر شد و در عمل فرمانروای خودمختار آنجا گشت و دودمانی پایه گذاشت. همچنان که محمود غزنوی نیز که پسر يك حاکم ترك دیگر بود، در سال ۴۲۹ هـ / ۱۰۳۷ م، در شرق ایران حکومتی برای خود دست و پا کرد و سپس به پنجاب تاخت و آن‌گاه به هند و گجرات دست‌اندازی کرد. مالیک که بر مصر زمانی دراز از ۶۴۸ تا ۹۲۲ هـ / ۱۲۵۰ تا ۱۵۱۷ م ملك راندند دودمان به شمار نمی‌آیند بلکه کاستی

سپاهی بودند از بندگان پیشین ترکان که قدرت را غصب کردند و از جانب خود، سران و امیران گماردند. واژه مملوك به معنی «بنده» است. در همه این موارد عنصر بیابانگردی اگر هنوز هم همان‌گونه پنداریم، تنها در گروهی قومی محدود بود که تأثیری شگرف در زندگانی مردم یافتند.

هجوم سلجوقیان که آنان نیز ترك بودند و در سده پنجم هجری؛ میانه سده یازدهم میلادی از آسیای میانه به ایران و بین‌النهرین و سوریه و آسیای صغیر تاختند، گونه‌ای خاص داشت. زیرا که این موردی بود از مهاجرت سراسری يك قوم که بر سرزمینهای نامبرده مشترکاً و با برپایی امیرنشینهای وابسته، که نخست با هم متحد بودند و سپس جدا شدند، به حکومت پرداختند. سلجوقیان به همراه خویش خوی و رفتار و هنر خاستگاه خود را آوردند.

به دنبال ایشان مغولان به فرمان چنگیز خان آمدند و سمرقند و بخارا و خوارزم و هرات را ویران ساختند تا برای چشم خویش در پیرامون خود استیفا و صحرای خالی پدیدار کنند. در زمان هلاکو ۶۵۶ هـ / ۱۲۵۸ م به بغداد دست یافتند و به حکومت خلفای عباسی پایان دادند. سلجوقیان، آسیای صغیر را تا مرز بیزانس راندند و آنان را با پیکارهای سخت کاربدیده و آماده کشورگشایی و چیرگی بر قسطنطنیه ساختند. زیرا که قبیله سلجوق عثمانیان بودند که از این نبرد دشوار جان بدر بردند و با پیروزی بر قسطنطنیه امپراطوری ترکی عثمانی را پایه نهادند. این کشورستانی با همه جهانگشاییهای دیگر بیابانگردان متفاوت است. از آنرو که سلجوقیان روم در آسیای صغیر پیش از گرفتاری به سرپنجه قهار مغول، آبادی نشین شده و خوی شهرنشینان را گرفته بودند. پس چون به قلمرو بیزانس راه جستند، مردمی بیابانگرد یا وحشی نبودند، بلکه مردمی بودند با فرهنگ سرزمینهایی که زیر سیم ستوران خویش درنور دیده بودند، آشنا شده.

مغولان که در ایران و بین‌النهرین جایگزین شدند نیز به نوبت خویش آبادی نشین و مسلمان گشتند. دومین موج مغول که همانا تیموریان باشند، از مهاجمان گذشته ممتازند به اینکه ایشان از بیرون از

مردمی اهنگ سرزمینهای سرسبزتر می کردند. مرابطون که در سده پنجم هجری؛ میانه سده یازدهم میلادی مراکش و الجزایر را به فرمان آوردند و سرانجام به اسپانیا تا رود تاجه تاختند، از اقوام بربر در صحرا بودند در کنار رود نیجر. موخدون که جای مرابطون را گرفتند از صحرا نبودند بلکه از کوههای مرتفع اطلس بودند که موضوعی کاملاً متفاوت است. ولی مشابهتی میان دو قوم بیابانی و کوهستانی در میان است. از آنرو که کوهستانیان به کوچ می پردازند و هردو به زندگی دشوار و جانکاه و مستقل خودارند.

در روزگارهای اخیر یعنی سده نوزدهم میلادی حاشیه جنوبی صحرا جایگاه مناسبی شد برای برپایی امپراطوری دینی قولانی. قدرت یافتن بیابانگردان یا نیمه بیابانگردان در پهنای از حرکات جمعیتی روی می نماید که گاهگاه از سرزمینهای خشک و سوزان به سوی جاهای سرسبز و بارور در جریان است و زمانی رو به شدت می گذارد که اوضاع سیاسی و سیاسی بعضی جامعه های آبادی نشین روبه سستی گذاشته باشد. چون قوم بیابانی بر اریکه قدرت نشست و شهرنشین شد رفته رفته خوی جنگی را به کناری می نهد و بی درنگ گرفتار تاخت و تاز قوم بیابانگرد جنگاوری می گردد.

باید در نظر آورد که در سرزمینهای «اسلامی کهن» از مراکش گرفته تا هند همجا زمینهای سرسبز و بارور در کنار بیابانهای پهناور افتاده است که در آنها گیاهان و سبزیهای ناچیزی برای پرورش شتران و گوسفندان هست و دارندگان احشام ناگزیرند پیوسته در کوچ باشند. پیکار میان آبادی نشینان و بیابانگردان بدین گونه در جغرافیای سرزمینهای اسلامی همواره مطرح است. ولی اشتباه است که این امر را مشکلی اقتصادی یا اجتماعی بینداریم که حل آن باز بسته به سرکوب و نابودی کوچ نشینی است. بیابانگردی رانایید امری بر افتاده گرفت. کوچ نشینان خود را چنین نمی بینند بلکه شیوه زندگی خویش را روشی از رفتاری آزاد می بینند و بدان سرافرازند. از دیدگاه بیابانگردان، آبادی نشینان از زندان خویشند و به چشم آبادی نشینان بیابانگردان وحشی می نمایند. شکی نیست در اینکه این دو شیوه زندگی هر يك مناسب صفات و خصایص ویژه ای هستند که با تفاوتی که با هم دارند باز مکمل یکدیگرند و نمودار دو نیمه از کلی هستند که همانا بشر باشد. هجوم مردم بیابانگرد به فرهنگ شهرها پیوسته مایه درد و رنج شده است. هراسناک ترین آنها در زمانی بود که مغولان به سرکردگی چنگیزخان در سده هفتم هجری؛ نیمه نخست سده سیزدهم میلادی به ایران و عراق و آسیای صغیر تاختند. با این همه هیچ کدام از این یورشها نتوانستند تداوم هنر اسلامی را قطع کند. پس از غلبه بیابانگردان، خواه ترك و خواه مغول یا بربر، آنان در شهرها جایگزین گشتند و بران شدند تا از هنرها و علوم نگاهداری کنند که آنها تولدی نو

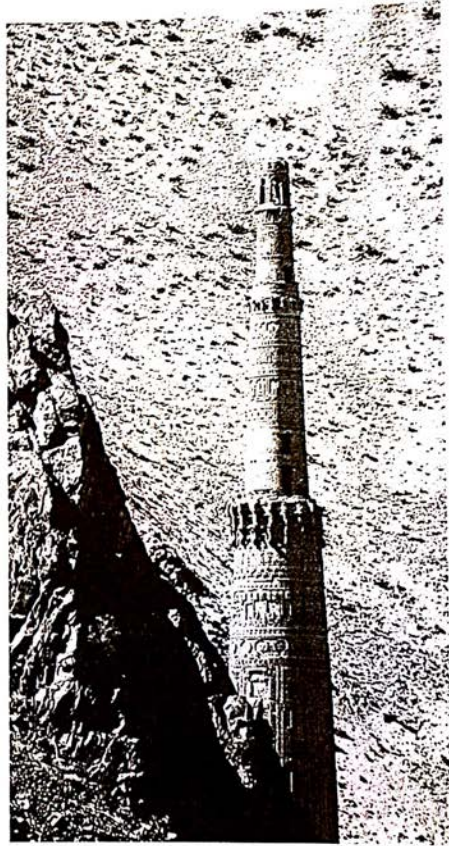
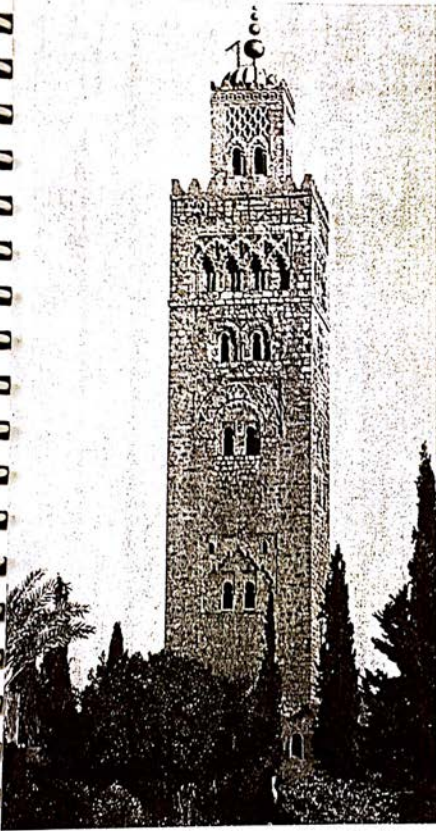
تیمورو اسلام بر نخاستند بلکه از پاره ای از آسیای میانه بودند که پایگاه اسلامی بود یعنی سمرقند. تیمور لنگ سرکرده يك قبیله ترك و مغولی از این شهر به ایران و بین النهرین و سوریه و آسیای صغیر و سپس به هند تاخت. در ۸۰۸ ه / ۱۴۰۵ م به هنگام لشکرکشی به چین درگذشت.

شاخه ای از تیموریان بر شمال هندوستان دست یافتند و دودمان اورکانیان یا مغولان کبیر را پی نهادند. ایشان که جنگاورانی بیابانگرد و درشتخو بودند مبدل شدند به حامیان و مشوقان هنر و ادب و فرهنگ و یکی از درخشانترین تمدنهای جهان را بنیاد افکندند. تا کنون از تاختهای بیابانگردان آسیای میانه سخن رانده ایم. يك سرچشمه دیگر از بیابانگردان در صحرای افریقا است که از آنجا گاهگاه

تصویر ۸۴. بخشی از تزئینات اجری مناره جام، افغانستان. سده ششم - هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی. کتیبه آن مشتمل است بر سراسر سوره مریم.

تصویر ۸۳. مزار خواجه ابونصر پارسی در بلخ، افغانستان. سده نهم هجری؛ یازدهم میلادی.

تصویر ۸۵. منارهٔ جام، افغانستان، برپا شده در حدود سدهٔ ششم هجری؛ دوازدهم میلادی، به دست غوریان که قبیله‌ای کوهستانی جنگاور بودند.

یافتند با نیرویی تازه. پنداری که نسیم بیابان آنچه را که در آنها بیشتر به اسلام نزدیک و با آن سازگار بود، برگزید. این مطلب حتی در زمینهٔ معماری نیز که از هنرهای ویژهٔ زندگی آبادی نشینی است مصداق دارد. یک جهانگرد اروپایی سدهٔ شانزدهم میلادی، که به دیدار سمرقند که در آن هنگام تختگاه تیمور بود نائل شد، شرحی از مناظر شگفت‌انگیز سران ترک و مغول به دست می‌دهد که در عین اینکه مسجدها و مدرسه‌های بسیار بزرگ برپا می‌کردند، خود در چادرها و در میان باغها می‌زیستند.^۱ ساختمانهای توصیف شده هنوز هم برپا هستند با نماهای

تصویر ۸۶. منارهٔ مسجد کتوبه در مراکش، برپا شده در حدود پایان سدهٔ ششم هجری؛ دوازدهم میلادی به دست موحدون، که قبیله‌ای کوهستانی جنگاور بودند.

کاشی و از جمله زیباترین آثار اسلامی به شمارند.

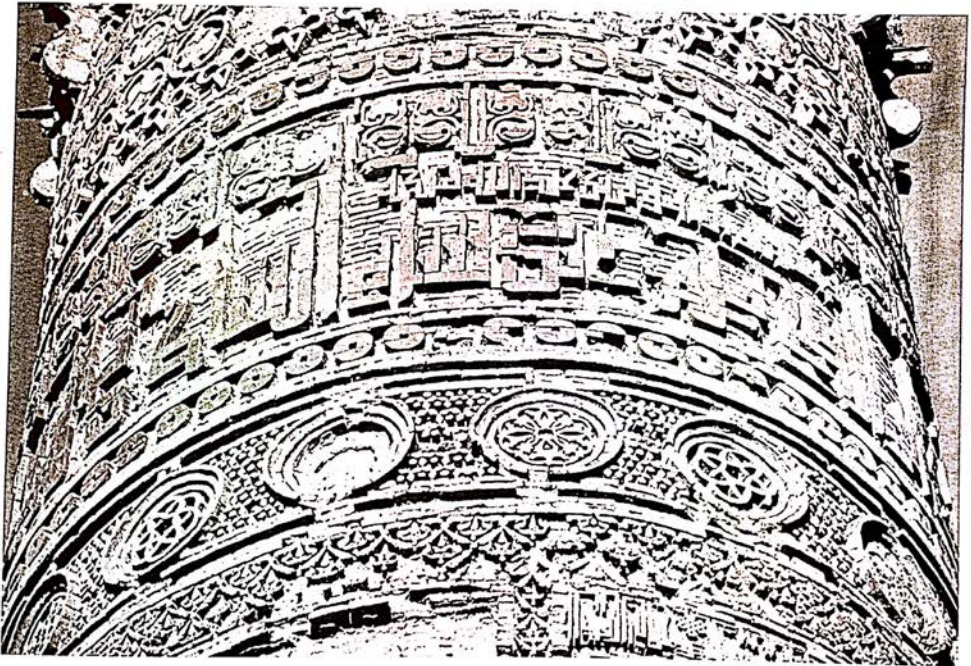
تجدید حیات هنر اسلامی به دست بیابانگردان پدیده‌ای است که نمی‌توان آن را واقعاً توجیه کرد مگر با بیان بعضی از ویژگیهای روحیهٔ اسلامی. واقعیت چنین است که اسلام در درون خویش و در سطح معنوی دو حالت آدمی را که گرایش به آبادی نشینی و بیابانگردی باشد درآمیخته دارد. آبادی نشینان خواستار ثبات هستند که ایشان را از نظر فضا محدود می‌سازد و در برابر بدیشان توان بهره‌گیری از فصلها و دورانیهای طبیعی را می‌دهد — می‌کارند و برداشت می‌کنند و بنایی را

این شهر نهاد که هم در آن امنیت بود و هم کانون زیارت و نظم روانی بیابانگردان.

رابطه عادی میان بیابانگردی و آبادی نشینی همانند نماد چینی (نقش رمزی آفرینش) است که در پاره سیاه آن نقطه‌ای سفید هست و در پاره سفید آن هم نقطه‌ای سیاه. برای آبادی نشینان تامین زندگی میسر نمی‌شد مگر با گونه‌ای سروکار داشتن با زندگی بیابانگردی و چنین وضعی در بعضی سرزمینها و تمدنها روی نموده است. مصداق آن وضع اروپا در سده‌های هفدهم و هیجدهم میلادی است با واکنشهای مشهور آن. برعکس اگر بیابانگردی از عنصر ثبات روحانی بهره‌ای نداشته باشد به تباہی کشانده می‌شود.

اگر آنچه از کیمیا گفتیم همچون جلوه‌ای از شناخت جهان زنده بگیریم، فران صورت بیابانگردی برابر می‌شود با انحلال یا ازهم - پاشیدگی و آبادی نشینی با ترکیب یا درآمیختگی که دو جنبه یا دو حرکت هستند که از آنها نمی‌توان چشم پوشید و هردو لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند.

ویران می‌کنند و می‌سازند - بیابانگردان در فضا حرکتی آزاد دارند که از لحاظی از بند زمان و مکان می‌رهند. زیرا که زندگی شبانی با گذشت زمان دگرگون نمی‌شود و همواره یکنواخت و یکسان است. در اقتصاد معنوی اسلامی وضع آبادی نشینان در سطح بالاتر ثبات معنوی قرار دارد. در صورتی که وضع بیابانگردان همانا وابسته نشدن به چیزهای گذران است. از لحاظی زندگی شهری را اسلام با نظر مساعد می‌نگرد. زیرا که شهر متضمن مکانهای مقدس است و در آن شرایع اسلامی و پیروی از سیره پیامبر اکرم بهتر شیوع می‌یابد. به مفهوم دیگر شهر صفات و سجایای مثبت بیابانگردان را که عبارت باشد از دلیری و وقار و مهمان‌نوازی که سه فضیلت برجسته آنان است به بهترین وجهی نمودار می‌سازد. آبادی نشین به ارزش اشیاء آگاه است. ولی بیابانگرد به اشیاء تباہ شدنی دل نمی‌بندد و در زمان حال زندگی می‌کند. درآمیختگی و توازن بیابانگردی و آبادی نشینی در وضع مکه که کانونی شهری بود در میان قبیله‌های گردان عرب دیده می‌شود. وجود پهنه‌ای مقدس یا «پیمانی از خدا» از روزگار جاهلیت تکلیفی بر گردن

تصویر ۸۷. کتیبه‌ای اجرای بر مناره جام، افغانستان، سده ششم - هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی.

سرزمینهای اسلامی این پدیده رواجی تام دارد که بنایی را درشت و بی
ارایش بسازند و سپس آن را کلاً یا جزئاً با سطحی از کاشی با نقش یا
گچ‌بری بیاریند مانند آنکه دیوار را با پرده زینت داده باشند که با سلیقه و
ذوق بیابانگردان سازگار باشد و بدین‌گونه هنر شهری و چادر نشینی با
هم نزدیک می‌شوند.

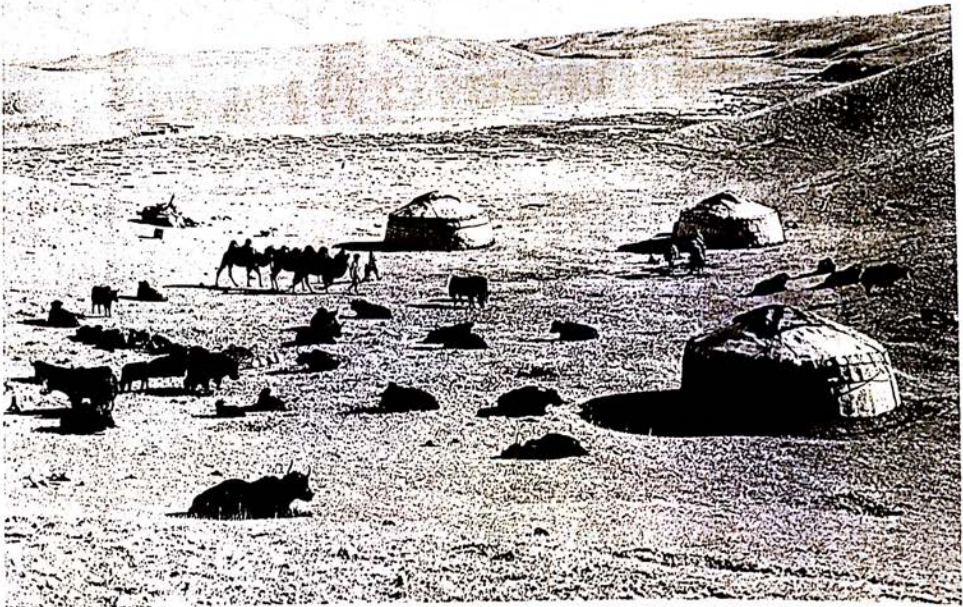
باید گفت که در میان هنرهای بیابانگردان سزاجی با آرایشهای ویژه
از هنرهای بسیار برجسته به‌شمار است و خود وسیله‌ای شده است برای
استمرار موتیف‌هایی که در هنرهای زیبا روی می‌نماید. از جمله این
آرایشها بافندگی و نقش افکنی بر چرم است.

هنر فلزکاری تنها نمی‌تواند از آن بیابانگردان باشد. از آنرو که
اجرای آن کمایش مستلزم استقرار است. اما غالباً بیابانگردان از آن
بهره‌مند می‌شوند. پس سلیقه و نبوغ ایشان در آن راه یافته است. زیرا
که بیابانگردان نیاز به شمشیر و ظروفهای فلزی و جواهرات برای زنان
و زین و ابراق برای اسبان دارند. از روزگارهای بسیار کهن کانه‌های زر و
سیم در قلمرو بیابانگردان پیدا شده است. اما عامترین هنر بیابانگردان

بدین مفهوم است که سخن ظاهراً متناقض این خلدون را می‌توان
دریافت که بیابانگردان را به سبب ویرانگری سرزنش می‌کند و از
زندگی شهری که تنها پناهگاه هنرها و دانشهاست هواخواهی می‌کند و
سپس شهریان را به باد انتقاد می‌گیرد که گرایش به شرارت و بدی
یافته‌اند و رفتار آنان را با مردانگی و جوانمردی ذاتی بدویان مقایسه
می‌کند. آرمان همانا زندگی در میان این دو قطب است. بدین‌گونه به
دیدگاهی دست می‌یابیم ژرفتر از تصور جهانی تمدنی و شهری. بر غلو
غربی که میراثی است از رومیان که متهمی شد به «آرمان تمدنی»
اروپایی و غفلت کامل از طبیعت و دشمنی با آن.

۲ هنر فرش‌بافی

این حقیقت که آبادی نشینی و بیابانگردی در روح اسلام با هم
درآمیخته‌اند موجب می‌شود که دشوار بتوان سهم هریک را در پیشرفت
هنر معین کرد. بعضی از اقسام هنر وابسته‌اند به زندگی ثابت و
شهرنشینی مانند معماری و امور مربوط بدان. با این همه در

تصویر ۸۸. خیمه‌گاه قرقیزان بیابانگرد در کوه‌های پامیر افغانستان. توجه خوانندگان به چادرهای گرد نم‌نمید معمول مغولی و ترکان آسیای میانه معطوف می‌شود.

ایشان و یا کلاً ترکان بودند که فرشهای عشایری را به جهان اسلام و کرانه‌های مدیترانه آوردند. مدت عمر فرش چندان نیست و فرشهای کهن چندان در دسترس نیست ولی تصویر فرشهای عشایری در مینیاتورهای ایرانی و نقاشیهای اروپایی سده‌های هشتم و نهم هجری؛ چهاردهم و پانزدهم میلادی نشان می‌دهد که در آن زمانها فرش در جهان رواج داشته است و در زندگی بیابانگردان وسیله‌ای بوده ضروری و در خانه‌های مسلمانان فرش پوششی بس عالی بوده است. بدین گونه تاثیر و نفوذ بیابانگردی در تمدن اسلامی نیکو پدیدار می‌شود.

چون فرش به محیط شهرها راه جست دگرگونی سریعی در سبک آن پدیدار گشت و «مکتبهای» گوناگونی پیدا شد، از فرشهای ترکمنی گرفته که فرش عشایری خاص آسیای میانه است تا بافته‌های بسیار ظریف کارگاههای سلطنتی ایران و عثمانی و گورکانیان هند. ولی ضمناً یادآور شویم که فرشهای ترکمنی که امروزه در دسترس ما است از آغاز سده نوزدهم میلادی آنسوتر نمی‌رود. بیابانگردان فرشهای خود را حفظ نمی‌کنند. از آنها بهره می‌گیرند و گاهی هم با فرشهای نو

بی‌گمان همانا فرشبافی است که هم‌اکنون بدان می‌پردازیم. نخست بگوییم که دو گونه «فرهنگ» بیابانگردی در قلمرو اسلام هست که هردو پایگاهی برابر دارند. ترکان و مغولان که در یورت زندگی می‌کنند، که چادر مدوری است از نم که بر اسکتی از چوب کشیده باشد، و عربان و ایرانیان و بربران که در چادرهای بافته از پشم بز افراشته بر دیرکی چوبی زندگی می‌کنند. یورتها در سراسر آسیای میانه و سیاه چادرهای بدویان از کرانه‌های اقیانوس اطلس در افریقای شمالی تا هندوکش که در آنجا دو فرهنگ بیابانگردی نامبرده با هم برخورد می‌کنند گسترده هستند.

«فرهنگ یورت» در بیان هنری بی‌گمان از «فرهنگ چادر نشینان بدوی» تواناتر است و همین مطلب سبب شده است که اختراع فرشهای ایللی را از ایشان بدانند. اما این گونه فرش در میان بدویان صحرای افریقا هم وجود دارد و درست روشن نیست که هنر بافندگی آن که به نظر می‌رسد تقلیدی باشد از پوست جانوران از کجا ریشه گرفته است. شک نیست که اختراع آن از سلجوقیان نیست. گو اینکه

تصویر ۸۹. خیمه‌گاه پشتهای بیابانگرد افغان در کران‌رود مرغاب در شمال غربی افغانستان. توجه خوانندگان به چادرهای ساخته از پشم شتر و بز معطوف می‌شود.

عوض می‌کنند ولی نسبت به نقشهای کهن آنها وفادارند. بر اثر این وفاداری است که می‌توانیم از فرشهای کهن ترکی آگاهیهایی حاصل کنیم. سبک آن بدوی است ولی ابتدایی نیست و همان بیان هوشیارانه هنری آن مستلزم نهایت تمرکز حواس است که بدان اصالت و زیبایی خاصی می‌بخشد.

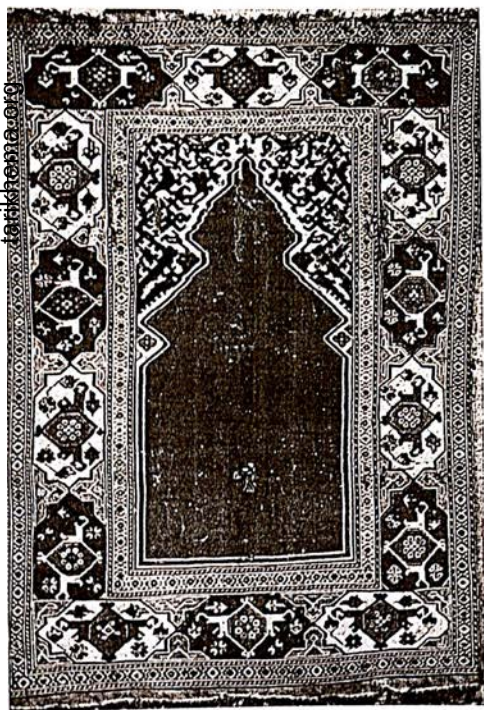
همین صفات نیز در فرشهای بدویان صحرای شمال آفریقا هست. اساس هنری نقشهای هردو یکسان است با موتیفهای هندسی که با توازن ویژه‌ای چه از درازا و چه پهنا تکرار شده است. آنچه موجب پیچیدگی بررسی فرشهای بدویان آفریقا می‌شود همانا بعضی نفوذهاست که از فرشهای شهری شرقی و آناتولی بدان راه یافته است که از راه بازرگانی دریا به شمال آفریقا رسیده است. کلاً هنر بیابانگردان یا بدویان خوشبختانه شکلی از نقشها را از هنر شهری جذب می‌کند و به قالب کهن خویش می‌ریزد. بدین گونه حرکتی دوگانه پدیدار شده است یکی هنر غنی‌تر و درخشانتر شهری و دیگری بازتاب آن در عناصر و نقشهای هندسی و متوازن که بدین گونه درآمیزی. ویژه‌ای مانند آنچه از کیمیاگری حاصل می‌شود روی می‌دهد.

هیچ چیزی در این پهنه از هنر ناعادلانه‌تر از این نیست که همه تاجها را بر سر فرشهای ایرانی بزنند که از کارگاههای شهری بزرگ این سرزمین به بازار می‌آید و فرشهای آناتولی و قفقاز را که از آن مکتبهای اندکی اخیرتر است به حساب نیاورند. درواقع بیشتر فرشهای زیبای صفوی - صرفنظر از فرشهای ایرانی اخیرتر که برای بازار اروپا بافته شده‌اند - از آنرو که بیان هنری خود را نه از عناصر وابسته به طبیعت و ذاتی فرشهای تقلید می‌کنند بلکه به نقاشی گراییده‌اند، روبه انحطاط می‌روند. گویا این نکته بدیهی باشد که فرش نه برای نمایش دورنما و مناظر است بلکه کفپوش است و زینت آن باید با خود آن شیء سازگار باشد. یعنی آنکه فرش پای اندازی است برای گام نهادن و با دست لمس کردن و با به‌کار زدن چند رنگی در آن، فرش جلوه‌ای فوق‌العاده می‌یابد و زنده می‌شود. در صورتی که بافتهای پرتکلف و نمایشگر نقشهای سه‌بعدی آن را از طبیعت دور می‌کند. هرگاه این محک و قاعده طلایی را بپذیریم که هنرمند با کمترین میزان به اوج تاثیر هنر خویش دست می‌یابد، در چنین صورتی فرشهای ایرانی و از آن کمتر فرشهای درباری عثمانی بی‌گمان معتبر نیستند بلکه فرشهای نسبتاً معمولی آناتولی و قفقاز که غالباً حاصل درآمیختن هنر بیابانگردی و آبادی نشینی است برجسته می‌نمایند.

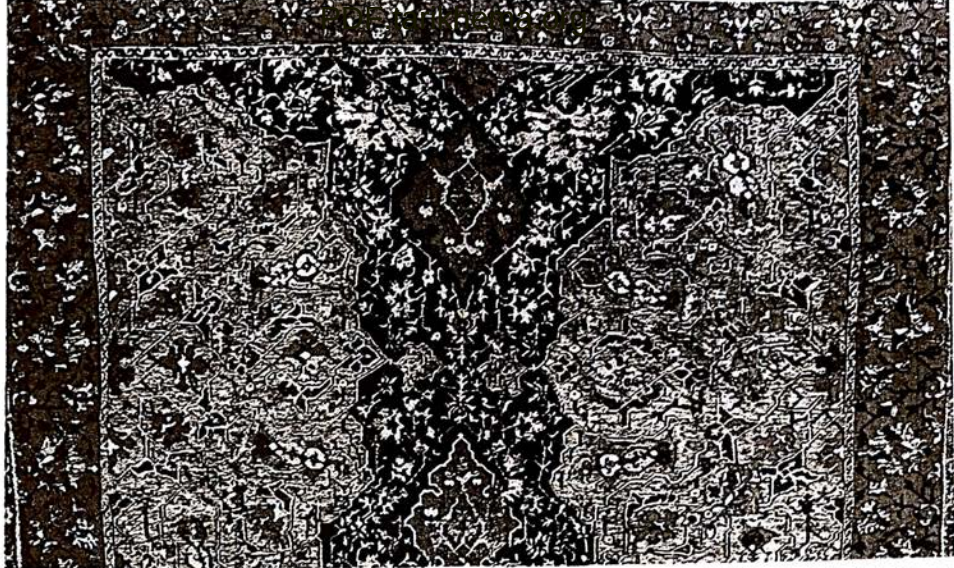
هنر بیابانگردان دارای نمودهایی نامتناهی و هماهنگ هستند همانند استپ. می‌خواهند خود را با تکرار نقشهای ساده و متغیر نشان دهند، در صورتی که هنر آبادی نشینان در پی آفرینش پدیده‌ای است دقیق همانند و کمابیش با حساب معمارگونه و منظم و همواره خواهان

حاشیه‌ای و سپس زمینه‌ای ساده در مرکز است که گاهی در آن تزیین جای داده می‌شود. مضمون عالی فرش شهری باغ است که گیاهان پُرگل آن با میزانهایی گوناگون. شیوه استیلیزه آرایش شده است. این باغها طبیعتاً تصویری هستند از فردوس قرآنی که «باغهایی» جویبارهایی در آن» توصیف شده‌اند. در بعضی موارد این جویبارها در فرش نمودار شده است که خود تصویری است از فردوس و باغی با استخری یا آب‌نمایی آن چنان که معمول معماری ایرانی است. از دیدی دیگر، همه فرشهای ایرانی گویی از فرش افسانه‌ای بهارستان الهام گرفته‌اند، که فرش بود در بارگاه خسروان در طیسفون جایگاه ساسانیان که یاران پیامبر اکرم آن را با شمشیر میان خود همچون همه غنایم دیگر تقسیم کردند. گویانکه این عمل ویرانگری بود، ولی با این همه دارای مفهومی ژرف است، چون به خاطر آوریم که این فرش خود تصویری از بهشت زمینی بود.

سجاده در هنر بیابانگردان و آبادی نشینان رواجی فراوان دارد.

تصویر ۹۰. سجاده ترکی بافت گوردس. سده دوازدهم هجری؛ هجدهم میلادی. مضبوط در موزه آثار ترک و اسلامی، استانبول.

تصویر ۹۱. پارهای از فرش ترکی آناتولی (اوشاک)، سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی از Musée des Tissus.

فرشهای ممالیک با رنگ سبز فیروزه‌ای، آراستگی آنها دانه‌های برف یا الماس را به خاطر می‌آورند.

فرشهای دوران اسلامی اسپانیا نیز صفتی همانند دارند و نقشهای هندسی زینتبخش معماری افریقای شمالی در آنها مندرج است.

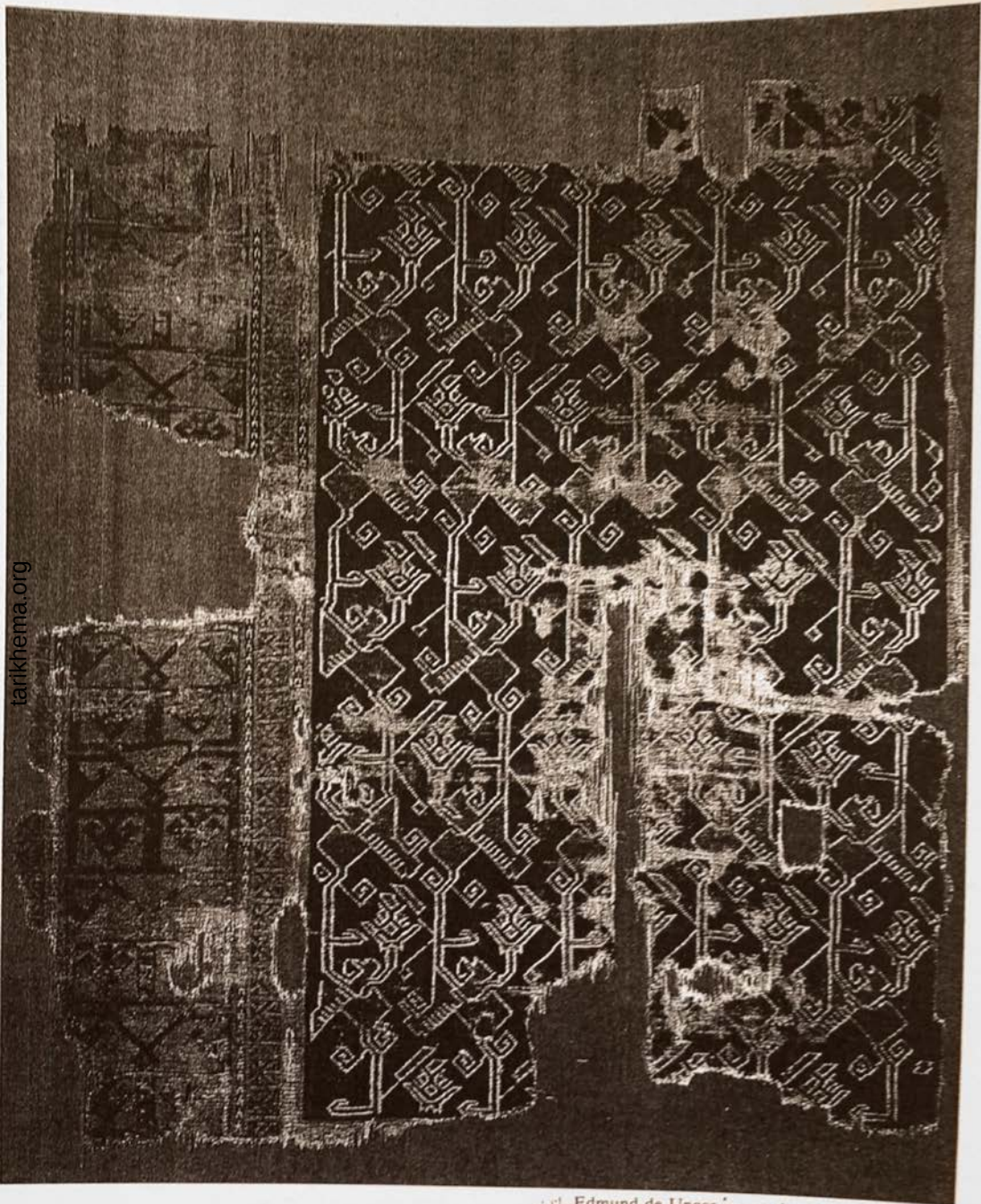
فرشهای قفقازی دارای پایگاهی ویژه است. بسیار گوناگون و بسیار ارتجالی است. ولی از سابقه میراثی بس کهن برخوردار است. نقش معروف ازدها به‌ویژه، که از نقشهای پر گوناگونی و پر نقش و نگار قفقازی است، یادآور نقش جانوران سکایی و سمرتی است. رشته کوههای عظیم مانند قفقاز و کردستان یا اطلس انباردار فرهنگ هستند و ساکنان آنها مانند بیابانگردان محافظه کارند. بیابانگردان برای حفظ خود باید پیوسته در گردش باشند ولی اینان شیوه‌ای متفاوت دارند. بیابانگردان ضرورتاً باید در حرکت باشند و بدین گونه اندوخته هنری خود را در حد اساسی و پایه‌ای کم نگاه دارند. کوهستانیان بر خلاف اینان خود را در محیطی جداگانه می‌یابند و خزانه‌ای از هنر در گرداگرد خویش فراهم می‌کنند. روان آنان چنان است که پر از توان جادویی و معجزاساست که آهنگهای کهن را پیاپی نو می‌کنند.

در پایان اشاره‌ای می‌کنیم به اهمیت فرش در نمایش امور دینی. این تصویری است از وضع زندگی که در آن همه چیز با هم یافته و درآمیخته است و مانند وجودی یکتا و تداوم یک هستی کلی. ضمناً آنچه فرش را پیوند یگانگی می‌دهد همانا پود است که در حواشی ظاهر می‌شود. تارهای پود مانند «صفات خدا» است که زیربنای همه هستی است. اگر آن را از فرش بکشیم سراسر می‌باشد.

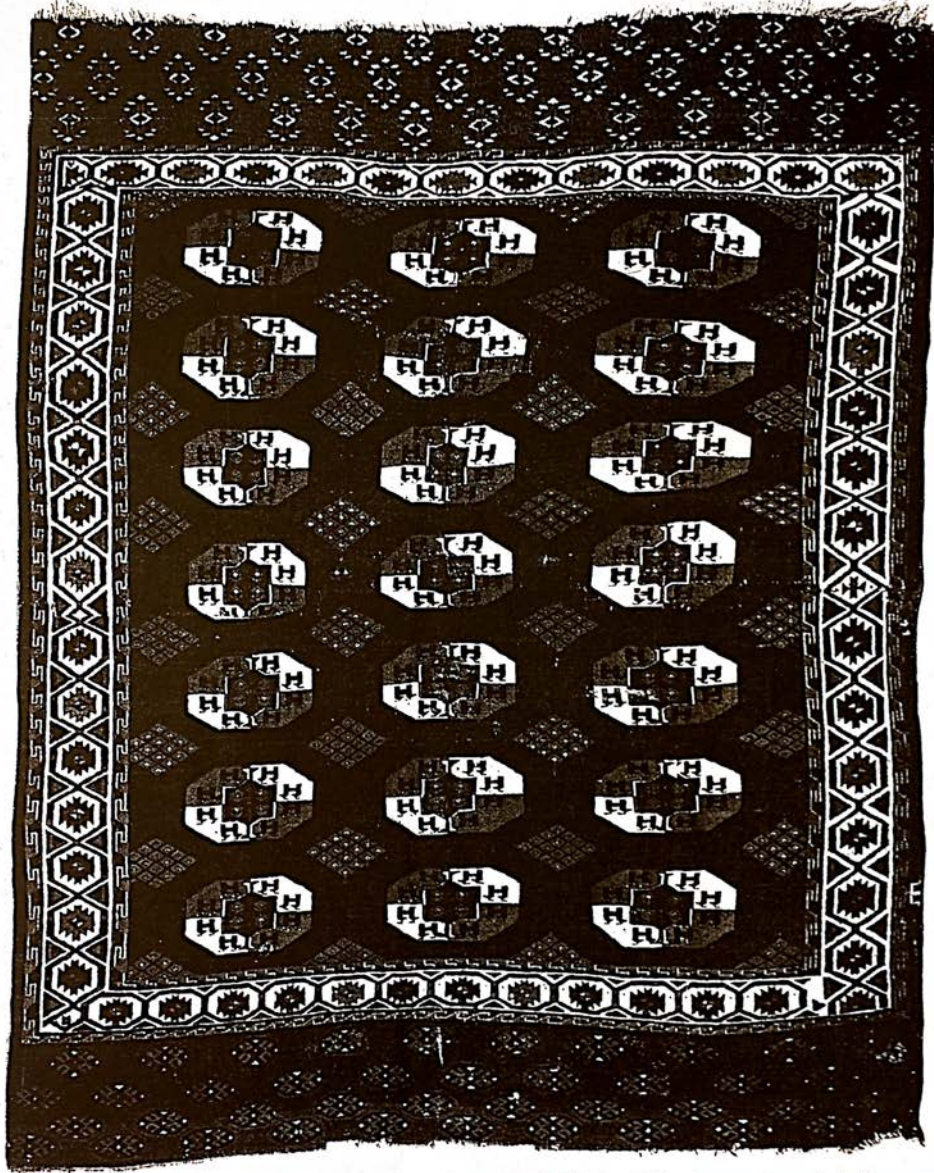
می‌توان آن را به اندازه خرد و نقش ویژه‌اش باز شناخت که نموداری است از محراب که در پیش آن غالباً قندیلی آویخته است که بدین‌گونه محراب یا توصیفی از جای پر نور که در قرآن مجید، سوره نور آمده است همانند می‌نماید. (نیز ر. ک. فصل پنجم، بخش ۲).

اما بیشتر فرشهای تمام عیار شیء خاصی را نمودار نمی‌سازد بلکه افلاک را می‌نماید. دربرابر خویش فرش‌ی داریم از اوشاک در آناتولی. این فرش دارای دورنگ عمده سرخ‌شرابی و آبی نیلگون است و همه هنرنمایی آن با این دورنگ نموده شده است. سرخ که رنگی است فعال در زمینه است و نیلی که آرام است و ساکن و رنگی که می‌پرد، در غنچه‌ها و گلها به کار رفته است. بدین‌گونه زمینه چشمگیرتر نمودار شده است و گلهای آن هم جلوه‌ای خاص دارند. رنگهای دیگر این فرش در درجه دوم اهمیت هستند. زرد زربین نقش اسلیمی را می‌نماید و سفید در پیرامون گلهای درشت کار شده که بدین گونه سراسر فرش درخشان جلوه می‌کند. این گلها از ستارگان هشت‌پر رویدهند که نقش ویژه بیشتر فرشهای ترکی است و ضمناً هم به موازات هم کشیده شده و نیز موجهایی به سوی خود آنها برمی‌گردند. این نقشها فضای پهن‌آور جهان را تا انتها حذب امکان پیش چشم می‌آورند و نیم تاجهای مندرج در آنها به‌سان به ثمر رسیدن این حرکت پر پیچ و خم است. گلها شبکه‌های متمادی و مستمر می‌سازند، که هریک از آنها از مرکزی می‌روید — که بسیاری و پراکندگی مرکز در سراسر فرش از مضمونهای اساسی اسلامی است.

بعضی فرشهای شهری هستند با نقشهای اصیل هندسی مانند

تصویر ۹۲. فرش سلجوقی، از مجموعه Edmund de Unger، لندن.

ویر ۹۳. قالیجه ساروق ترکمن، در Textile Museum Collection، واشنگتن.

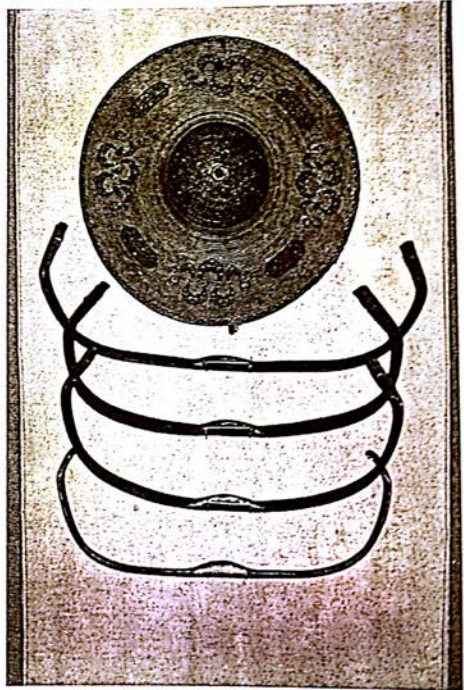
۳ هنر جنگاوری

میان بیابانگردی و پهلوانی گرایش است. ان گرایشی است تکلیفی. زیرا که پیروزمندان بیابانگرد بیشتر گروه پهلوانان جنگاور اشراقی فرماتروا بر مردم مغلوب را تشکیل می‌دهند و از اینرو آنان کاستی خاص می‌شوند با وظیفه‌ای خاص. زیرا که جنگاوری و پهلوانی راستین همواره دارایی گرایشهای بیابانگردی است و هر بیابانگرد هم سنجایی جوانمردی و پهلوانی و جنگاوری را می‌ستاید و با اقرین بدان می‌نگرد.

نخست بگوییم که در جامعه اسلامی کاست وجود ندارد مگر آنکه بازماندگان پیامبر اکرم را چنین انگاریم. ولی فرزندان پیامبر یا سادات به هیچ روی از امتیازات و ظایف دنیوی یا معنوی برخوردار نیستند. ایشان تنها گروهی برجسته هستند. هرگاه کاست به صورت نهادی در اسلام نباشد با این همه به گونه وضعی عادی وجود دارد و توازن و برابری گروهی تنها تا آنجا صورت پذیر است که این مواضع و پایگاهها

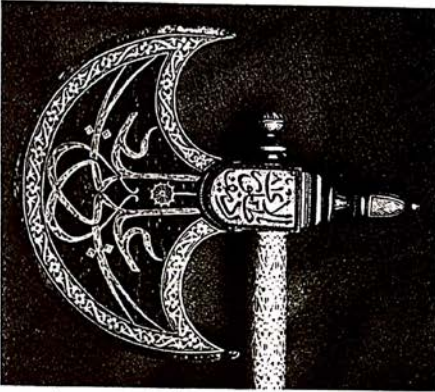
تصویر ۹۵. نقش برجسته نمودار دو ازدهای درهم در دروازه مدخل جمار حلب، سوریه. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی.

تصویر ۹۴. سپر و کمان ترکی سبک منولی. سده نهم - دهم هجری؛ پانزدهم - شانزدهم میلادی. مضبوط در موزه جنگ افزار یا اسلحهمخانه توپکایی، استانبول، ترکیه.

تصویر ۹۶. بخشی از نقش برجسته نمای غربی مسجد بیمارستان دیوریگی در اناطولی، ترکیه. عقاب دوسر نشان دودمان سلجوقی بود. سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی.

تصویر ۹۹. بخشی از تبرزین ترکی با کتیبه‌ای از سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی، مفیوط در موزه جنگ‌افزار یا اسلحه‌خانه توپکایی، استانبول.

تصویر ۹۷. سینی لمایی با تصویر اسکندر که به آسمان می‌رود بر گردونه‌ای که با دوشبردال کشیده می‌شود. عراق ۵۰۷ - ۵۳۸ / ۱۱۱۴ - ۱۱۴۴ م.

تصویر ۱۰۰. شمشیر با کتیبه‌ای از سلطان سلیمان قانونی، سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی. مفیوط در موزه جنگ‌افزار یا اسلحه‌خانه توپکایی، استانبول.

تصویر ۹۸. سینی کنده‌کاری با مجلسه‌هایی از بارگاه سلطان، کار خراسان، ایران سده ششم - هفتم هجری؛ دوازدهم - سیزدهم میلادی. مفیوط در موزه ایران باستان، تهران، ایران.

عناصر بیابانگردی مانند مظاهر جانوری - فی‌المثل عقاب دوسر که نخست در هنر سلجوقی نموده شد - و نیز اشاراتی به گوشه‌گیری و چله‌نشینی که از پایه‌های عمده جهان‌بینی فتوت بود.

برخورد میان بیابانگردی و فتوت در هنر سلجوقیان - که طبیعی می‌نماید - و نیز در پایه‌ای کمتر در هنر مماليك دیده می‌شود. مماليك هم همانند سلجوقیان با صلیبیان سروکار یافتند. روابط آنان بیشتر دشمنانه و گاهی دوستانه بود و بدین گونه بسیاری از عناصر فتوت اسلامی به میان مسیحیان غربی راه یافت. جوانمردی و فتوت که مسلکی معنوی بود در اسلام نیرویی ذاتی و طبیعی داشت و تنها به گونه‌ای غیر مستقیم به مسیحیت راه بسته بود.

عمده‌ترین نیاز هنر پهلوانی یا جوانمردی روشن است که باید جنگ افزار باشد. در این پهنه است که نیرو و دقت و دلیری و نازك طبیعی در بیان هنری درمی‌آمیزند. بهترین جلوه این هنر در پرداختن شمشیر است که نمونه دیرین و افسانه‌ای آن شمشیر دودم است که همانا ذوالفقار علی (ع) پسرعمه پیامبر اکرم و مظهر کامل فتوت در اسلام باشد. بر تیغه‌های شمشیرهای اسلامی غالباً آیاتی از قرآن مجید نگاشته شده است که معمولترین آنها لا اله الا الله است که نمایشگر فکری و معنوی شمشیر است که دنیای ناپایدار و گذرا را از ابدیت و جاودانگی جدا می‌کند و خطای درهم‌آمیختن امور نسبی را با مطلق از میان می‌برد.

با وظایف و تکالیف افراد همساز و همراه شود. این پایگاهها لزوماً ارثی هستند. این قانون چنان است که اندیشه اسلامی پیوسته در شناخت آن غفلت نکرده است. اشرافیت واقعی در اسلام بدین گونه شناخته می‌شود.

از نظر دیگر اسلام قرون وسطایی نظامات جوانمردی و پهلوانی را به رسمیت می‌شناسد و حتی پیش از آنکه پهلوانی در مسیحیت شناخته شود در اسلام پایگاهی داشته است. زیرا قوانین قرآنی جهاد آن را پایه کوششهای معنوی گرفته است و بر آن تاکید گذاشته است و آن را نجات روح و از خود گذشتگی به شمار آورده است. اصطلاح فتوت که این تکالیف جوانمردی را بر می‌شمرد، همه این صفات و سجایا را بیان می‌دارد.

فرقه‌های برادری یا فتوت نه تنها از میان اشراف حاکم زمان برگزیده می‌شدند بلکه غالباً از پیشه‌وران یا اصناف صنعتی هم بودند. این پدیده پهلوانی یا فتوت و جوانمردی دارای بسیاری پیوندهای گوناگون با جامعه بود که از آن جمله در مورد اشراف معتبر باید بگوییم که با دربار امیران رابطه داشتند. پس بیابانگردان و جوانمردان و اصناف و پیشه‌وران و درباریان با هم پیوند داشتند و از آن همه روابط یکی را که در میان مسیحیان غرب هم همانندی داشته است در اینجا یاد می‌کنیم. مقصود ما همانا علامتگذاری غربیان است که آشکارا هنری است وابسته به سنت پهلوانی و در عین حال متضمن بعضی

حواشی فصل ششم

۱ کثرت در وحدت

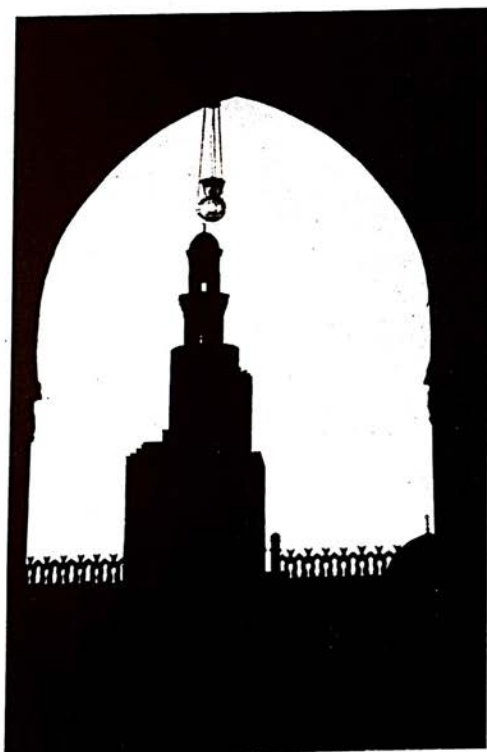
ثابت و یکسان است. در هر مورد نیروی تصور و تخیل هنرمند تابع الگوهای سنتی می‌شود و این نیرو تنها در مفهومی درونی یعنی کوشش در دستیابی به جوهر معنوی الگوی ثابت و بازسازی تصویر بر حسب آن میدان می‌گیرد و جلوه‌گری می‌کند. در هنر اسلامی در پهنه معماری و آرایش است که باید دنبال فورمول یا الگوی مینا گشت که هنرمند

هنر اسلامی متضمن بسیاری سبک‌هاست که هریک از دیگری آشکارا بازشناختنی است و وابسته است به محیط قومی خاص. با آنکه نمی‌توان سبکی را نسبت به سبک دیگری «اسلامی» تر دانست بازهم این بازشناسی دلالت دارد بر وجود پدیده گوناگونی در یگانگی یا یگانگی در گوناگونی و مستقیماً نشانگر آن است که اسلام يك هماهنگی پرداخته آدمی نیست.

وانگهی آشکار است که دگرگونی در سبک بیشتر در جهت عرضی یعنی در ویژگیهای اقوام همزمان نمودار است تا رشد در زمانهای تاریخی و گذشت روزگار. مثلاً در میان هنر ایرانی سده‌های هفتم و دهم هجری یا میان هنر مغربی سده‌های ششم و دوازدهم هجری تفاوت کمتری از پدیده‌های هنری سراسر تاریخ مغربی و ایرانی دیده می‌شود. این مطلب ما را رهنمون می‌شود به اینکه هنر اسلامی دارای نیروی همبستگی است و ضمناً خاصیت ایستایی دارد و این نمودار آن است که این هنر پیامد تجربه و گرویدن به جلوه‌ها و پدیده‌ها نیست بلکه حاصل آگاهی بر زمان بی‌انتهای جاودانی است.

قدرت يك هنردینی یا مقدس دارای پیوندی با سرشت گنجینه پایان - ناپذیر هدف یا آرمان آن است یعنی آنکه هیچ يك از شکلهای پدیده‌ها بیانگر کامل آرمان معنوی اسلام نیست و این گنجینه پایان نیافتنی است. البته در هر محیط قومی یا در هر سطحی از شکلهای راه ویژه و مناسبی برای بیان آرمان وجود دارد. چون این راه پدیدار شد - و هنرمندی که بدان دست یافت همچون کمانگری است که چشم بسته به هدف زده باشد - دیگر نباید تأمل کرد، از آن پس استادی در هنر به راهی دقیق افتاده است و «فورمول» کلی را با هریک از موارد منطق می‌توان کرد.

مهر و عشق یافتن «فورمول» یعنی هماهنگی اساسی که هم مجمل باشد و هم دارای امکانات بسیار، از صفات و خصوصیات هر هنر مقدسی است. شماینگاری بودایی مشتمل است بر این گونه تمثالهای نمونه‌ای مخصوص و نیز هنر هندو و تائوئیست و همچنین شمایلهای کلیسای بیزانس که رنگ‌آمیزی و ترکیب آنها دارای سنتی

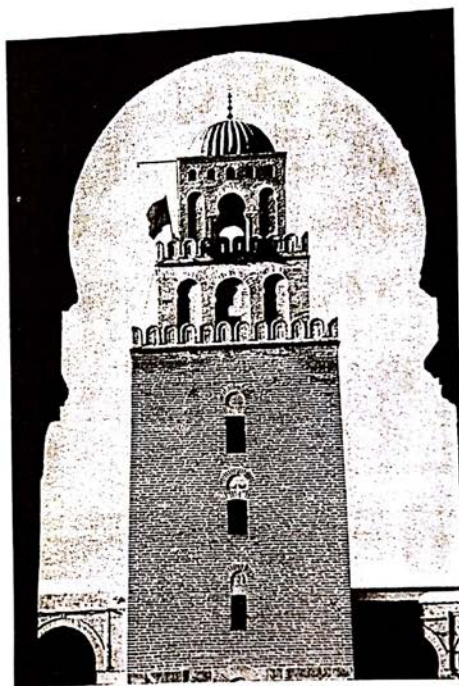

تصویر ۱۰۱. مناره ابن طولون، قاهره. در سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی، بر اساس بنای اصیل سده سوم هجری؛ نهم میلادی بازسازی شده است.

پیوسته از آن سرمشق می‌گیرد و در آن لدی الاقتضا گوناگونیهای خاصی پدیدار می‌کند. این الگوهای مبنایی شمار هستند از آنرو که جلوه‌گاههایی از واقعیات و حقیقت هستند.

پایندی به الگوهای که دین اسلام خویشان آنها را تجویز یا محدود نکرده است بلکه حاصل اجماع و اتفاق نظر مؤمنان است موجب شده که هنر اسلامی را به «ایستایی» متهم سازند و ثبات چند صدساله آن را پیامد بی‌حرکی یا ناگاهی بدانند. در واقع حالت مقابل خلاقیت یا ایستایی هیچ یک قابل انطباق با هنر دینی نیست. از آنرو که یا این هنر پایمند و وفادار به اصول اساسی خویش است و بنابراین کوشا و آگاه است یا فراموشکار و غافل از آنها و بنابر این مورت انحطاط و تباهی است.

منشوری که شمع یگانه هنر اسلامی را در رنگهای بسیار نمودار می‌سازد همانا باید ناشی از روح کلی و اجماع باشد. این مطلب را می‌توان با اجتماع اقوام و زبانها و عوامل جغرافیایی و تاریخی گرفت که با این همه هریک از احاد آنها به تنهایی تأثیری جداگانه و منفرد بر موضوع ندارد. عوامل نامبرده چون هماهنگ شوند یا در سطحی واحد باهم دریک روح متحد شوند مایه پدیداری سبکی خاص می‌گردند. در این بررسی مجال بیان و شرح سراسر بهنه هنر اسلامی و شاخه‌های گوناگون آن و نیز فرصت پرداختن گام به گام شکوفانیها و گسترشهای آن نیست. بنابر این پژوهش خود را محدود می‌کنیم به نمونه‌هایی از آثار معماری که می‌توان آنها را جلوه‌گاه هماهنگی و همسازی سبکهای گوناگون دانست.

تصویر ۱۰۲. مناره مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس، سده سوم هجری؛ نهم میلادی.

تصویر ۱۰۳. مناره مسجد سارغتمش، سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی، قاهره، مصر.

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۰۵. مناره عثمانی مسجد تکیه مولانا در قونیه، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.

تصویر ۱۰۶. مناره بیجان مسجد اوج شرفعلی (سه گلدسته‌ای) در ادرنه، ترکیه. سده نهم هجری؛ پانزدهم میلادی.

تصویر ۱۰۷. مناره مسجد سلیمان در استانبول، ترکیه. سده دهم هجری؛ شانزدهم میلادی.

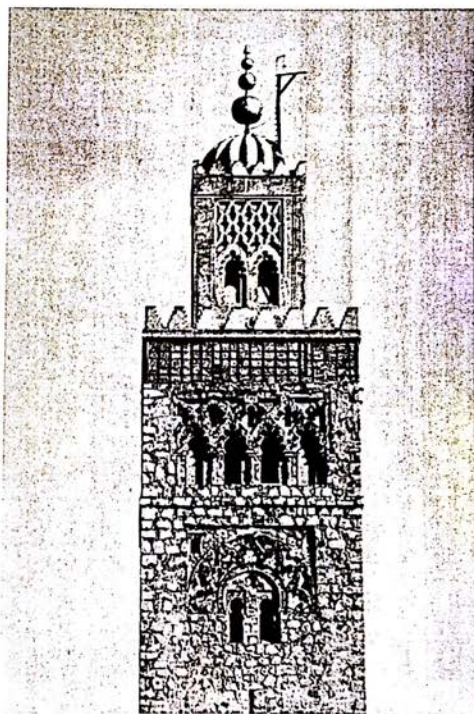
تصویر ۱۰۸. مناره مدرسه مسجد سلطان حسن در قاهره. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

تصویر ۱۰۹. مناره مسجد جامع هرات، افغانستان.

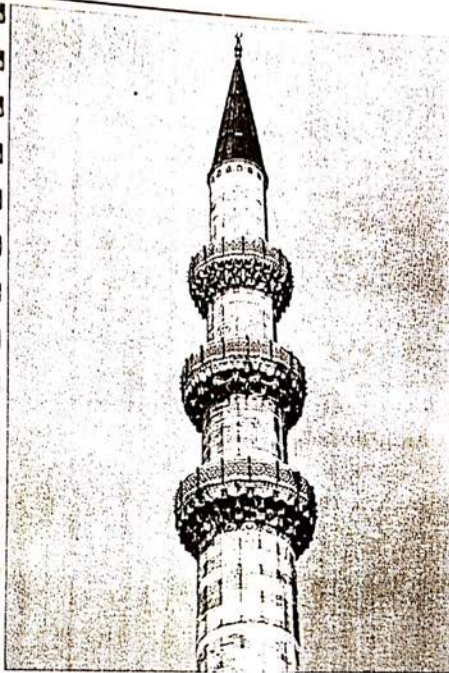
تصویر ۱۱۰. منار ساربان، اصفهان، ایران. سده هشتم هجری؛ چهاردهم میلادی.

تصویر ۱۱۱. مناره آرامگاه جهانگیر در لاهور، پاکستان. سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.

تصویر ۱۱۲. مناره آرامگاه اعتماد الدوله در آگرا، هند. سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی.

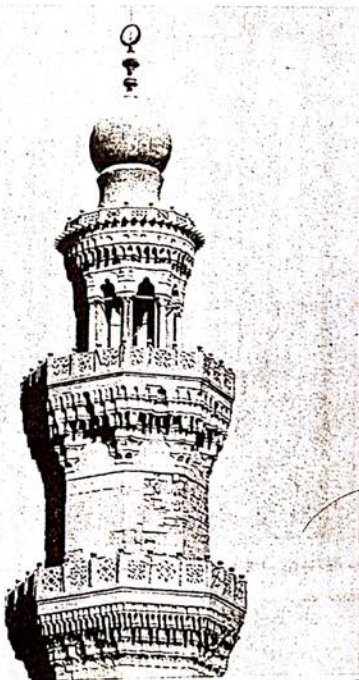
تصویر ۱۰۴. مناره مسجد کتوبیه، مراکش، سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی.

تصویر ۱۰۷

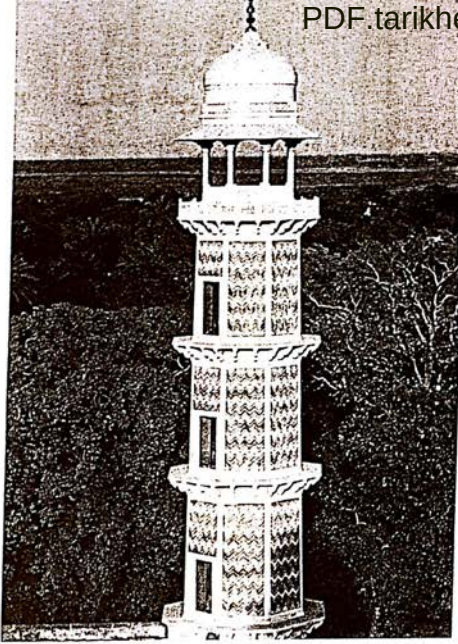
تصویر ۱۰۵

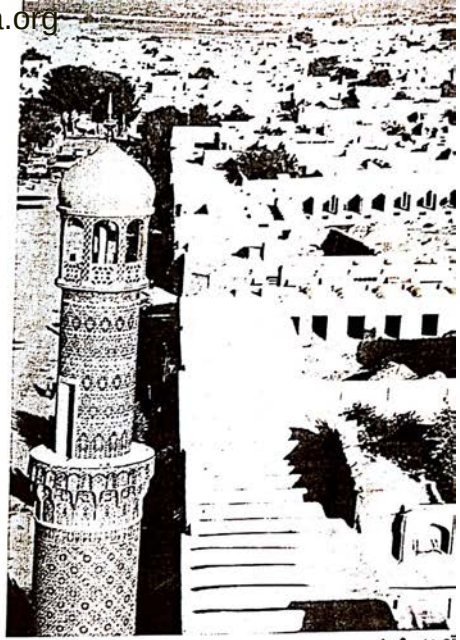
تصویر ۱۰۸

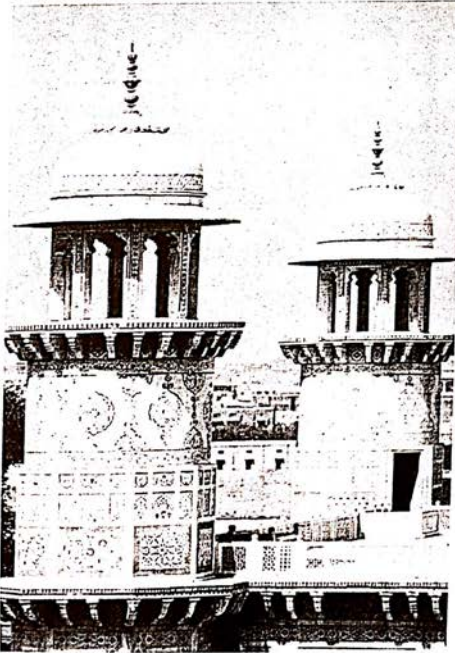
تصویر ۱۰۶

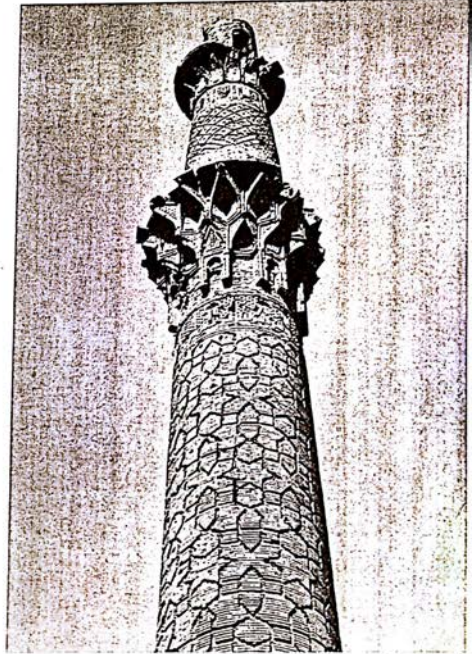
تصویر ۱۱۱

تصویر ۱۰۹

تصویر ۱۱۲

تصویر ۱۱۰

۲ مسجد جامع قیروان

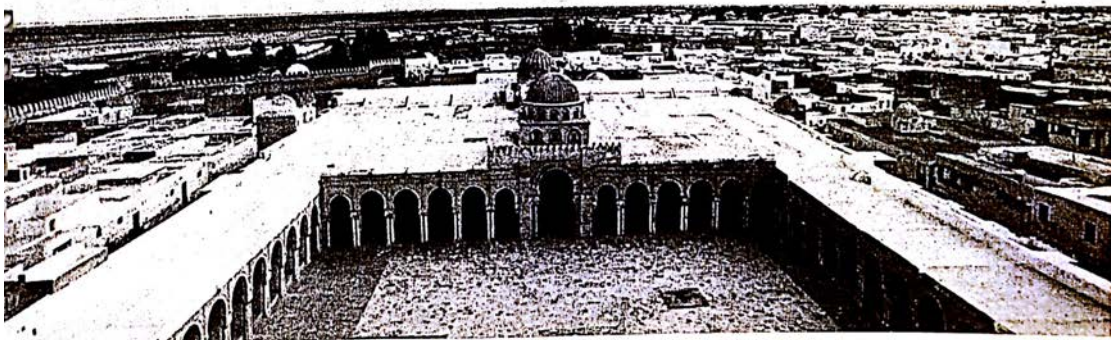
پایه‌گذار مسجد جامع قیروان عقبه بن نافع از یاران پیامبر اکرم و فاتح افریقای شمالی است و بنابر این، این مسجد از کهنترین مسجدهای بازمانده و نخستین مسجد سراسر مغرب یا غرب قلمرو اسلام است. این مسجد چندین بار نوسازی شده است و وضع کنونی آن به زمان پیشتر از ۵۲۲۲ / ۸۳۶ م نمی‌رسد. ولی توازن و تعادل سبک آن همراه با بهره‌گیری استادانه از فضا خود یادآور نخستین جهانگشایی اسلام است. شبستان بسیار پهناور آن با بامی هموار متکی بر طاقهای متعدد که به حیاطی وسیع باز می‌شود، پنداری برای پذیرش گروه انبوهی از جنگاوران رواورده به اسلام ساخته شده باشد. طول حیاط در ادامه محراب گسترده شده است و کف یک‌سوی این محور که در آن نمازخانه قرار دارد اندکی بالاتر است و در دوسوی آن دوگنبد است. در انتهای مسجد مناره پرشکوهی هست سه طبقه‌ای که گویا از همه مناره‌های بازمانده کهنتر است.

طاقهای شبستان عریض است و به موازات دیوار قبله به شیوه مسجد اموی دمشق نیست. در سراسر آن ردیفهای طاقها برپا شده است. اما یک ردیف طاق که دارای پهنایی بیشتر از ردیفهای دیگر

است در موازات قبله قرار دارد و بر نمازخانه عمود است و این شیوه خاص این گونه مسجدهاست و با آداب دینی هم سازگار است. چون آن بالا بدان بنگرند گروهی از مؤمنان در نماز در فضایی باز و پهناور مانند پرندهای می‌نمایند که بال گسترده است و سر او همانا امام یا پیشنماز است که نماز را هدایت می‌کند و نخستین ردیف پشت سر امام که ناگهان بسیار پهن می‌شود - پشت سر امام ایستادن خود ارج بسیاری دارد - مانند شهر پرند است و از آن پس ردیفها از عرض گسترده‌تر می‌شوند تا برسد به دیر آمدگان که در موازات محراب می‌ایستند. این شیوه به نماز ایستادن به آسانی و سهولت با نقشه شبستان سازگار است.

قیروان در دشتی پهناور قرار دارد و حیاط وسیع مسجد نمایشی است از وضع طبیعی محیط آن. بام هموار شبستان و رواقهای پیرامون حیاط و نیز گنبدها و دیوار محیطی مسجد با آهک سفید شده است و این رنگ خود اگرچه سطحی است و بنابر این چندان مداوم نیست ولی بر ظاهر مقدس مسجد بسیار می‌افزاید و پرتو سفید گویی فرود آمده از آسمان، که با آرایش و صلح همراه است، آنجا را غم‌انگیز و خاموش جلوه‌گر می‌سازد.

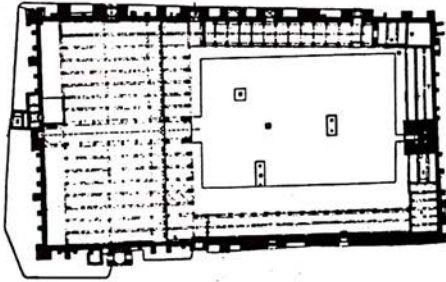
تصویر ۱۱۳. نمای شبستان و حیاط مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس، از فراز مناره.

در درون مسجد پرتو سفید دیوارها با بازتاب حصیرهای عسلی رنگ تخفیف می‌یابد. در میان طاقها قندیلهایی با سرهای مخروطی آویخته است. اینجا یادآور مسجد اموی دمشق است و نیز معماری بیزانس. با این همه چنان که گفته شد سبک ساختمان این مسجد کلاً مغربی و بسیار دور از شیوه رومی است.

محراب این مسجد از کهنترین محرابهای بازمانده است و تاریخ آن به ۲۴۸ تا ۲۴۹ هـ / ۸۶۲ تا ۸۶۳ م می‌رسد و شکل يك فرو رفتگی مقعر کامل دارد که در هرسوی آن ستونی است برای تکیه‌گاه يك طاق برآمده از دیوار. این طاق و دیوارهای پیرامون آن با کاشی پر نقش لمایی درخشان همچون فلز صیقل شده آرایش شده است. دیوارهای محراب با مرمر مشبک پرسوراخ پوشیده شده است که می‌توان از ماورای آن دیوار پشتی را دید. زائرائی که از این مسجد مشهور دیدن می‌کنند از این سوراخها محراب اصلی را که عقبین نافع در آن نماز می‌گذاشت می‌بینند.

فرو رفتگی محراب با نقشهای تارك که با زر بر زمینهای سیاه پرداخته شده، آراسته گشته است. این آرایش نمای کاخ مشتی را به یاد می‌آورد که خود نمودار مظهر کهن تارك همچون نمایشگر خرد و درخت دنیاست.

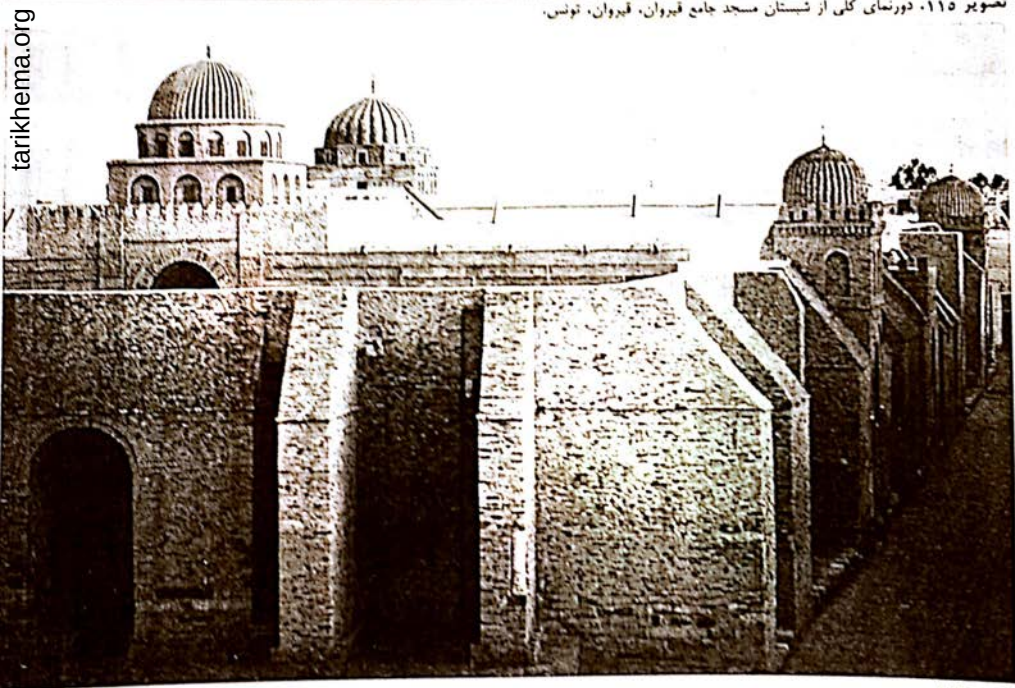
شکل ۵۱. نقشه مسجد جامع قیروان.

تصویر ۱۱۴. جانب شمالی حیاط با مناره مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.

تصویر ۱۱۵. دورنمای کلی از شبستان مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.

تصویر ۱۱۶

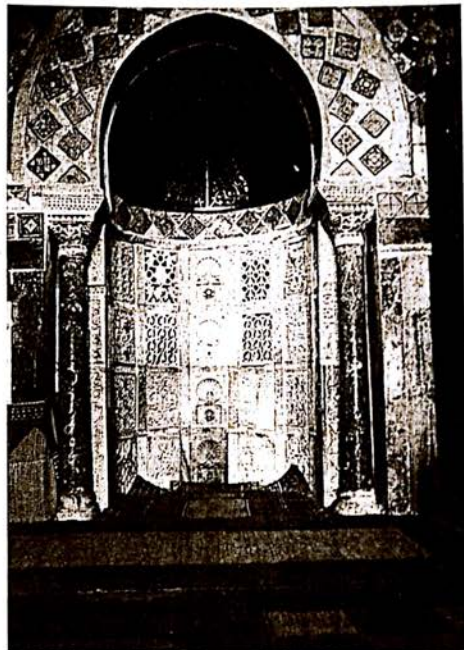
۳ مسجد جامع قرطبه

مسجد جامع قرطبه گویا نمودار خالصترین سبک معماری عربی باشد و این امر آشکارا پیامد دور افتادگی نسبی اسپانیای اسلامی است و نیز اهنگ بنیادگذار آن عبدالرحمان اول که به اصالت عربی و قریشی خویش بسیار سرافراز و مغرور بود. او که امیری اموی بود از کشتار امویان به دست عباسیان جان بدر برد و بر آن شد تا حکومتی در اسپانیا پدید آورد. به همین علتها مسجدی که در ۷۸۵ / ۱۶۹ هـ م برپا کرد همانندی است از مسجد جامع دمشق و پیامدی منطقی است از مضمونهای معماری معتبر آن زمان.

مسجد جامع قرطبه که برگرفته مسجد دمشق ساخته شده است، مشتمل است بر يك حیاط و يك شبستان با بامی دراز که دارای دو نشیب است و بر طاقهایی در دو سطح تکیه دارد با این تفاوت که طاقهای بالاتر دیگر نمودی از دیوارهای کلیسایی کهن و پنجره‌های همسطح بام مانند مسجد دمشق ندارد. در قرطبه طاقهای پایینی و بالایی دیگر بخشی از دیوار به‌شمار نمی‌آیند. ولی این وظیفه به عهده جرزها و طاقهای بدون حائل‌های دیگر گذاشته شده است. طاقهای بالاتر که حمال سقف هستند بر همان ستون‌هایی که طاقهای پایینتر (تکیه‌گاه تیرها) قرار دارند گذاشته شده‌اند. برای به‌دست دادن تصویری بهتر از این معماری باید بگوییم که انتباهای دو ردیف طاقها مانند شاخ‌های خرما بن که از يك تنه بر می‌خیزند بر ستون‌های تناوری تکیه دارند که با این همه نسبتاً نازک می‌نمایند و نمودی از وزن شگرف این بنا ندارند. زیرا که طاقها با سنگ‌های رنگارنگ و بادبزین گونه چنان استواری دارند که هرگونه وجود هواری سنگین را نفی می‌کنند.

راز این توهّم — با آنکه درواقع توهّمی باطل نیست و بلکه نمودی است از ثبات و استواری که از سطح مواد و مصالح آن سوتر می‌رود — در آن است که همه طاقها دارای يك نمای کلی یکسان هستند. طاقهای پایینتر از نیم‌دایره کامل اندکی تنگ‌ترند و طاقهای بالاتر بازتر و کاملاً نیم‌دایره‌اند. بدین گونه چنین می‌نماید که این فضا خود از کانون‌های بی‌شمار به سوی محیط بیرون بال می‌گسترند.

علت اینکه طبقه بندی زیبایی شناسی معماری اروپایی در برابر معماری مورد بحث ما ناپسند می‌نماید آیا همین عدم رعایت تناسب فضای معماری با حدود بیرونی آن نیست؟ آیا ناشی از عدم رعایت این نکته نیست که ظرف چه بزرگ و چه محدود و چه ممتد در يك جهت یا جهت دیگر، حدّ مظهر را تعیین می‌کند؟ در مسجد قرطبه حدود فضایی اثری ندارند زیرا که دیوارهای شبستان در پشت بیشه‌زاری از طاقها ناپدید شده است. تکرار طاقها — که در بنای نخستین ۱۱۰ طاق بود و پس از توسعه مسجد در سده‌های دوم و سوم تا چهارم هجری به ۴۰۰ رسید — نمودی از فضایی بی‌کران می‌دهد. فضا در اینجا نه با

تصویر ۱۱۷. محراب مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس. سده سوم هجری؛ نهم میلادی.

تصویر ۱۱۸. کتیبه کوفی بر ستونی کهن «محمد رسول الله»، در مسجد جامع قیروان، قیروان، تونس.

تصویر ۱۱۶. دورنمای بخشی از مسجد جامع قیروان، تونس، از بیرون.

تصویر ۱۹۹. دورنمای داخلی مسجد جامع قرطبه، اسپانیا

داخلی آنها تقلیل دادند. اینها شاید مسائل کاملاً فنی بودند که معمار مورد بحث ما بایست اصلاح می‌کرد. راه حلی که یافت به منزله پیروزی بود بر مشکل بار و مقاومت سنگ.

مسجد جامع قرطبه پیاپی در طی سه قرن بی‌آنکه اساس نقشه آن دچار دگرگونی شود، گسترش یافت. برای اصلاح نمودی که از وضع کنونی آن حاصل می‌شود باید در پیش‌دیده کلیسای تاریک نیمه گوتیک و نیمه باروکی را که در میان بیشه‌ای از طاقها ساخته شده بود و نیز طاقهایی را که درواقع جایگزین تیرهای حمال همه سقف که با نقاشی آراسته شده است، محو کرد. رنگارنگی طاقها و سنگهای سه‌گوش دم‌کفتری که یک درمیان در بین سنگ سفید و اجر سرخ به کار برده شده با رنگ زبرین سرستونها برجسته نمودار شده‌اند. قندیل‌های فلزی پرسوراخ در میان ردیفها آویخته شده و کف شیبستان بی‌گمان با فرش پوشیده شده بود.

باید یادآور شویم که ساختمان این مسجد کلاً متکی است بر بعضی شکلهای که بدون دید مناظر و مراپا رسم شده است و به‌گونه‌ای از نقشهای اسلامی ترکیب یافته. این صفت دوگانه شکلهای پاره‌هایی از ساختمان پرداخته شده در زمان الحکم دوم در میان سالهای ۳۵۰ و ۳۵۵ هـ / ۹۶۱ و ۹۶۶ م که در آراستن بنا کوشش بیشتر به کار برده می‌شده است تأکید بیشتری دارد. محراب و نیز طاقهای گوناگون یا گنبدی‌هایی که در جلو آن قرار دارد به انضمام ساختمانهای فرعی وابسته بدانها که مشتمل است بر طاقهای درهم رفته و پیچ‌پیچ، در این زمان برپا شده است.

این گنبدها که ساختمان آنها بی‌سابقه است از طرفی به سبب دسته‌ستونی بودن پایه‌ها سرمشق طاقهای گوتیک شد، و از سوی دیگر الگویی شد برای طاقهای ایرانی. بدین‌گونه که تویزه‌ها در متنها علیه گنبد نمی‌پیوندند بلکه به شکل چند ضلعی ستاره‌گونه درهم می‌روند و نوک گنبد را باز می‌گذارند.

بار گنبد در میان ستونهای منظم ساختمان بخش شده و طاقهای فشارگیری فراز ستونها درهم رفته و آرایشی شگفت‌انگیز دارند. گویا در معماری اسلامی نمونه‌ی جالب توجه‌تری از پیوند و درآمیختگی حمل بار و شکلهای هماغه زیبا که در ژرفای روح معماری اسلامی رخنه کرده است نتوان یافت.

اما شاهکار هنر قرطبی همانا محراب مسجد است که ترکیب آن

در صفحه‌های بد

تصویر ۱۲۰. گنبد نهاده بر فراز تویزه‌های درهم رفته در جلو محراب مسجد جامع قرطبه، اسپانیا.

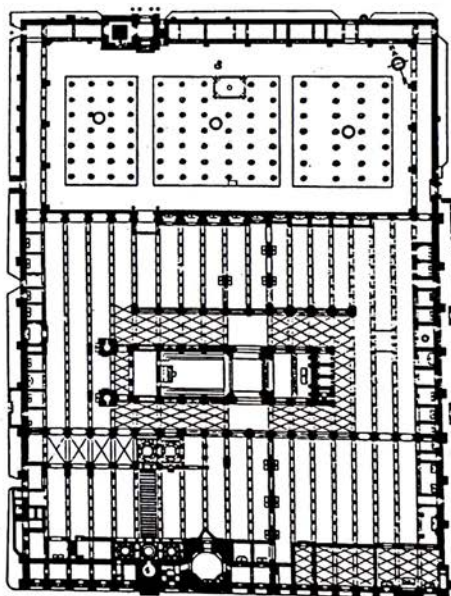
تصویر ۱۲۱. شبیه قرارگرفتن جزها در جلو محراب مسجد جامع قرطبه، اسپانیا.

تصویر ۱۲۲. محراب مسجد جامع قرطبه با طاق نعلی، قرطبه، اسپانیا.

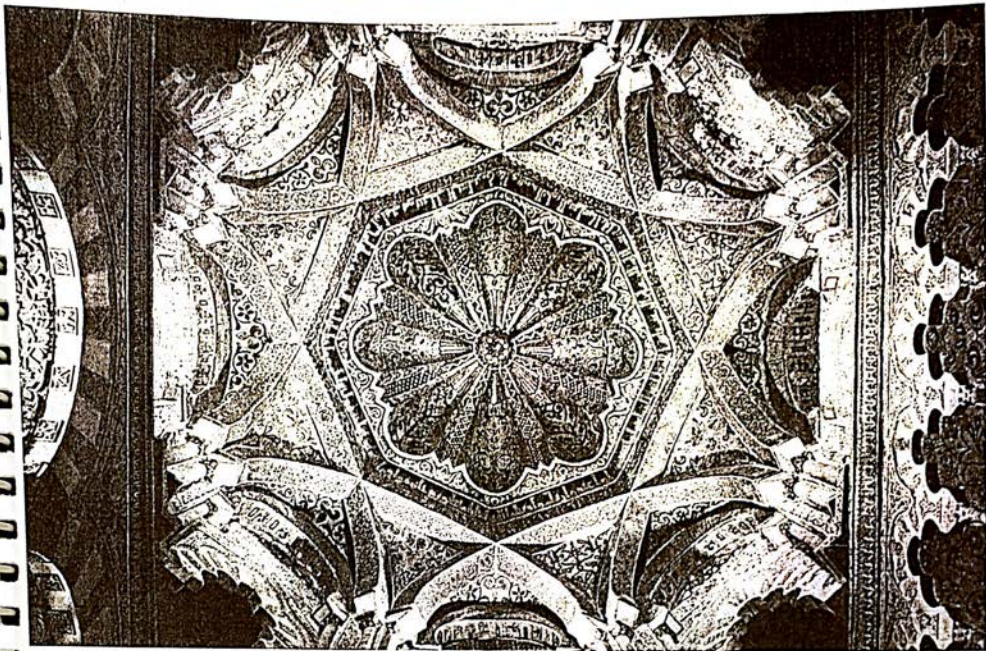
کیفیت حدود و مرزهایش شناخته می‌شود که بر اساس نمودی از وضع قرار گرفتن طاقهاست که استوار و ساکن جلوه می‌کند.

عین همین ملاحظات در نظام توازن و تعادل فشار راست می‌آید. بر اساس قواعد معماری کهن اروپایی تکیه گاههای یک ساختمان باید متناسب با وزنی باشد که بر آنها فرود می‌آید و معیار قطعی این مبحث همانا احساس ما است در تعادل اندام خودمان و تعادل بار ساختمان باید تقلیدی باشد از اندام آدمی. ولی در معماری قرطبه — و با دیدی کلی‌تر در معماری اسلامی — این اصل راست نمی‌آید؛ این امر مبتنی است بر هنر منطقی که به ظاهر بر محاسبات فشارها متکی است ولی هرگز در آن قیاس به نفس یا مردم سانی راه ندارد.

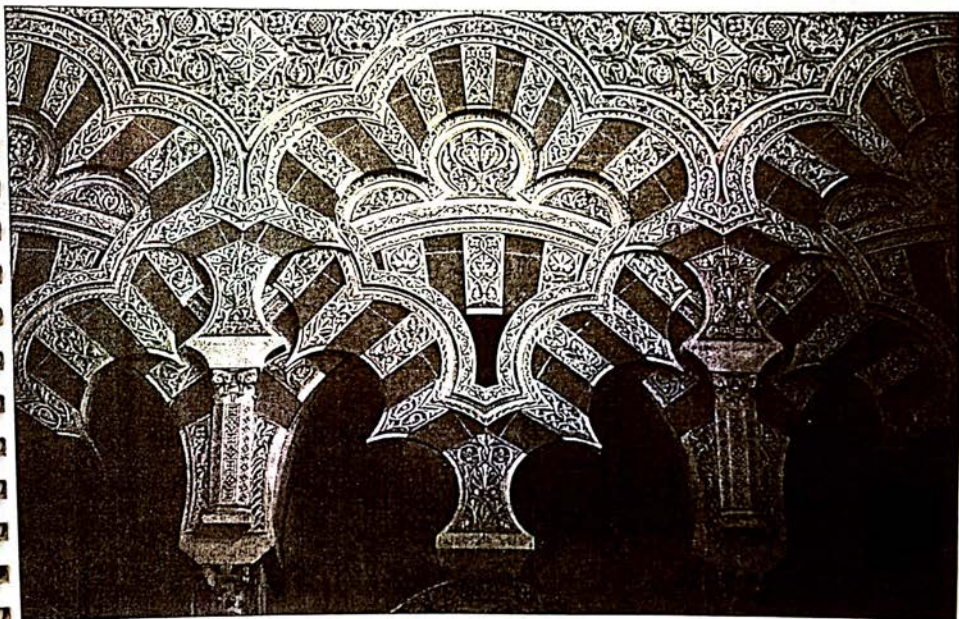
مشکل عملی قرار گرفته در پیش روی معمار گمنام مسجد قرطبه بدین شرح است: برای برکشیدن سقف شیبستان تا ارتفاعی متناسب با وضع کلی ساختمان، ستونهای کهن یا مواد و مصالح سقط ساختمان پیشین که در دسترس بودند به میزان کفایت نمی‌رسید. بنابر این ضروری بود که کسری آن جبران شود و سرمشقی که از ساختمان پیشین در برابر دیده بود طاقهایی را در دو سطح پیشنهاد می‌کرد. پس این طاقها را از بیم آنکه فرو ریزند و ستونها را بشکنند تا اندازه‌های

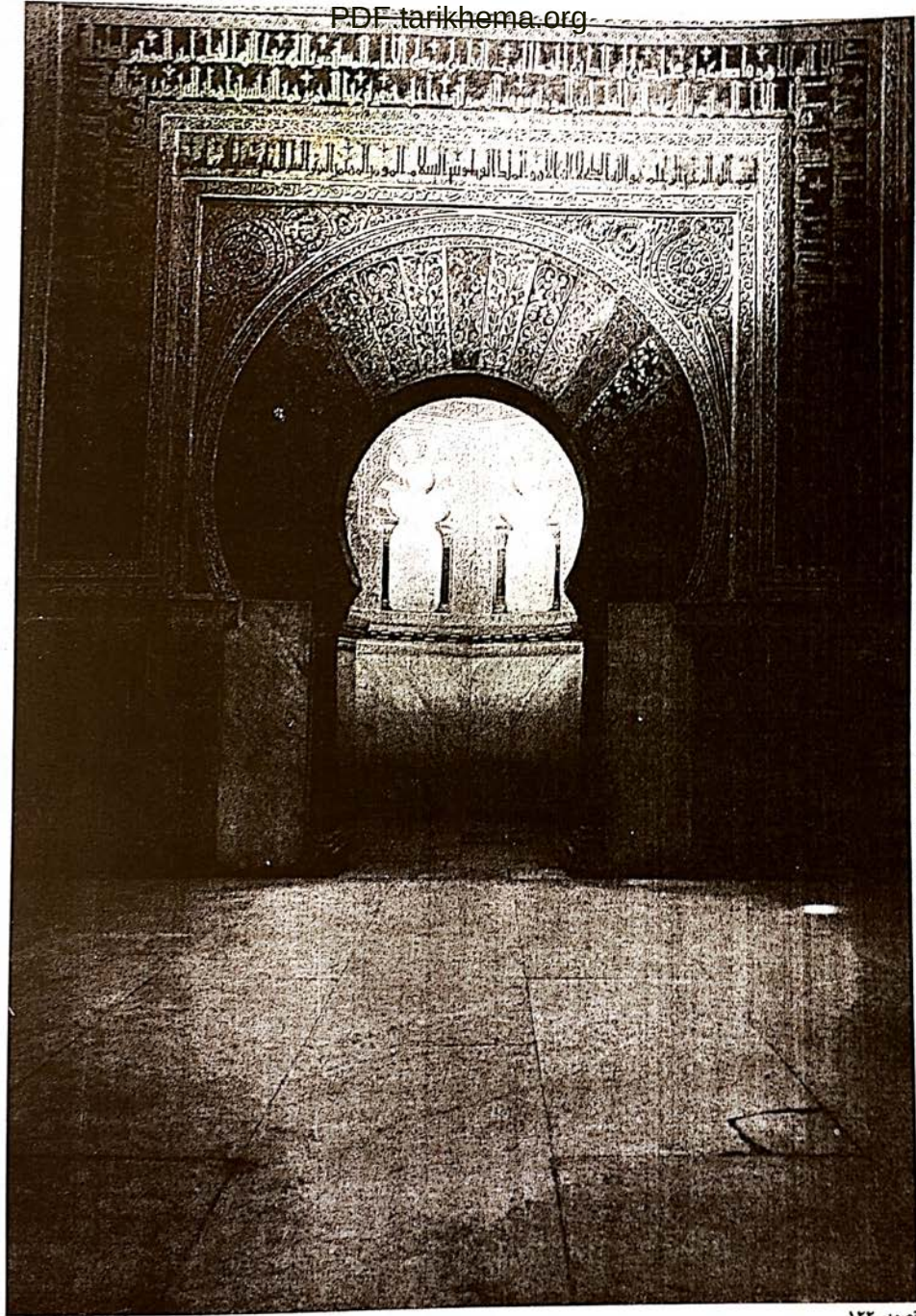
شکل ۵۲. نقشه مسجد جامع قرطبه.

تصویر ۱۲۰

تصویر ۱۲۱

یکی از فورمولهایی است که هنرمندان مغرب بی‌دری بدان روی آوردند و نه به گونه‌ای بندهوار و بی اختیار بلکه با بهترین و مناسبترین شیوه آن را در ساختمانها به کار بستند.

فرو رفتگی محراب که بسیار عمیق است و به شکل چندضلعی است در بالا با طاقی نعلی محدود است که فراز نمای آن با سنگهای سه گوش دم کفتری و موزائیک زرد و سبز و سرخ کدر آراسته شده است. این نمای آرایشی کلاً در قابی قائم‌الزاویه قرار دارد که بر آن کتیبه‌ای است از حروف کوفی زرین بر زمینه‌ای نیلگون. این طاق و قاب فراز آن اجزای ناگسستی شده‌اند. زیرا مکمل همدیگرند و توازنی متقابل دارند مانند فضای شاد و خوش بی‌کرانی که با «احساس جاودانگی» درآمیخته باشد یا مانند دادگری یا مهر و محبتی که با خرد پیوند یافته باشد.

۴ مسجد ابن طولون در قاهره

مسجد ساخته شده در میان سالهای ۶۳۳ و ۶۳۶ هـ / ۸۷۶ و ۸۷۹ م. به دست ابن طولون حاکمی ترک در خدمت عباسیان، از آن جهانی است که قوماً و محیطاً با مغرب تفاوت بسیار دارد. این مسجد ریشه می‌رساند به مسجدی برپا شده به دست خلفا در بین‌النهرین که در آنجا هنر ساختمان نه از بیزانس مایه می‌گرفت بلکه از ایران و مواد و مصالح آن سنگ نبود بلکه خشت خام یا پخته یعنی آجر بود. به جای ستونهای سنگی که معماران شامی و مغربی به کار می‌یستند و بیشتر آنها هم از ویرانه‌های ساختمانهای رومیان بود، جرزهای آجری برای برپا داشتن پاماهی نهاده شده بر ستونهای بسیار می‌ساختند. در اینجا نه تنها اساس فنی ساختمان متفاوت است بلکه اصول زیبایی شناسی آن هم متفاوت است. با این همه خواهیم دید که تصویر فضا و شیوه فضا سازی اصولاً در هردو یکی است.

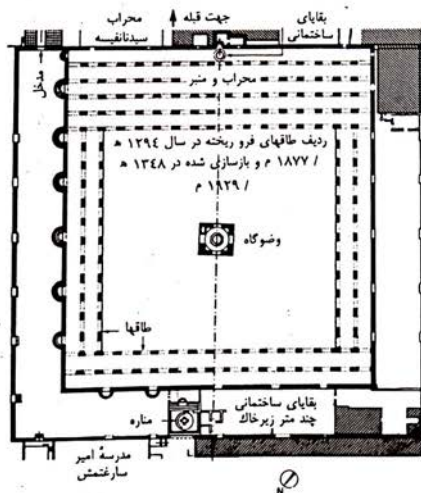
مسجد ابن طولون حیاطی بزرگ دارد مربع شکل که ساختمانها در پیرامون آن است. ردیف رواقهایی که آن را در میان گرفته‌اند پهنایی به میزان دو راهرو دارند و شبستان آن هم به پهنای پنج راهرو است. طاقهایی که بار پشتبام بر آنهاست همه به حیاط نگاه می‌کنند یعنی آنکه همه به موازات دیوارهای اطراف حیاط هستند. در این ترکیب نکته برجسته آن است که طاقهایی بنا شده بر جرزهای تاور مانند دیوارهایی هستند که در آنها درهایی با طاقهای رومی کشوده باشند یا به سخن دیگر همچون ردیفی از جرزها و دروازه‌ها نمودار می‌شوند. ترکیب دیوارها و فضای درمیان گرفته آنها توازنی کامل دارند و هر یک مکمل دیگری هستند و این مطلب با پنجره‌های گذاشته شده در میان طاقها و در کنار محور هریک از جرزها چشمگیرتر می‌شود و طاقها را به صورت پرده‌هایی سایه روشن با روشنی قوی و ضعیف با فضاهای پر و خالی

دراورده است.

در زاویه‌های جرزهای تاور، ستون ماندهایی ساخته شده است. نقشهای برجسته‌ای با گچکاری در میان طاقها و پنجره‌ها پدیدار کرده‌اند که نمودی از ظرافت در کنار سبیری جرزها و طاقها ایجاد می‌کند و اثری از مواد گرانبها بر زمینه‌ای درشت و خشن ساخته است. در وسط حیاط ساختمان مکعبی است با چهار در و گنبدی بر فراز آن. این بنا که تاریخ آن بسیار اخیرتر از مسجد است و تنها از پایان سده هفتم هجری؛ سیزدهم میلادی است وضوگاه است. حوض یا چشمه مزبور با سایبانی پوشیده می‌شد که مشتمل بود بر گنبد زرین بر فراز ستونها.

گرداگرد مسجد ابن طولون دیواری است که با املاک همسایگان فاصله‌ای دارد. در جانب مقابل محراب مناره‌ای برپاست از چند طبقه با پایه‌ای مربع که بر آن بنایی مدور با پلکانی پیچایی خارج از بنا قرار دارد که به برج ساعت مملوک از ساخته‌های اخیر منتهی می‌شود و یادآور مناره تلویه در بغداد است یا زیگورات در بین‌النهرین.

بر فراز حصار پیرامون مسجد محجری است که با نقشهای اسلیمی آراسته شده و همچون پرده‌ای است از فضاهای پر و خالی. دشوار می‌توان گفت که این محجر است که آسمان را به قالب ریخته یا آسمان است که محجر را در بر گرفته است و بران زبانه‌هایی از آتش فرو ریخته است.

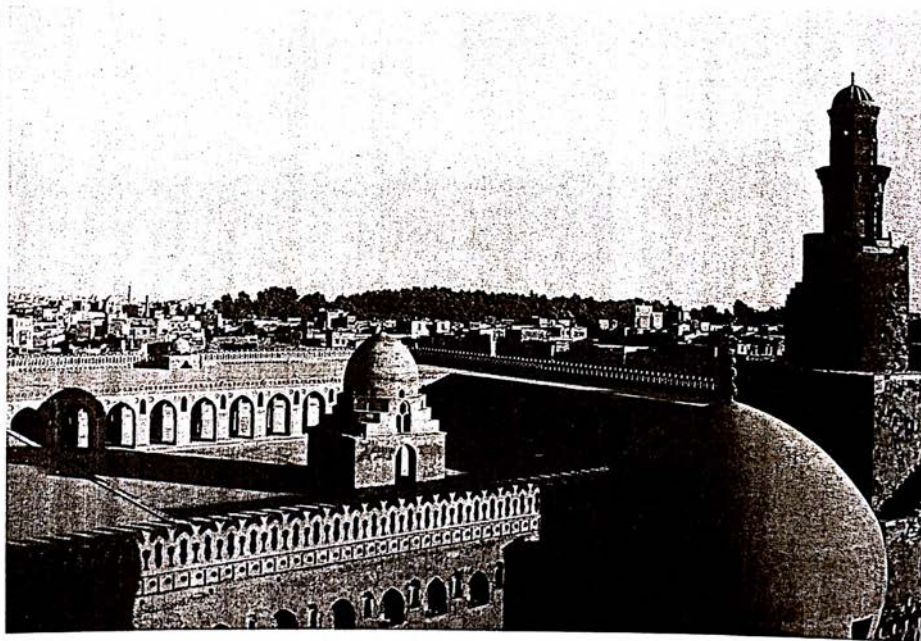

شکل ۵۳. نقشه مسجد جامع ابن طولون.

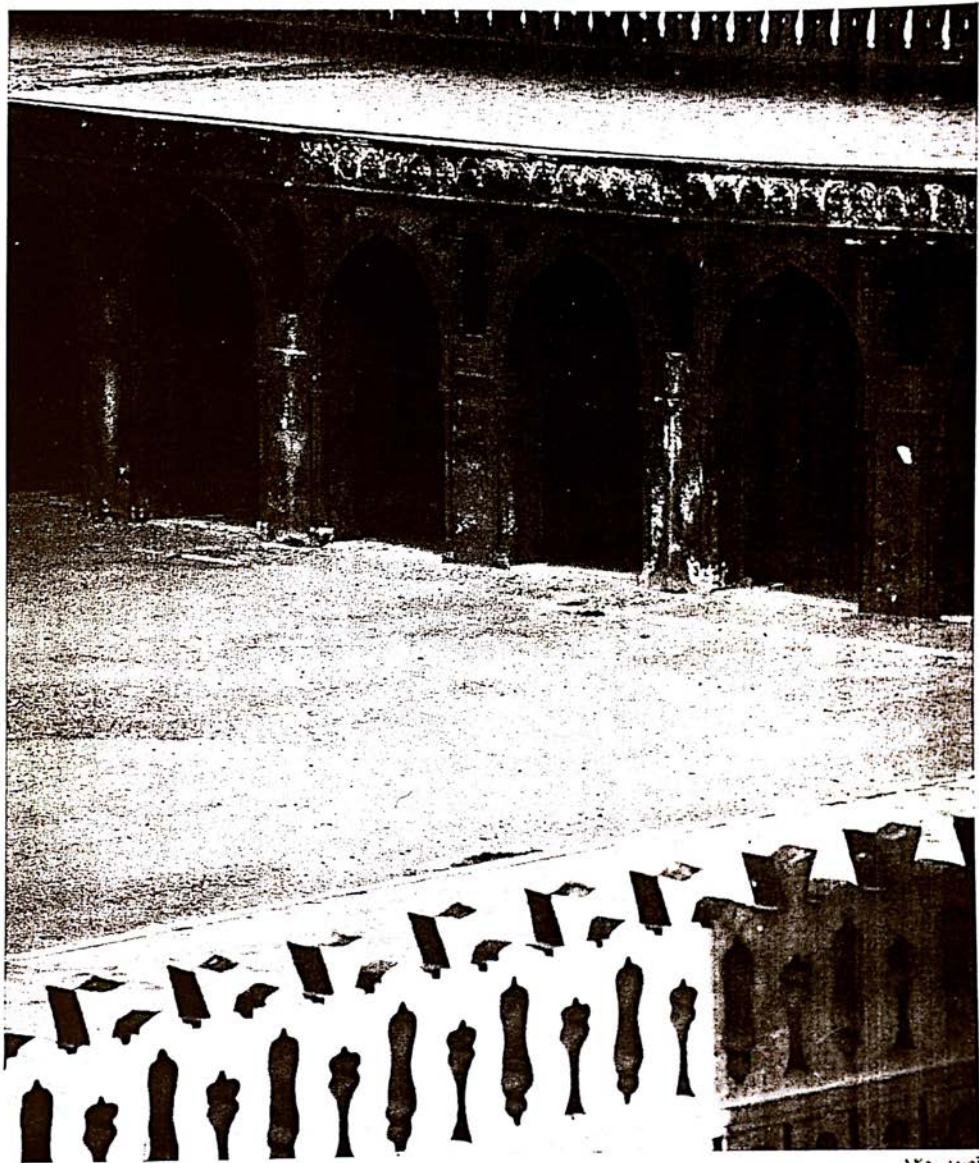

تصویر ۱۲۳. مناره ابن طولون از سوی طاقهای جنوب غربی، قاهره.

تصویر ۱۳۵. ردیف رواق در مسجد ابن طولون، قاهره.

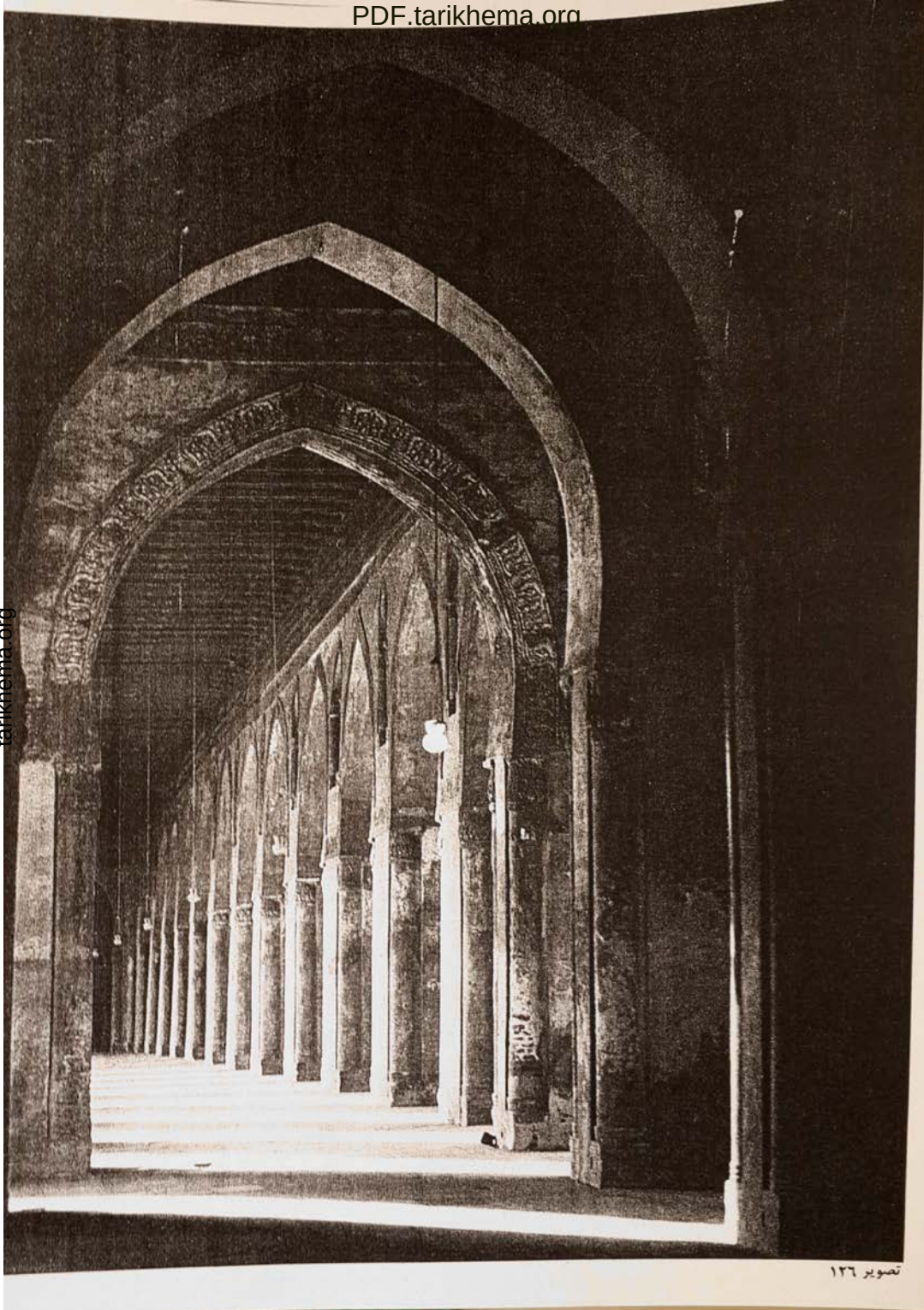

تصویر ۱۳۴. دورنمای کلی مسجد ابن طولون از فراز منارة جنب مسجد سارغتمش، قاهره.

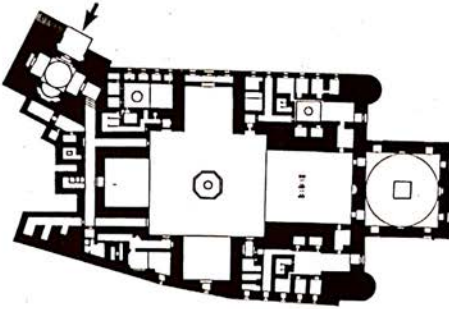

تصویر ۱۲۵

۱۴۳

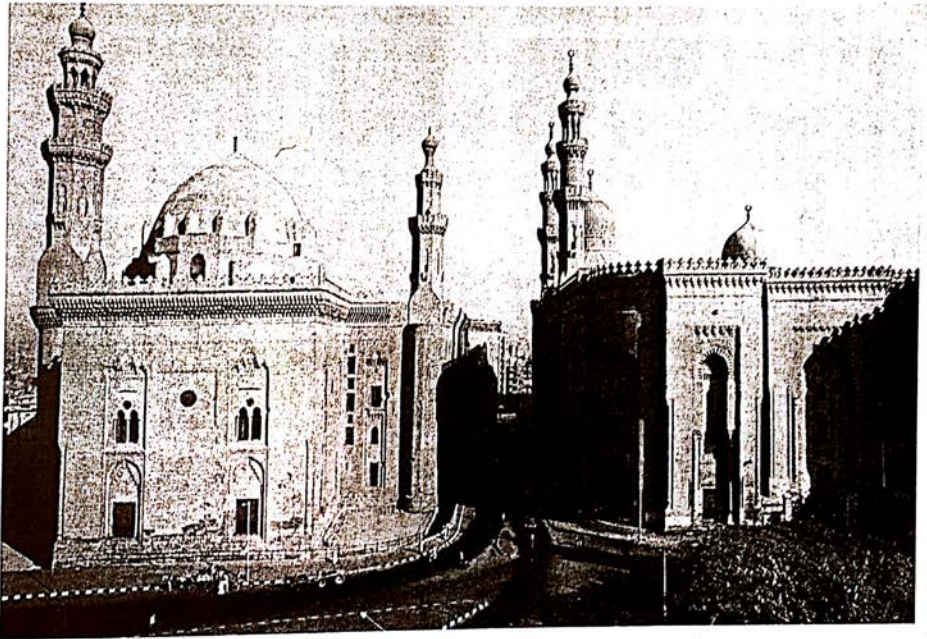
۵ مدرسه و مسجد سلطان حسن در قاهره

شکل ۵۴. نقشه مسجد سلطان حسن.

در همهٔ سرزمینهای اسلامی در سراسر دورانها به‌ویژه پس از رسیدن ترکان، سلطانان دست به ساختن مجموعه‌هایی زدند به نام کلیات که همواره مشتمل بود بر مسجدی یا غالباً مدرسه‌ای و گاهی بیمارستانی یا مارستانی و به ندرت خانقاهی. برپا کنندهٔ کلیات دلخوش بود به افزودن آرامگاهی در کنار آن برای خود به امید استوار اینکه کسان برخوردار از امتیازات ساختمان او سپاسگزاری خویش را با دعایی به روان او نشان دهند.

در آسیای میانه این کلیات غالباً به صورت دژهایی از ایمان مسلط بر کرانی فراخ از دشت برپا می‌شوند. سلطانان مالیک از این بناها تقلید می‌کردند و اجزای گوناگون را در کلیاتی واحد همانند دژ می‌ساختند که دارای مناره‌های مسجد و گنبدی بر مزار امیر بانی آن کلیات بود.

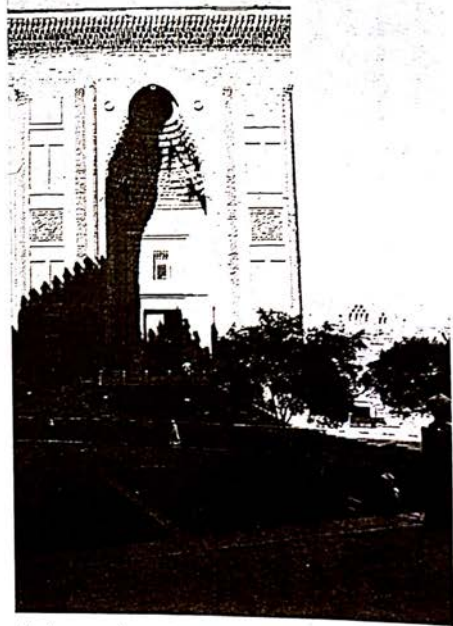

تصویر ۱۲۷. جانب جنوب شرقی مدرسهٔ مسجد سلطان حسن، در سوی راست تصویر مسجد رفاهی قرار دارد، قاهره.

تصویر ۱۲۶. طاق شمال غربی و تزیینات پیرامون طاقها در مسجد ابن طولون، قاهره.

مدرسه و مسجد سلطان حسن در قاهره که در ۷۶۲ هـ / ۱۳۶۱ م بنا شده است، نمونه جاویدانی است از این گونه ساختمانها و مشتمل است بر چهار اطاق بزرگ طاقدار که به حیاط اندرونی باز می‌شوند و از آنها همچون شبستان و جایگاه موعظه بهره‌گیری می‌شود و نیز مدرسه‌ها و حجره‌های طلاب علوم و آرامگاه سلطان.

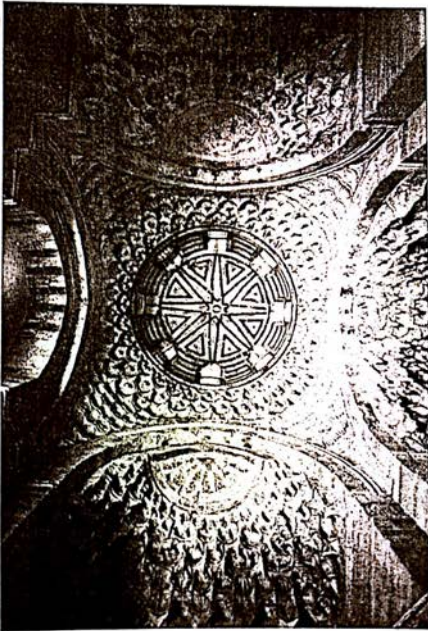
برای دریافت عظمت این بنا گفته می‌شود که ابعاد اصلی آن ۱۵۰ متر در ۶۸ متر است. این ساختمانی است در مساحتی مستطیل که درازای آن در امتداد قبله قرار دارد. نظم حاکم بر درون ساختمان این جهت را آشکارا نشان می‌دهد. در صورتی که کرانه بیرونی بنا کمابیش نامنظم است. این امر شاید پیامد قرار گرفتن بناهای کهنه‌ای باشد در پیرامون این کلیات و به‌ویژه انحرافی از جهت محور ساختمان که در گوشه شمالی آن وجود دارد. هنرمند معمار این بنا از این حالت بهره‌گرفته و نمای شرقی بزرگ آن را چنان به پاره‌های دیگر پیوند کرده که دیدار کنندگان یا زائران خود به خود به سوی دروازه بنا راهنمایی شوند. دیوار در پایان این نما که تنها با شیارهایی عمودی

تصویر ۱۲۸. جلوخان پُر مقرنس نمای شمال شرقی مدرسه مسجد سلطان حسن، قاهره.

اراسته شده و در آنها پنجره‌هایی کار گذاشته‌اند با زاویه‌ای متعادل می‌پیچد و یک دروازه بلند دارد که به شکل جلوخان کنده شده در سنگ نمودار می‌شود. این جلوخان که در پایه پهن است در بالا به مقرنسکاریهایی می‌رسد که ناگهان تنگ می‌شود تا به نوك برسد و تأثیری مانند کریستال ایجاد می‌کند. در هر دوسوی دروازه که سخت یادآور بعضی از دروازه‌های سلجوقیان در آسیای صغیر است، شیارهایی از تزیینات نقش برجسته و فضا‌های مستطیلی کنده‌کاری مانند، با موتیفهای پیچ‌پیچ به شکل صلیبهای شکسته درهم رفته نگاشته‌اند. این موتیفها نه تنها در کنار دروازه‌های آثار سلجوقیان بلکه نیز در بناهای همانند تیموریان و صفویه دیده می‌شود و پنداره را بر آن می‌دارد تا پندیشد که آیا این نقشها با مظهر خورشید و اندیشه انقلابات صیقلی و شتوی که به روزگارهای باستان دروازه فردوس انگاشته می‌شدند پیوند ندارند.

در آستانه این بنا دریافته می‌شود که این جلوخان گونه‌ای کفش کن یا پیش اطاق سرپوشیده به شمار می‌رود که سقفی بلند با طاقی

تصویر ۱۲۹. گنبد شبستان مدرسه مسجد سلطان حسن، قاهره.

موجودیت همزمان چهار رکن شرایع سنت و جماعت نیاز به توجیه و شرح دارد. پایه تاریخی این ارکان در زمانی گذاشته شد که کار گردآوری احادیث و سیره پیامبر اکرم و یارانش به پایان رسیده بود. بر اساس این مجموعه بود که دیدند کار ایمان را از پراکندگی بیشتر باید بازداشت. و بنابر این هر یک از امامان چهارگانه گزیده‌ای خاص از میان مطالب گوناگون گردآوری شده فراهم آوردند. اصولاً در میان این ارکان چهارگانه اختلافی نیست و تفاوت‌های آنها در فروع شرایع یا در آداب است. به فرموده پیامبر اکرم «اختلاف علماء بیانی از رحمت (الاهی) است».

اینکه شمار ارکان رسمی سنت و جماعت محدود به چهار است که شیعه هم اصولی از آن خود دارد، مربوط است با اصول شرایع اسلامی. در همه سطوح اسلام در واقع گروه‌هایی از این چهار رکن دیده می‌شود که کلاً با مرکزی مرتبط هستند که اساس آنهاست. فی‌المثل چهار تن «خلفای راشدین» یا راهنمایان شدگان راستین که نماینده پیامبر اکرم هستند در چهار فریضه نماز و روزه و حج که اینها همه به فریضه پنجمی پیوند دارند که شهادت باشد و نیز به همین گونه هر مردمسلمان می‌تواند چهار همسر بگیرد. همچنین باز می‌گردیم به معماری و نقشه خانه‌های عربان و ایرانیان که چهار بخش دارد که به حیاط مرکزی نگاه می‌کنند که شاید همین امر هم پایه این مدرسه چهارگانه باشد.

اینک برگردیم به شبستان عمده مسجد سلطان حسن که مشتمل است بر محراب و منبر و نیز جایگاهی برای قاریان قرآن مجید. دو در سمت‌های راست و چپ محراب به آرامگاه سلطان باز می‌شود که در جهت قبله واقع است و این مخالف قانونی است که هرگونه آداب و تشریفات را برای مردگان ممنوع می‌کند.

کف این شبستان مانند نمازخانه کلیساهای جامع گوتیک برآمده است. ولی ظاهر آن بسیار ساده است. طاق بسیار فراخ رومی آن سراسر فضا را با یک انتهای واحد می‌پوشاند و در آن به سبب نور غیر مستقیمی که از حیاط می‌تابد تاریکی احساس نمی‌شود. شیشه آنجا با چراغ‌های بسیار دارای شیشه‌های رنگارنگ که از تزئین‌ها آویخته می‌شوند روشن می‌شود.

آرایش این شبستان بسیار محدود است. دیوارها جز پیرامون محراب که با صفحات مرمر رنگارنگ از سفید گرفته تا سرخ تیره

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۳۰. حوض و ایوان جنوب‌غربی مدرسه مسجد سلطان حسن، قاهره.

تصویر ۱۳۱. درون مدرسه سلطان غوری، قاهره؛ نمونه‌ای از مدرسه فعال.

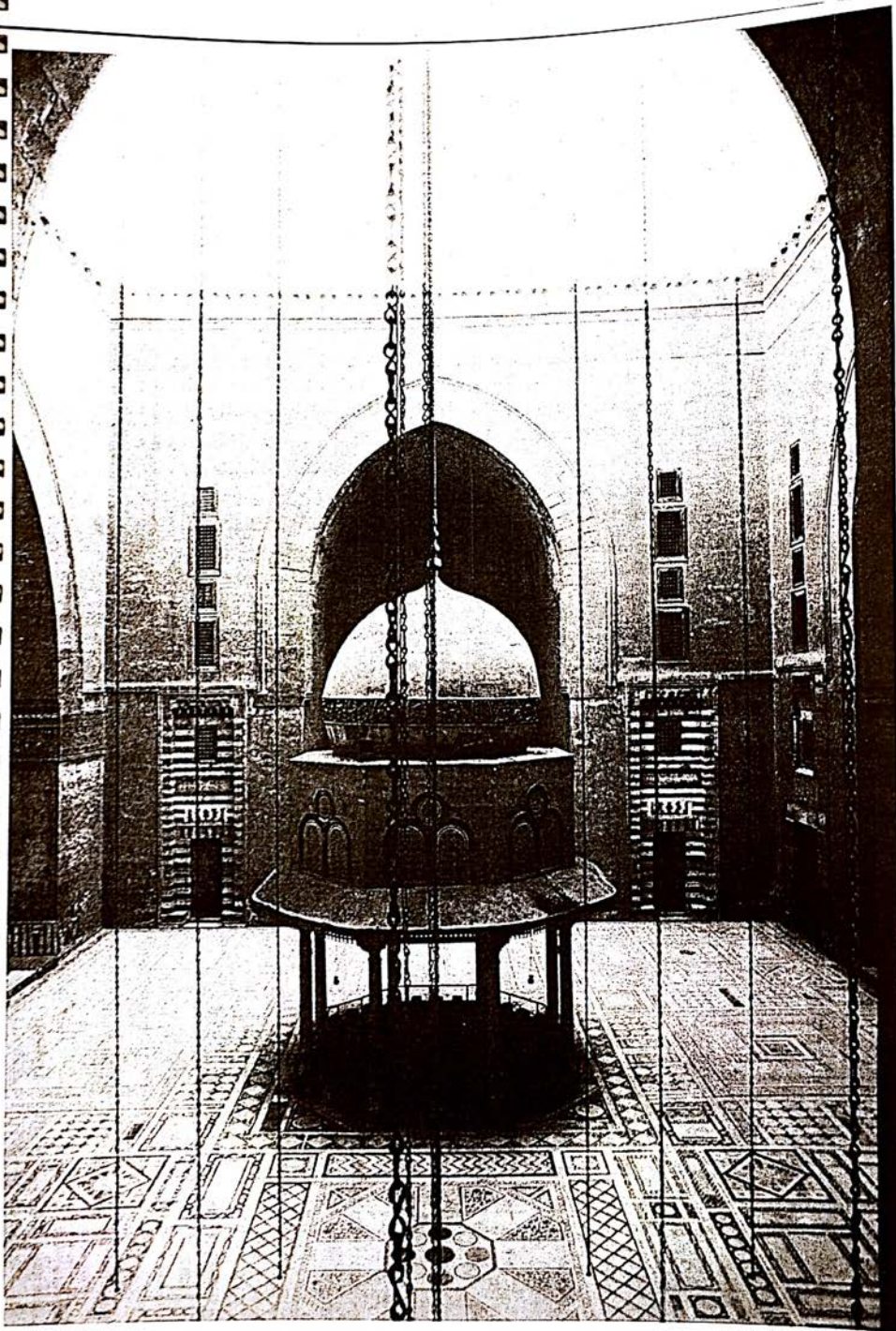
مخروطی اراسته به مقرنسا و مزین به یک چراغدان دارد.

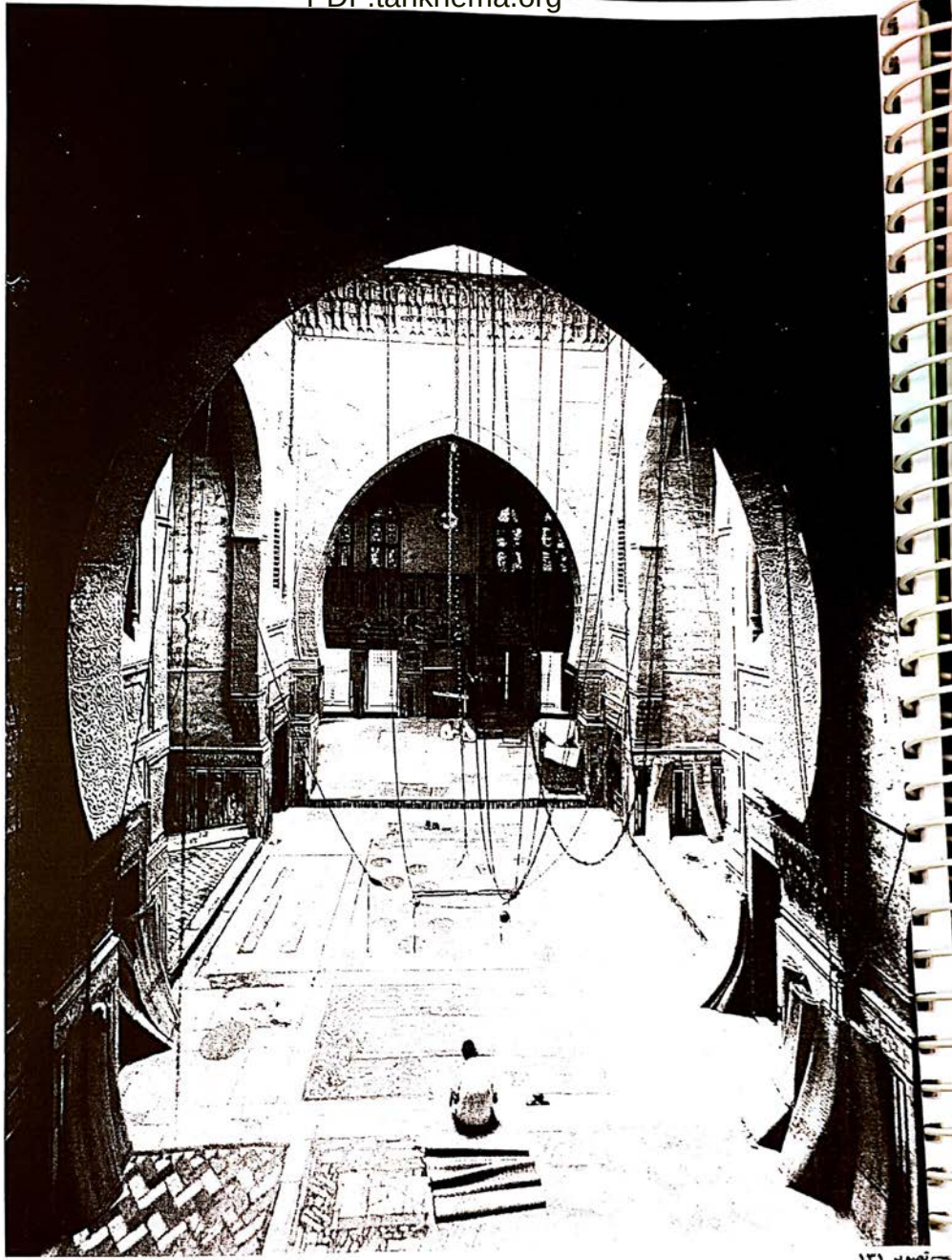
از این جلوخان دو دالان مرتفع و نسبتاً تنگ و کج و معوج به حیاط اندرونی مسجد می‌رود. این دالانها یادآور بعضی از دالانهای آرامگاههای مصر باستان است و شاید هم همانند راهروهای پیچ در پیچ اندرونی یا حرم عربان است تا ساکنان آنجا را از چشم نامحرمان کنجکاو حفظ کند. اختلاف نور میان دالان تاریک و روشنایی پیچ منتهی به حیاط مسجد، مانند خانه‌های عربان بسیار شدید است. در این مورد حیاط مسجد سلطان حسن مانند چاهی از نور است که با شبستانهای ژرف و سایه روشن احاطه شده است. این شبستانها عمود بر هم مانند حرف L لاتینی قرار گرفته‌اند و مدخل آنها با طاق‌های رومی پوشیده شده است، همه بزرگ و پهناور و استوار.

این آرایش یا نقشه به گونه‌ای شگفت مطلوب، یک مجموعه مکعب تشکیل می‌دهد. هرگاه مکعبی را به گونه‌ای برابر و متناسب و هماهنگ (۲:۲:۲) بخش کنیم، هشت مکعب کوچکتر به دست می‌دهد که چون اینها را در مربعی بگذارند در میانه مکعب نهی پیدا می‌شود که خالی است. بدین گونه در وسط حیاط قرار دارد با چهار مکعب که به حیاط باز می‌شوند و چهار مکعب گوشه‌ها جای چهار دانشکده است با حجره‌های طلاب علوم در طبقه‌های متعدد و حیاط‌های مخصوص به خود.

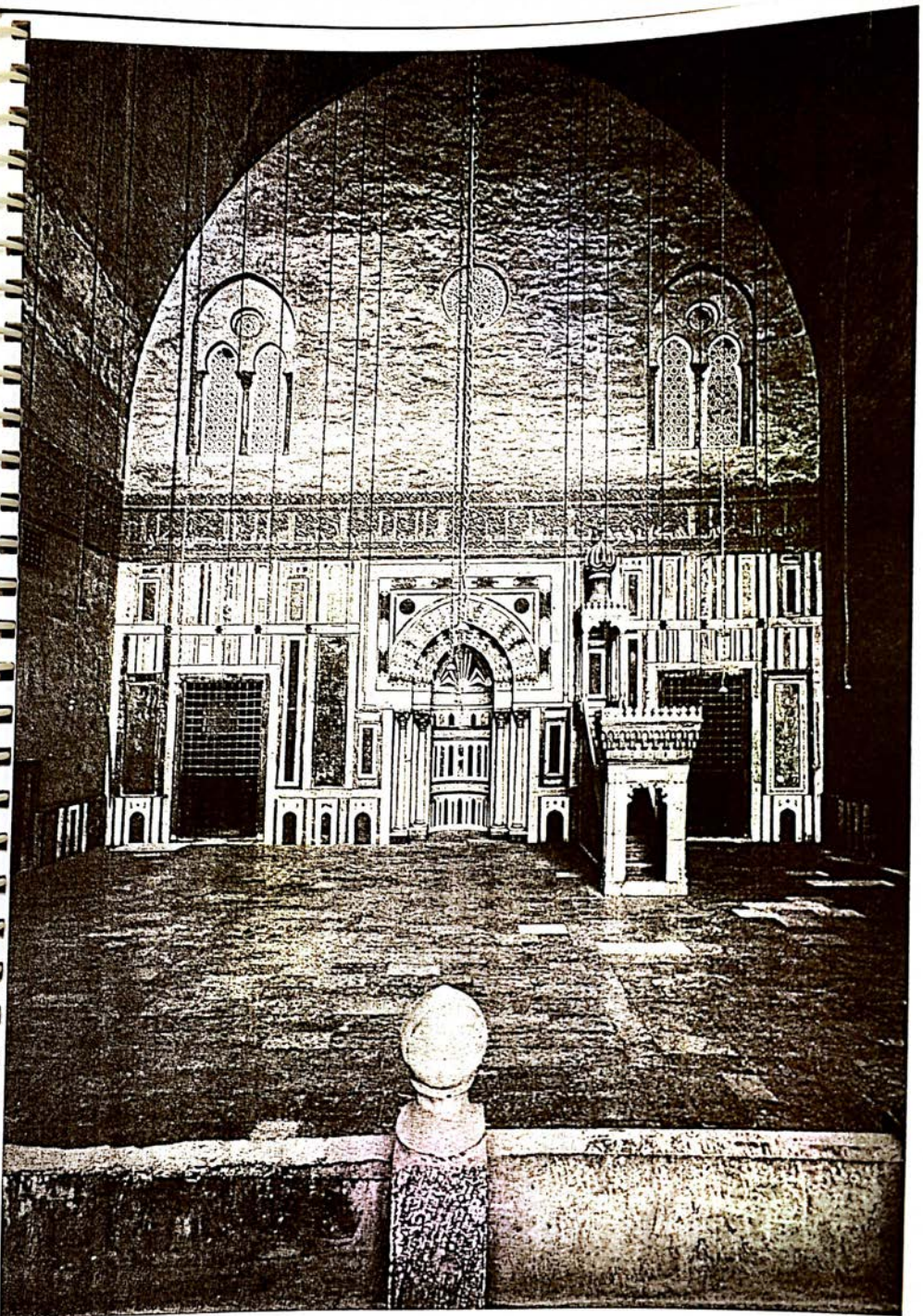
اینک این مطلب را باز گشاییم که نقشه‌ای که گفتیم مربوط است به زیربنای مسجد و مدرسه و تناسب فضاهای مختلف آن که تنها به گونه‌ای تقریبی در کنار هم قرار گرفته باشند. هرگاه چهار شبستان مورد بحث با حیاط دارای پهنایی یکسان بودند گوشه‌های آنها با این حیاط مرکزی در کنار هم منطبق می‌شدند و اضلاع این حیاط را می‌پوشانیدند. این حیاط مرکزی همانا اساس طرح معماری این بناست که همانا مکعبی است از نور و فضای خالی که با کعبه تشابهی معکوس دارد.

چهار شبستان که جایگاه موعظه نیز هستند برابری با ارکان چهارگانه شرایع سنت و جماعت و نیز مدرسه‌های چهارگانه واقع در گوشه‌های ساختمان همین حال را دارند. شبستان واقع در سمت قبله، که وسیعتر است، از آن رکن خفی است که در مصر پیروانش اکثریت دارند و شبستان مقابل آن از آن مالکی و دو شبستان دیگر راست و چپ قبله به ترتیب مال شافعی و حنبلی است. تقسیم ارکان چهارگانه به چهار شبستان و مدرسه به شکل صلیب در پیرامون حیاط مرکزی از شیوه‌های کهن بازمانده است و ریشه می‌رساند به سرمشقهای مشهوری مانند مدرسه نظامیه در نیشابور و مدرسه مستنصریه در بغداد در سده‌های ششم و هفتم هجری؛ دوازدهم و سیزدهم میلادی، گویا نخست سلجوقیان سازمان مدرسه را، که پیش از ایشان پا گرفته بود و در آن علوم اسلامی را که بیشتر در مسجد آموخته می‌شد، رواج دادند.

تصویر ۱۳۶

است و هرگز خالی از مضامین سمبولیک نیست از آنرو که به گونه‌ای کثرت را با وحدت می‌پیوندد.

نمونه چشمگیر خاصی از این گونه معماری همانا در مسجد‌هایی جلوه‌گر شده است که دارای گنبدی مرکزی است نهاده شده بر پایه‌ای چهارگوش به گونه‌های مختلف که سبکی پدیدار شده در معماری عثمانی است. مسجد‌هایی با گنبدی مرکزی پیش از چیرگی عثمانیان بر قسطنطنیه و دستپای آنان بر نمونه‌های برجسته معماری بیزانس در سرزمینهای سلطانان ترك اناطولی وجود داشت. صفات ساختمانهای نسبتاً ساده و بی‌پیرایه مشتمل است بر يك ساختمان مكعب با بامی از گنبد پیازی که در میان این دو لچکها و پایه‌های سه‌گوش و مقرنسکاری قرار گرفته است و این نظام که هم مقرون به عقل و خرد است و هم آرایشی و استوار، از خصوصیات این معماری است.

ساختمان مكعب مورد بحث اخیر ما مرکب بود از شبستانی که نرسیده بدان ساختمانهای دیگری وجود دارد به‌ویژه نمازخانه‌ای خاص که آن هم مكعب است و بر فرازش گنبدی است و زیر آن حوضی است برای دستنماز که این فرضیه در اقلیمهای ملایمتر، در حیاط مسجد انجام می‌شود. نمونه چنین بنایی همانا مسجد سبز یا پشیل جامع است در بورسا یا بروصه، ساخته شده در ۸۸۰۷ / ۱۴۰۵ م.

چون ترکان بر پایداری بیزانس دست یافتند، خود را با شاهکاری از هنر معماری یعنی کلیسای جامع سن‌صوفی روبرو دیدند با گنبد «اسمانگونه» آن. عظمت این مکان مقدس نه تنها بر همه آثار معماری اسلامی برتری داشت - البته در سرزمین مسلمانان هند ساختمانهای با گنبدی بسیار بزرگتر پدیدار شد - بلکه فضای بی‌کران آن که با اشراق و کیفیت کشف و شهود اسلام با وجود تفاوتی که در مراسم و آداب دینی وجود داشت، شکوهمند می‌نمود. بی‌درنگ این مکان به دست سلطان محمد فاتح به مسجد تبدیل شد بی‌آنکه در ظاهر آن دگرگونی پدیدار کند. مدتها گذشت تا زمانی که موزائیکهای بالای سردر را که مریم عذرا و نیز کروبیان را در پیرامون گنبد نشان می‌داد با گچ محو کردند. نقش خداوند را در مرکز گنبد با کتیبه‌ای قرانی پوشانیدند. آیه‌ای بس مناسب در آن نگاشتند که همانا سورة نور باشد که در باره محراب (در ص ۹۸) بدان اشارت رفت. شاید چنین احساس می‌شد که این مکان مقدس که تاریخ بنای آن به پیش از اسلام می‌رسید کمابیش تجسمی از این آیه باشد. در حقیقت هم مضمون این آیه با این کلیسا نسبتی دارد. از آنرو که خرد و دانش که پدیده‌ای است کلی با نام این کلیسا که Sophia است به يك معنی است و نیز فتح به دست آمده هم امری الهی بود.

طرح ساختمان ویژه صوفی مقدس، که سازنده‌اش ابتکاری بدیع به کار بسته است، همانا نیم گنبدیهایی است که برای پشت بند و به عنوان

پوشیده شده است، خالی و بری از تزئین هستند. اما زیباترین بخش تزئینات يك کتیبه کوفی است که گرداگرد دیوارها در آنجا که طاق شروع می‌شود و بخشی از آن به حیاط می‌پیوندد، نگاشته شده است. شاید این کتیبه زمانی در گرداگرد هر چهار شبستان گسترده شده بوده است. حروف کتیبه که بسیار بزرگ هستند به هم پیوسته و طوماروار با فراز و نشیبهای بسیار گرداننده و حرکات موج‌وار آنها نموداری از نوشتار مقدس و روحانیت، شاید در هیچ جای دیگری جلوه‌ای کاملتر از این کتیبه از درخشش آیات مقدس قرآن مجید در برابر دیدگان گسترده نشده باشد.

در وسط حیاط حوضی است که شاید همیشه وضع کنونی را نداشته است. ولی جوانب هشت‌گوش آن که منتهی به گنبدی پیازی می‌شود با اصول معماری مكعب حیاط مدرسه مسجد همساز است.

۶ مسجد‌های عثمانی

يك اصل زیبایی شناسی خاص در برابر نظر غیر منطقی رایج شده در معماری اروپایی آغاز قرن کنونی مبتنی بر جدایی «هنر» از «فن» وجود دارد که می‌گوید معماری و ساختمان یکی و پیوسته‌اند و هر ساختمانی تا حدود و میزان کارایی و سودمندی آن زیبا شمرده می‌شود. درواقع آن گونه معماری که ناچار از دست بردن به نهان‌سازی عوامل و عناصر ساختمانی خویش باشد، معماری نامطلوبی است. ضمناً ساختمان سودمند و مفید هم هرگاه هنر را با زیبایی منطبق و برابر بگیریم لزوماً زیبا شمرده نمی‌شود. نباید فراموش کرد که کارایی کمابیش در موقعیت آدمی در وضع عادی او امری است وابسته به حواشی و نه متن کار و نیز بعضی از سودمندیها وابسته‌اند به انحطاط و فساد آدمی یا به فراموشی سپردن سرچشمه‌های درونی خوشبختی و زیبایی نهفته در وجودش. تنها اثر هنری زیبا همانا آن است که به گونه‌ای تمامت سرشت آدمی را با همه امور کارایی تصادفی پیوسته بدان نمودار سازد. معماری مقدس از آنرو دقیقاً زیباتر است که وابسته است به مرکزی‌ترین کانون وظایف بشری که همانا پیوند دادن و نزدیک ساختن آسمان است و زمین.

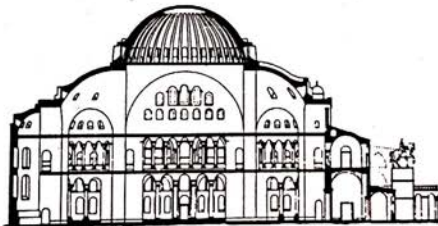
در هنر مقدس میان هنر و فن یا میان جست‌وجو برای زیبایی و شیوه ساختمانی جدایی نیست. بی‌گمان در ضمن پیشرفت کار ساختمانی مشکلاتی در زمینه اساسی آن بروز می‌نماید که راه حل قطعی آن در «هندسه کیفی» نهفته است که همه پدیده معماری دینی بدان وابسته

تصویر ۱۳۲. محراب اصلی ایوان جنوب‌شرقی که بر گرداگرد دیوار آن گچکاری تزئینی معروف مدرسه مسجد سلطان حسن نمودار است، قاهره.

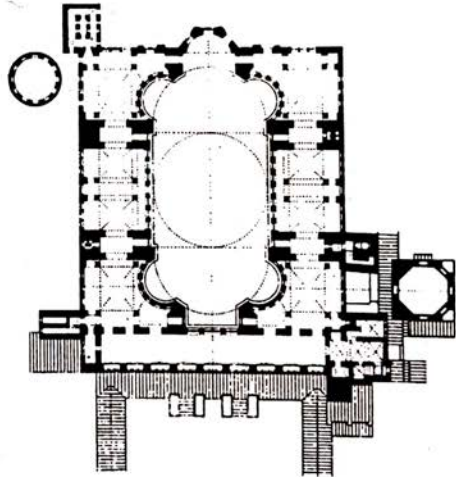
سنان در خاطرات خود نوشته است که «معماران در سرزمینهای مسیحی در شناخت فنون خویشتن را می توانستند از مسلمانان برتر دانند. از اثری که مسلمانان نتوانسته اند اثری مانند گنبد صوفی مقدس پدیدار کنند. بر خورد با چنین هدف ظاهراً غیر قابل دستیابی نگارنده را قلیاً سخت رنج ساخته است. با این همه با یاری خدا و با مساعدت پادشاه توانستم در مسجد سلطان سلیم گنبدی برپا کنم که از گنبد صوفی مقدس چهار فرخ در پهنا و شش فرخ در بلندی بیشتر است.» این سخنان نمایشگر آن است که سنان سخت دچار اندیشه پدید آوردن گنبدی بوده است که از نظر حجم بزرگتر از صوفی مقدس باشد. اما گذشته از اینکه برپا داشتن ساختمانی با چنین ابعاد عظیمی آن هم با فنون دستی زمانه و نه با ماشین نمودی است از ایهت و شگرفی که اثری از کیفیت واقعی و ذاتی ساختمان نمودار می سازد، بی گمان اثر سنان با ایجاد بنایی بزرگتر از سرمشق کلی خود نمایشگر جست و جوی اوست برای ساختن فضایی مناسبتر با روح اسلام تا برتری یافتن بر شاهکار معماران بیزانس.

غالباً سنان را با معماران بزرگ اروپایی رونسانس که کلاً با ایشان همزمان بود مقایسه می کنند. ولی او از همواردی هنری با ایشان به دور است. هرگاه او از سنت روگردانیده باز رفته رفته به سوی آن بازگردیده است. مسجد جامع سلطان سلیم در ادرنه که خود او آن را شاهکار خویش دانسته است، چیزی نیست جز تقلیدی وسعت یافته از گنبد نهاده

حمال گنبد شگرف مرکزی برپا داشته است. این گنبد بر چهار طاق نهاده شد که دو تا از آنها آغاز نیمه گنبدیهای مورد بحث هستند و قطر آنها برابر است با قطر گنبد مرکزی. دو طاق دیگر هریک بر فرزاد دیواری عمودی نهاده شده اند با پنجره هایی که در دیوارها گشوده اند و در پایین به ملاقهایی می رسند که شبستانهای جانبی و راهروهای آنها را از شبستان وسط جدا می کنند. این شبستانها آن چنان استوار هستند که تاب بارگنبد را دارند. ترکیب گنبد مرکزی با دونیم گنبدی که به نوبه خود به نمازخانه های نیم دایره نیم گنبد منتهی می شوند نه تنها توازن استواری بنا را برقرار می سازند، بلکه جهت محور شرقی - غربی را که منطبق با اصول تشریفات و آداب پرستش مسیحی است، ایجاد می کند. این بدان معنی است که فضای درونی توسط گنبد عرقچینی روی آن تمرکزی پدیدار کرده است و ضمناً توسط گسترش محوری ملاقه ها به جانبین تمرکز را برهم زده است و نیز وجود گنبد و نیم گنبد ها که گویی از هم شکفته شده اند از هیبت و ایهت ناگهانی بنا می کاهد. کلیسای جامع ژوستینین سرمشقی شد برای معماران عثمانی که از آن چشم پوشیدن برایشان ممکن نمی شد و آنان را برآن داشت که ضمن کوشش برای ساختن بناهایی به عظمت آن سرمشق، به گونه ای اصول آداب عبادتی اسلام را نیز در بناها درج کنند. این سفت دوگانه به تمامت و کمال در کارهای سنان معمار نامی عثمانی، زاده در ۸۹۵ / ۱۴۹۰ م و در گذشته در ۹۹۰ / ۱۵۸۳ م نمودار شده است.

شکل ۵۶. برش ایا صوفیه.

شکل ۵۵. نقشه ایا صوفیه.

تصویر ۱۳۳. درون صحن ایا صوفیه، استانبول.

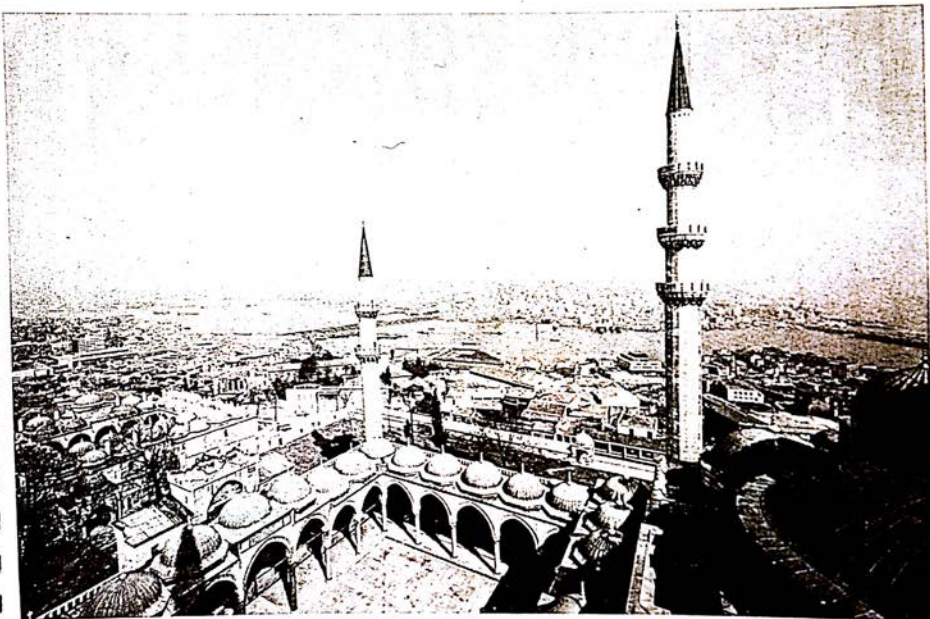

شده بر هشت گوشه که بر بنای مکعبی قرار گرفته باشد. ستان برای دستیابی بر چنین طریق «گهنی» از مرحله‌های بیابایی گذشته است که نظم زمانی آنها چه‌بسا لزوماً با نظم منطقی مرتبط نباشند. زیرا يك معمار ممکن است اندیشه‌ای در خاطر گذرانیده باشد که سالها فرصت اجرای آن را نیافته باشد.

بدین گونه دو مسجد نخستین از يك رشته مسجدها، یعنی شهزاده و مهرماه در استانبول، از سرمشق بیزانسی به دور افتاده‌اند و سومین آنها یعنی سلطان سلیمان که در میان ۹۵۷ و ۹۶۹ هـ / ۱۵۵۰ و ۱۵۶۱ م ساخته شده است، بیشتر رنگ تقلید از صوفی مقدس دارد. پنداری استاد خواسته است طرح‌هایی را که در اندیشه داشته است به پایان برده باشد تا به راهی نو گام نهد.

مسجد سلطان سلیمان که بر یکی از تپه‌هایی که بر قرن‌الذهب یا شاخ زرین نگاه می‌کند نهاده شده است، با صوفی مقدس کمابیش تناسب یکسانی دارد. این مسجد مانند صوفی مقدس دارای گنبدی است بزرگ با دو نیم گنبد هم‌قطر برای پارسنگی یا توازن وزن گنبد

مرکزی. این نیم گنبدها هم با فضا‌های نیم گنبدی ممتد گشته‌اند. امتداد نیم گنبدهای اخیر هم با دو شبستان خردتر متوازن می‌شوند که در اینجا با گشادگی به فضای مرکزی می‌رسند و روشنایی به فراوانی به فضای درونی می‌تابد آن‌چنان که پایه مربع ساختمان مورد بحث پیوسته در برابر دید است. این نیز یکی از صفاتی است که درون این مسجد را از همانند بیزانسی آن ممتاز می‌کند. در کلیسای جامع ژوستینین شبستانهای جانبی در پشت پرده‌ای از طاقها نهان شده است و در سایه فرو رفته، آن‌چنان که شخص کمتر از حدود بیرونی بنا آگاه است. فضای بنای بیزانسی بی‌کران می‌نماید. در صورتی که هنر ترکی اسلامی دوست دارد که شکلهای را آشکارا در برابر دیدگان نمودار سازد. بدین جهت ستان همه فضا‌های فرعی را مانند ستونها و طاق‌های شبستانهای خردتر نظربگیر و آشکار ساخته است. سرانجام باید گفت که از شبستانهای پر نور و بهره‌جسته است تا انحای دونیم گنبد را در نقشه ساختمان جای دهد. در این پاره از کار است که چیره‌دستی و نبوغ هنری ستان در ترکیب فضا‌های مقرر و قائم‌الزوا یا پدیدار شده است.

تصویر ۱۳۴. دورنمایی از مناره مسجد سلیمان بر فراز حیاط آن و شاخ زرین (قرن الذهب).

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۳۶. درون مسجد سلیمان در جلو محراب، استانبول.

تصویر ۱۳۷. گنبد بزرگ مرکزی با دو نیم‌گنبد در مسجد سلیمان، استانبول.

تصویر ۱۳۸. دورنمای مدرسه‌های دوگانه در سمت جنوب‌غربی مسجد سلیمان، استانبول.

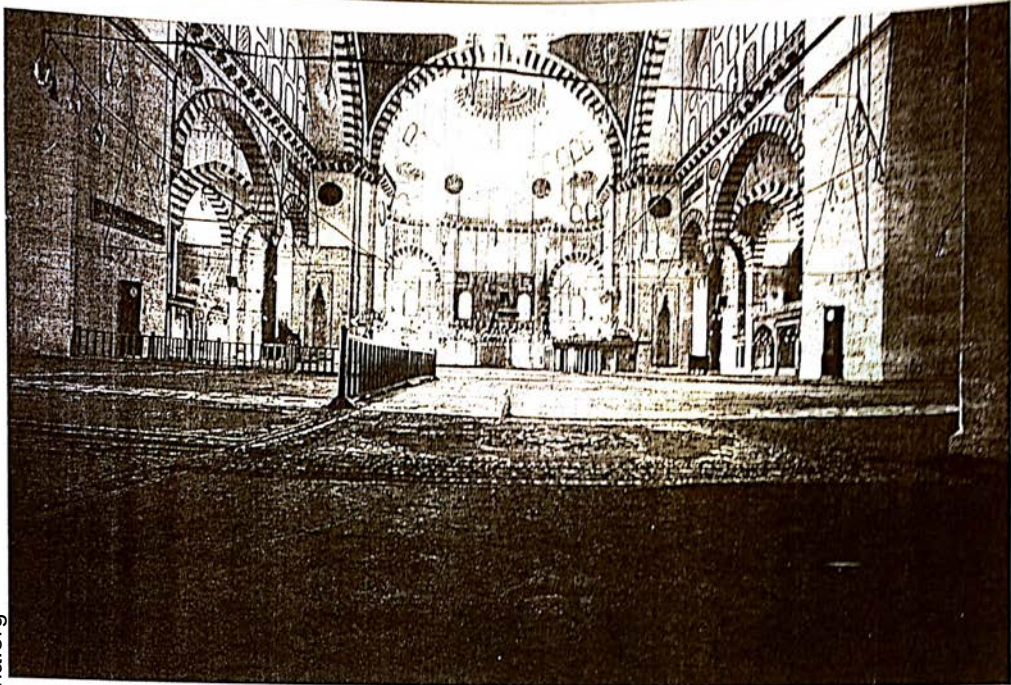
تصویر ۱۳۹. لچکی مقرنسکاری شده در مسجد سلیمان، استانبول.

اینک بازگردیم به نخستین مسجدی که از آن یاد کردیم یعنی شهزاده که گنبد و پشت‌بندهای آن نمودار انتقالی است از شیوه ساختمانی معمول در صوفی مقدس به سوی هماهنگی متمرکز. ستان برای بازآوردن حدود دایره‌ای نیم‌گنبدها به پایه‌ای قائم‌الزاویه دست به ساختن شبستانهای جانبی زده است و گنبدوارهای طاقها را با چهار گنبد خرد در گوشه‌های مربع جبران کرده است. این شیوه دارای امتیاز — یا بسته به نظر اشخاص نقص — خلاص کردن ستونهای چهارگانه عمده است از بار گنبد اصلی از دیوارهای بیرونی که بدین ترتیب روشنایی بسیاری از همه سو به درون می‌تابد. اما ستان گویا چندان در بند این پدیده نبوده است بلکه خواستار يك كاسه ساختن همه فضا بوده است.

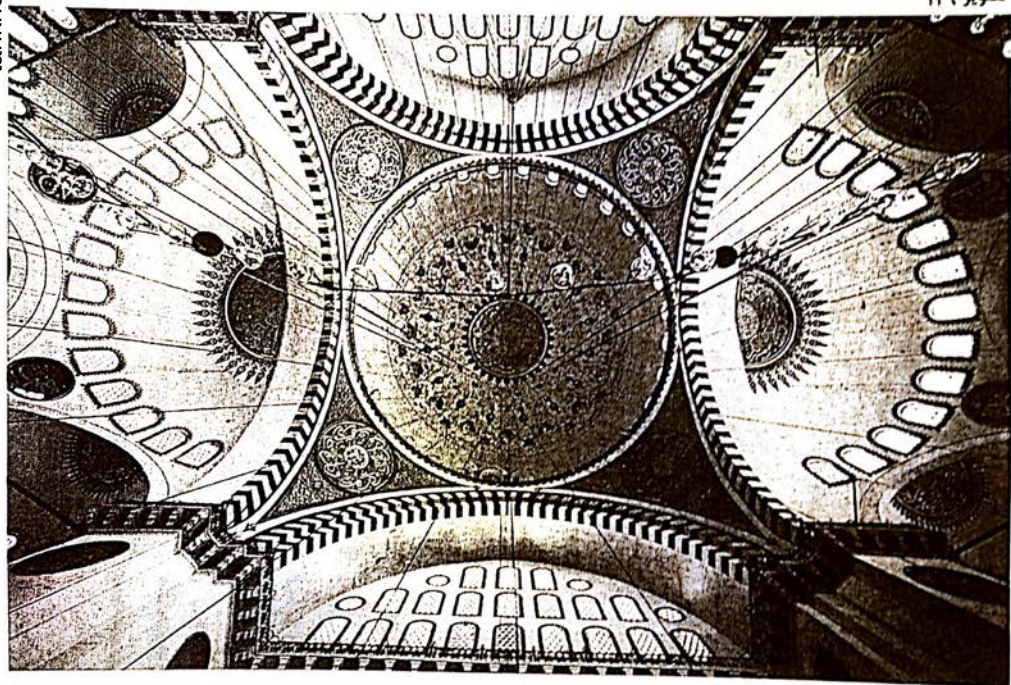
ستان در ساختن مسجد جامع شاهزاده خانم هم‌راه بار دوم کوشید تا به سرمشق ارمانی خود نزدیک شود. ساختمان استوار آن در عین استادی شگرف معمارش دارای شفافیتی بلورگونه است. در اینجا ستان از نیم‌گنبدها و شبستانها چشمپوشی می‌کند و اجازه می‌دهد که بار گنبد مرکزی را چهارطاق بزرگ بکشند که در بیرون قرار داده شده‌اند و پر از

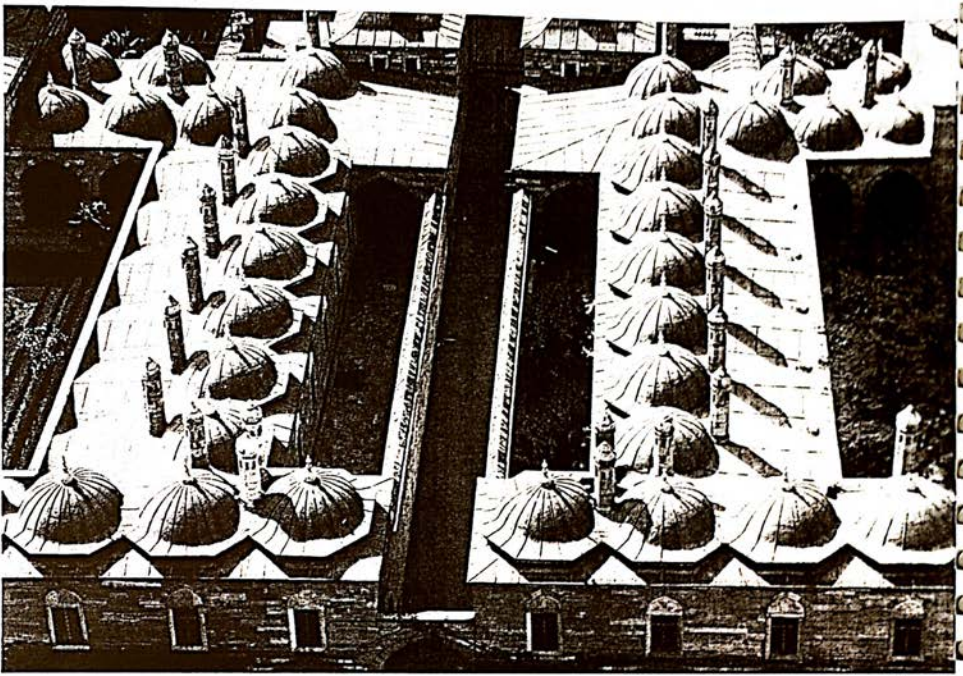
تصویر ۱۴۰. دورنمای کلی مسجد سلیمان، استانبول.

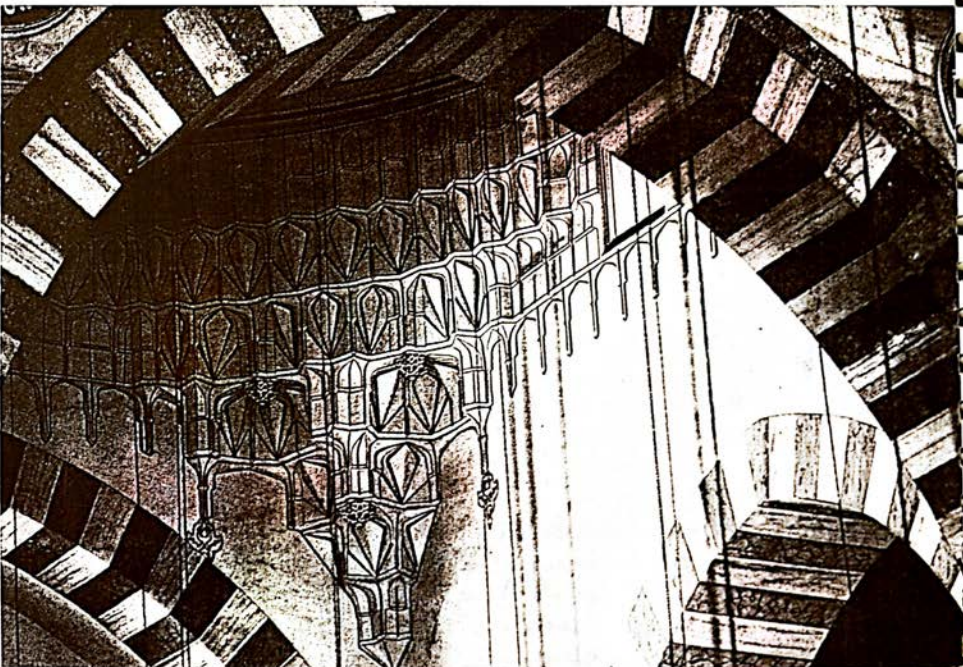
تصویر ۱۳۶

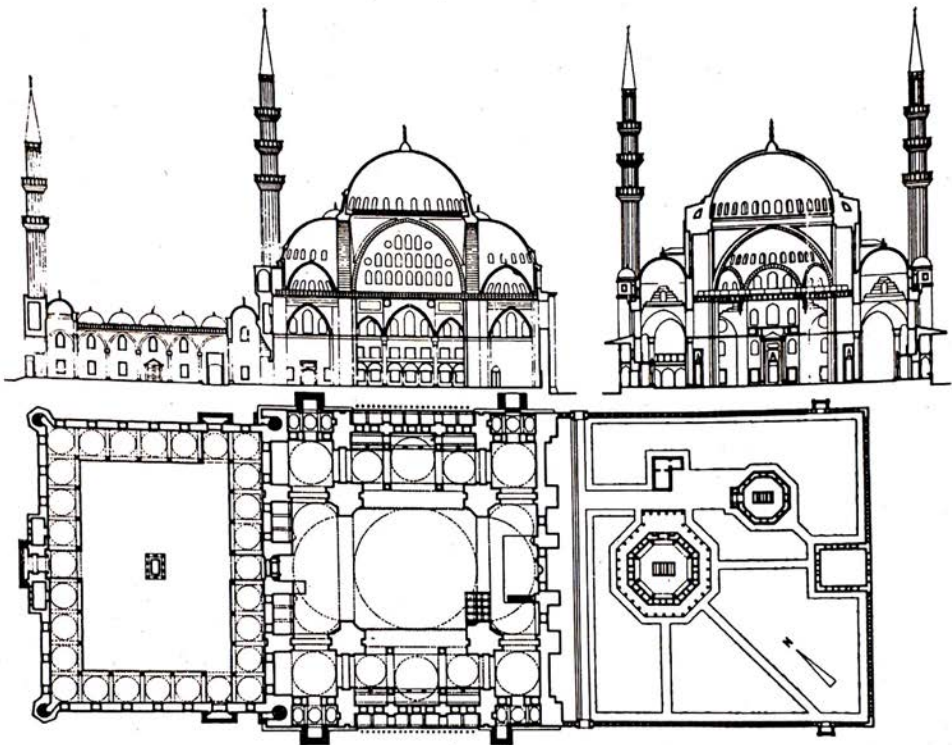
تصویر ۱۳۷

تصویر ۱۳۸

تصویر ۱۳۹

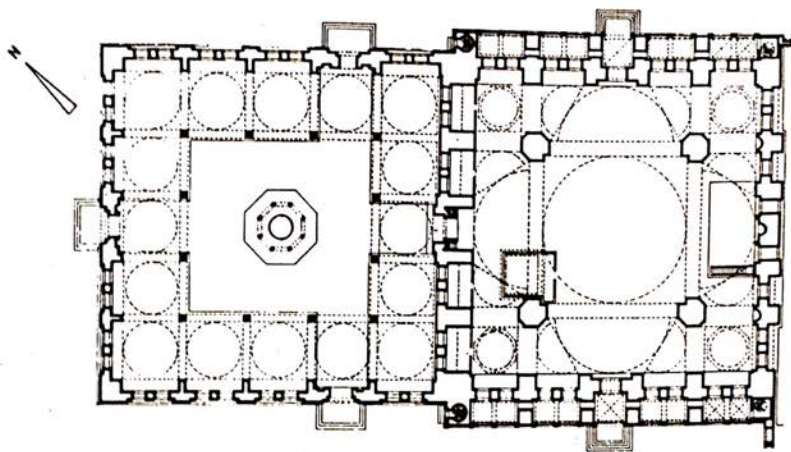
شکل ۵۷. برش عمده و نقشه مسجد سلیمان

مسجد شهزاده نمایی دارد منظم از گنبد‌ها و نیم گنبد‌ها. گنبد مرکزی در آن با جلوه‌ای خاص از بناهای پیرامون خویش ممتاز و چشمگیر است. اکنون یادآور شویم که مسجدهای عثمانی به سنت دیرین اسلامی وفادارند و در آنها روایق درگذاکرد حیاطی ساخته شده‌اند که بر فراز آنها شماری گنبد نهاده شده است. سرانجام مسجدهای «شاهی» غالباً در میان ضمایمی بی‌کران و گسترده قرار دارند از مدرسه و بیمارستان و آسایشگاه که بدان کلاً «کلیه» اطلاق می‌شود به مفهوم «مجموعه» یا «دانشگاه».

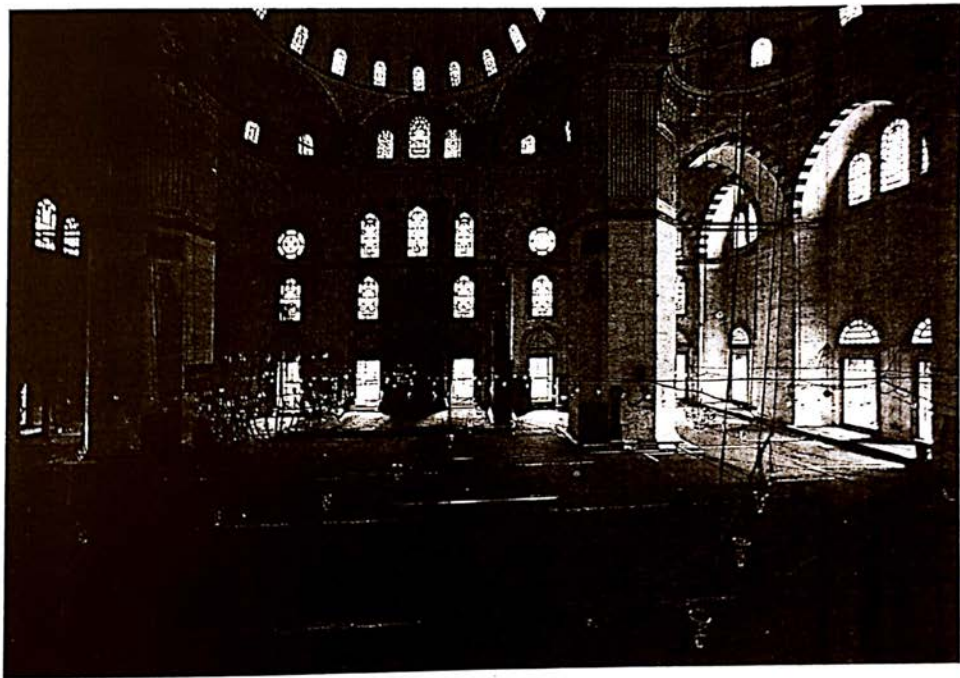
مسجد نسبتاً کوچک سوکولوپاشا که ستان میان سالهای ۹۷۸ و ۹۷۹ / ۱۵۷۰ و ۱۵۷۱ م ساخته است، باید با ارتباط با حیاط پنهانوری که در مرکزش حوضخانه‌ای است در نظر گرفته شود. این

پنجره‌های بسیارند. بقیه بارگنبد تماماً بر پشت بندهایی که بر چهار چرخ و به صورت برجهای کوچکی هستند حمل می‌شود. درون مسجد سراسر از ساختمانهای حمال خالی است چنان که ساختمان یکپارچه می‌نماید و پنداری بدان باری تحمیل نمی‌شود و غرق در نور است. بدین گونه ستان از راههای دیگری به هدف معماران کلیساهای جامع گوتیک که همان فضای محاط در میان دیوارهای روشن باشد دست یافت.

نمای بیرونی مسجدها با گنبد مرکزی که در جهتی مناسب وضع درونی بناست گرایشی دارد به روشنی اشکال هندسی. برخلاف اصول به کار رفته در کلیسای جامع صوفی مقدس که از بیرون چون کوهی می‌نماید با طاقهای هوار شده برهم برای جبران بارهای فراوان،

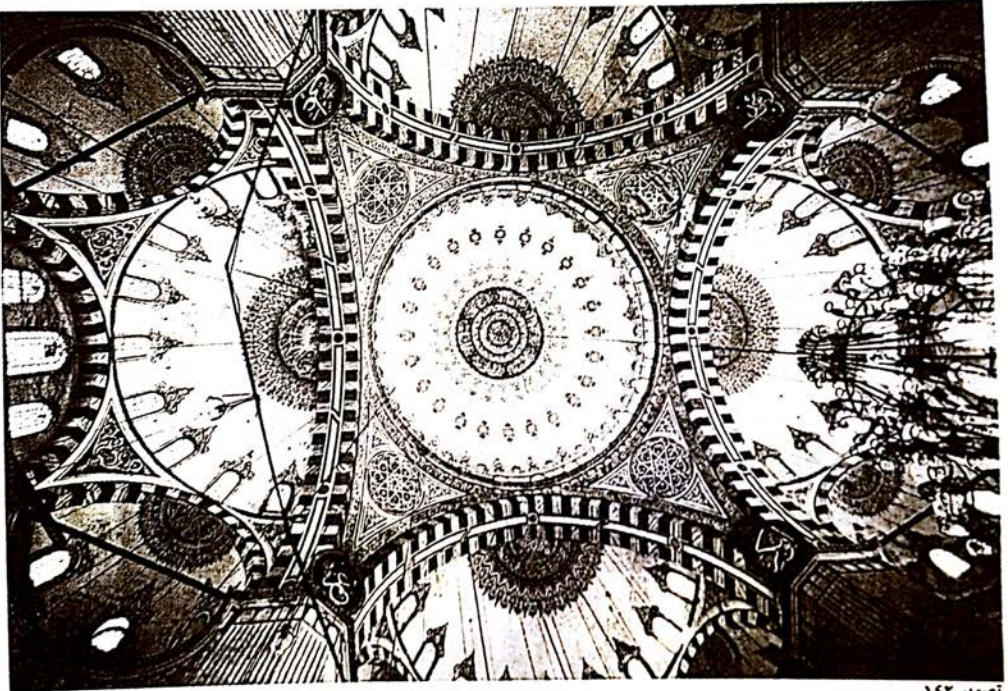
شکل ۵۸. نقشه مسجد شهزاده در استانبول.

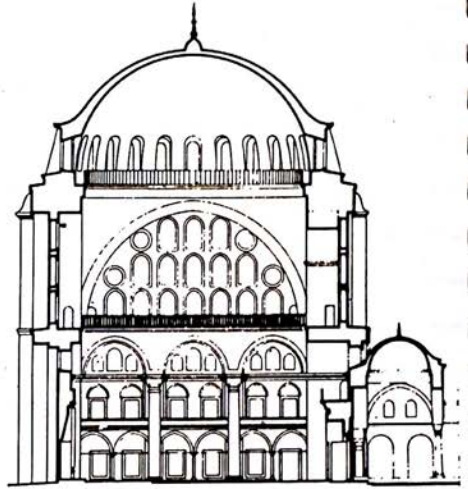
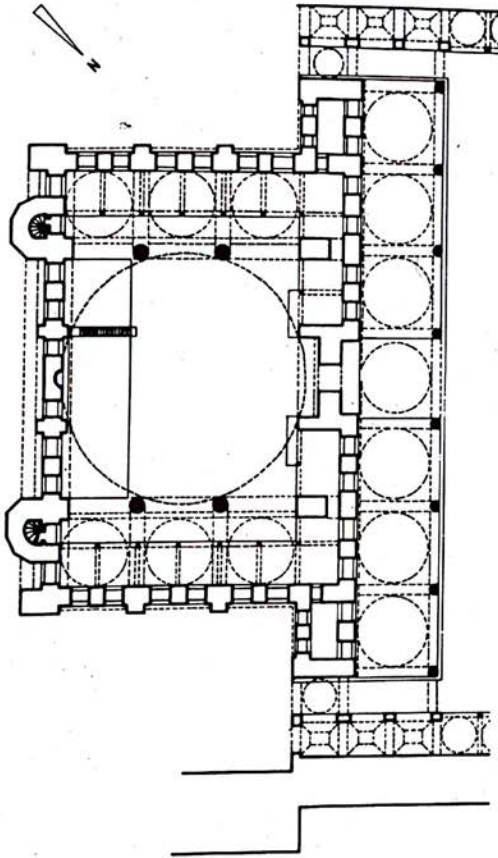
تصویر ۱۴۰. درون مسجد شهزاده، استانبول.

تصویر ۱۴۱

تصویر ۱۴۲

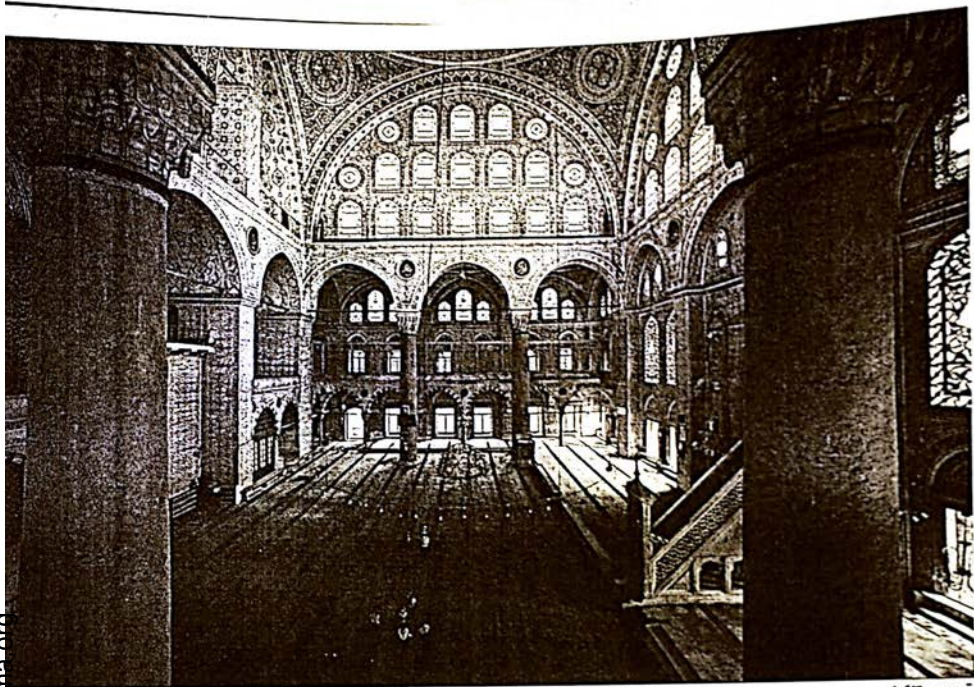

شکل ۵۹. برش و نقشه مسجد مهرماه در استانبول.

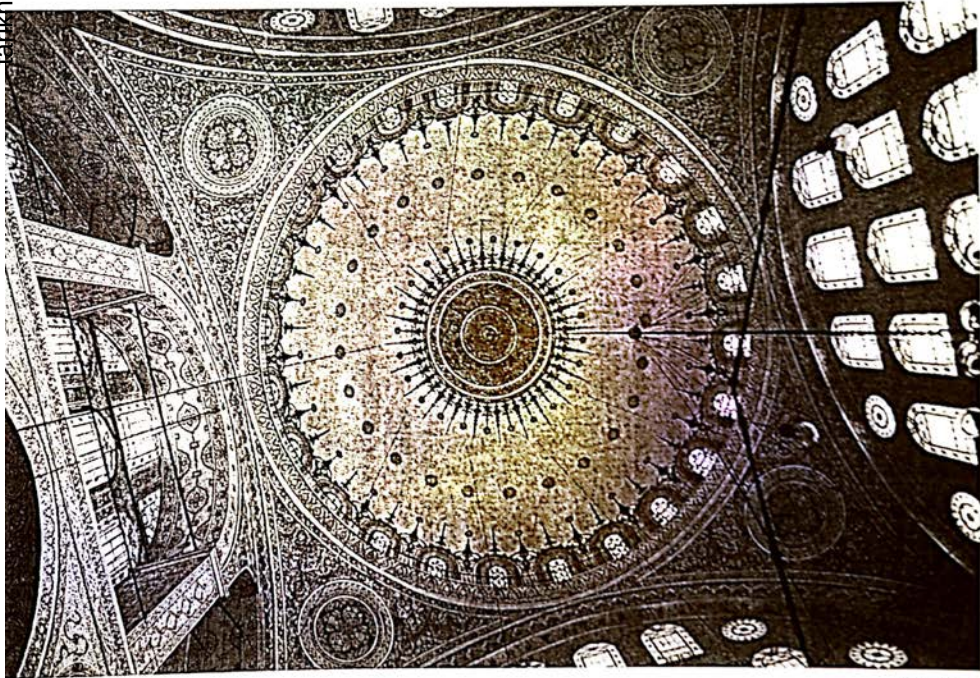
در صفحه بعد

تصویر ۱۴۳. درون مسجد مهرماه، استانبول.
تصویر ۱۴۴. گنبد از درون مسجد مهرماه، استانبول.

تصویر ۱۴۱. مسجد شهزاده از فراز گوشه شمال غربی، استانبول.
تصویر ۱۴۲. گنبد اصلی و چهار نیم گنبد در مسجد شهزاده، استانبول.

تصویر ۱۴۳

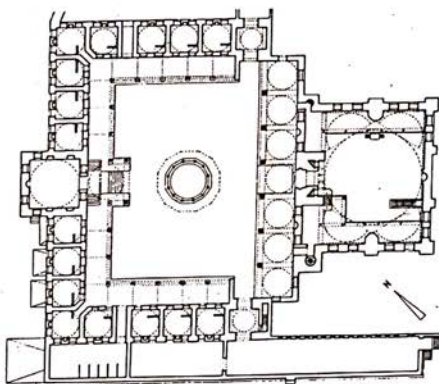

تصویر ۱۴۴

کلاسیک گسترش یافته و رشد کننده پس از قرون وسطای اروپا شد. کمال استواری و استحکام نمای مسجد سلطان سلیم دارای جلوه‌ای است بیرون از زمان و فارغ از آن و نمودی از چیزهای خلق الساعه و آنی است و کره به مکعب می‌رسد و لحظه به فضا می‌پیوندد. این است مضمون اساسی معماری اسلامی.

نمای مسجد سلطان سلیم با درون آن برابری و همپایگی دارد و این امر غیر مستقیم نمودی است از کیفیت ساختمان: میان گنبدگردان آسمان‌گونه و سکون و استواری مربع نهاده شده بر زمین، گردشی از سطحهای بی‌شمار مقرنسها قرار گرفته‌اند که سطح منحنی و گرد را به سطح ساده مربع می‌رسانند.

عوامل معماری بی‌زانی هنوز هم در اینجا دیده می‌شود، اگرچه ریخته شده به شیوه‌ای نو. اما آفرینش یگانه و فراموش نشدنی معماری عثمانی همانا در آمیختگی ساختمانی است با یک گنبد مرکزی و مناره‌های سوزن‌گونه بسیار پیرامون آن. گنبد، بخشندۀ صلح و تسلیم (اسلام) است و حرکت عمودی مناره‌ها که با گستاخی از گوشه‌های پایه‌های گنبد به سوی آسمان سربرافراشته و جهش می‌کنند، خود نمودی از همداری و نگهبانی شگفت گواه (شهادت) بر یگانگی خداست.

شکل ۶۰. نقشه مسجد سوکولو در استانبول.

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۴۵. دورنمای کلی مسجد مهرماه، استانبول.

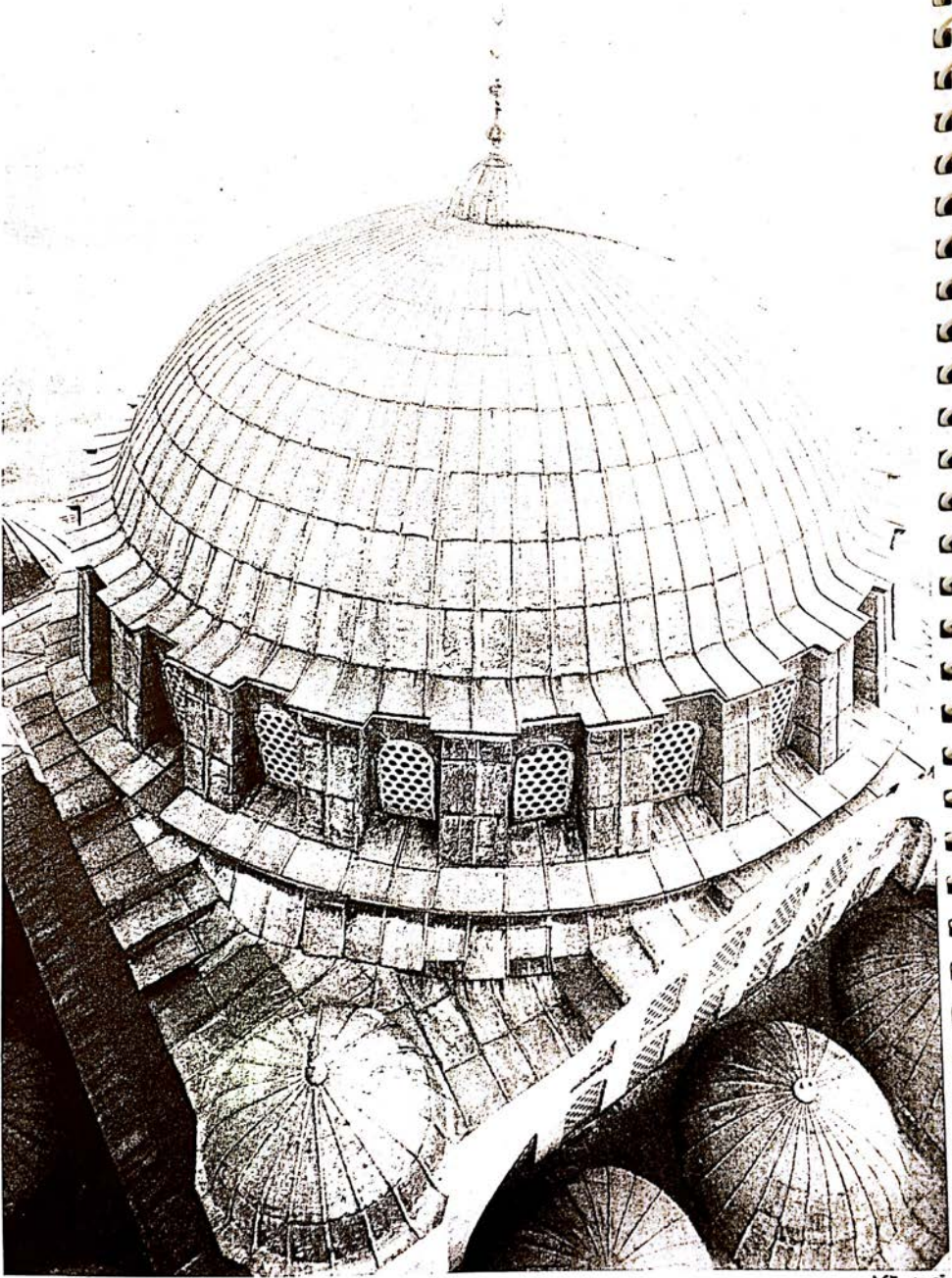
تصویر ۱۴۶. گنبد مرکزی مسجد مهرماه، استانبول.

حیات به مدرسه کنار مسجد راه دارد. خود مسجد قائم‌الزویا است که یکی از بره‌ای درازتر آن مشرف به مدرسه است و آن دیگری رو به قبله دارد. گنبد مسجد بر شش طاقی نهاده شده است که گوشه‌های آنها نیز بر دیوارهای قائم‌الزویای بنای اصلی متکی است. دوتا از این طاقها بر دیوارهای مدخل و قبله قرار دارد. چهار طاقی دیگر بر نیم‌گنبدیهای نهاده شده است که پایه‌های آنها با پایه‌های مقرنسکاری استوار گشته‌اند و بارگنبد را به زوایای قائمه منتقل می‌کنند. در این نقشه که از الگوهای کهن اناطولی گرفته شده است، همه تکیه‌گاهها بر چهار دیواری با مقرنسها و لچکها انتقال یافته‌اند و مقرنسها مانند تیلور ناگهانی حرکت و پیچش طاقها نمودار شده‌اند. شیبستان همچون ففسایی می‌نماید که در صخره‌های بلورین کنده باشند. ضمناً دیوار سبوی قبله با دقتی، پاره‌ای از دیواری که زیر یکی از طاقهای ششگانه قرار گرفته و در پیرامون محراب است با کاشی پوشیده شده است و با نقشهای گل و بوته به رنگهای شاد آبی نیلگون و سفید شیری و سرخ اناری، که بیشتر به کار رفته است، و گاه گاه در میان غنچه‌ها حروف و کتیبه‌هایی به خط زیبای ثلث آرایش یافته است. «یاد» خدا روان را آرامش می‌بخشد همان‌گونه که برف همه ناهمواریها و نابرابریهای زمین و ناپاکیه‌ها را از دیدگان نهان می‌دارد و نیز خوشبختی و بهاران می‌آورد.

چون ستان مسجد سوکولو را به پایان رساند مسجدمسلطان سلیم آغاز شده بود زیرا ساختمان آن در میان سالهای ۹۷۷ و ۹۸۳ هـ / ۱۵۶۹ و ۱۵۷۵ م پا گرفت. برای اتکالی گنبد عظیم آن، ستان پایه‌ای هشت‌گوش برگزید که کاملاً با مربع متناسب است و با دایره هم کمابیش نزدیک تا بدین گونه بتوان بار گنبد را بر پایه‌ها با مقرنسهای ظریف فرود آورد. پس ستان گنبد را که نود و شش پا قطر داشت بر هشت طاقی رومی نهاد که جرزهای هشتگانه تکیه‌گاه آنها بر دیوارهای بیرونی نهاده شده‌اند. چهار نیم گنبد که از گنبد مرکزی بسیار خردتر هستند، در چهار زاویه پیرامون گنجانیده شده‌اند و کاری همانند کار مقرنسها و لچکهای گوشه‌ها را در ساختمانهای گنبددار کهن بر عهده‌دارند. همسازی میان دیوارهای قائم‌الزویا و مقعر که حاصل این نقشه است تا حدودی با قرار گرفتن محراب در طاقچه‌ای زیر طاقی و فرو رفته در دیوار جبران می‌شود و دیوارهای گوشه که زیر نیم‌گنبدها هستند، کمابیش پایه مربع ساختمان را استوار می‌کنند. از آنرو گفتیم «کمابیش» که میان درازا و پهنای آن اندک اختلافی است. زیرا بعضی راهروها و نورگیرها شکل آن را از نظم دقیق مربع افکنده‌اند.

هرجا که انتقال باری از سطحی منحنی به قائم‌الزویا در میان می‌آمد ستان از مقرنس بهره می‌جست. این عامل با دقتی که در اجزای مقرنسها به کار بسته می‌شد طرحی می‌شد فراگیر و کامل. اما این امر یادآور سربای نیست که با «نماسازی» گریبانگیر شیوه‌های کلاسیک و

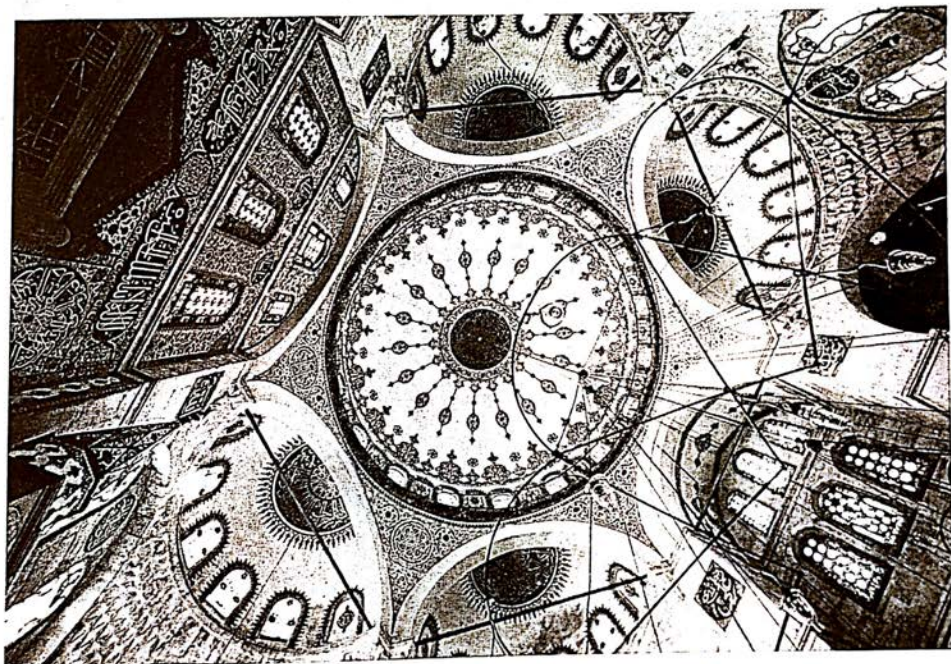

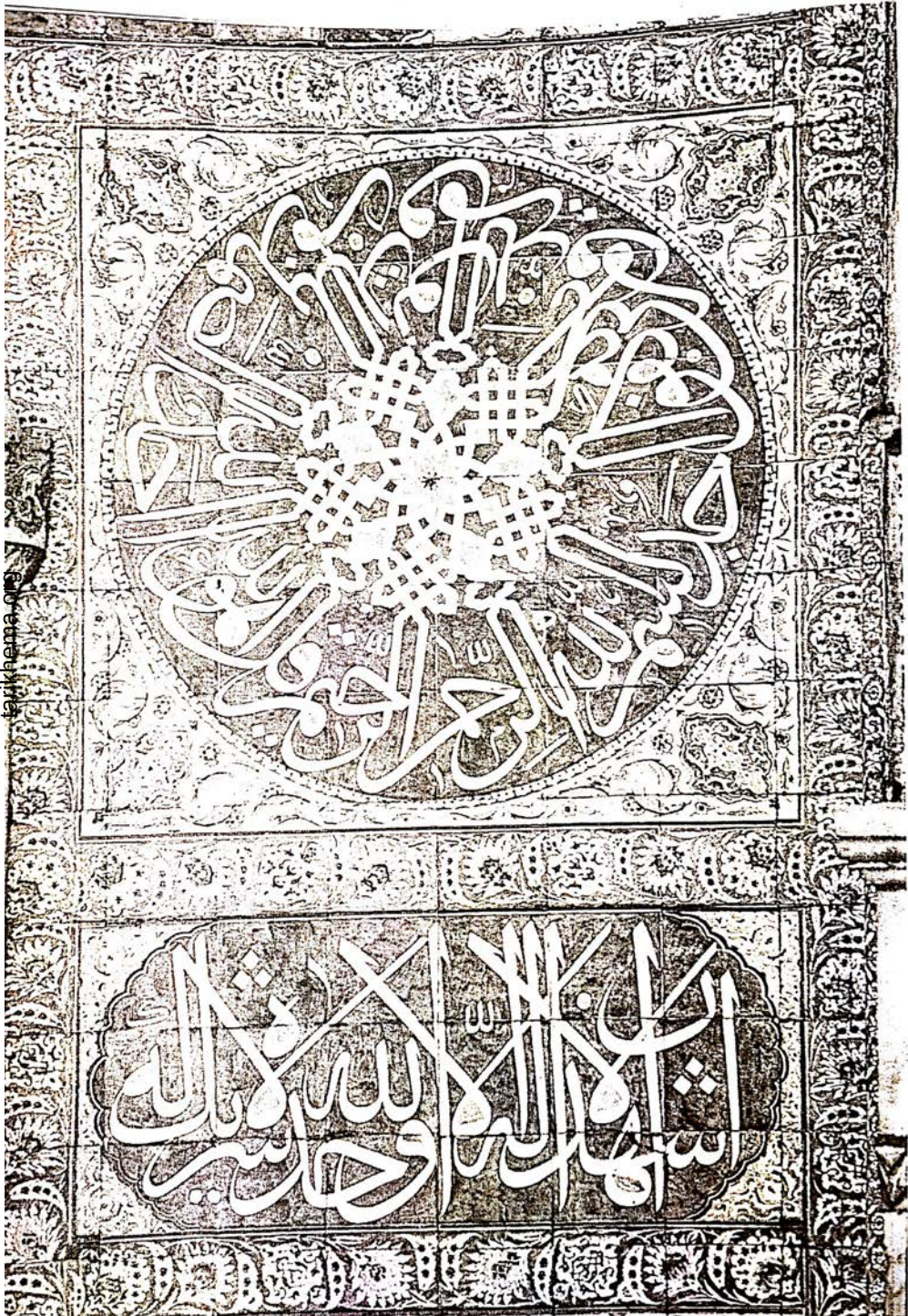
تصویر ۱۴۶

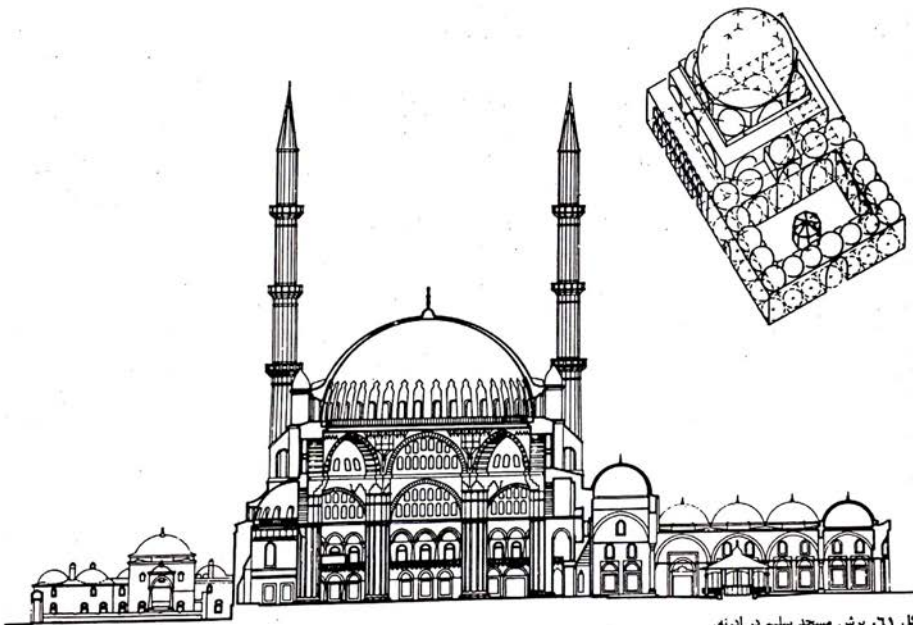

تصویر ۱۴۷. درون مسجد سوکولو، استانبول.

تصویر ۱۴۸. گنبد از درون مسجد سوکولو، استانبول.

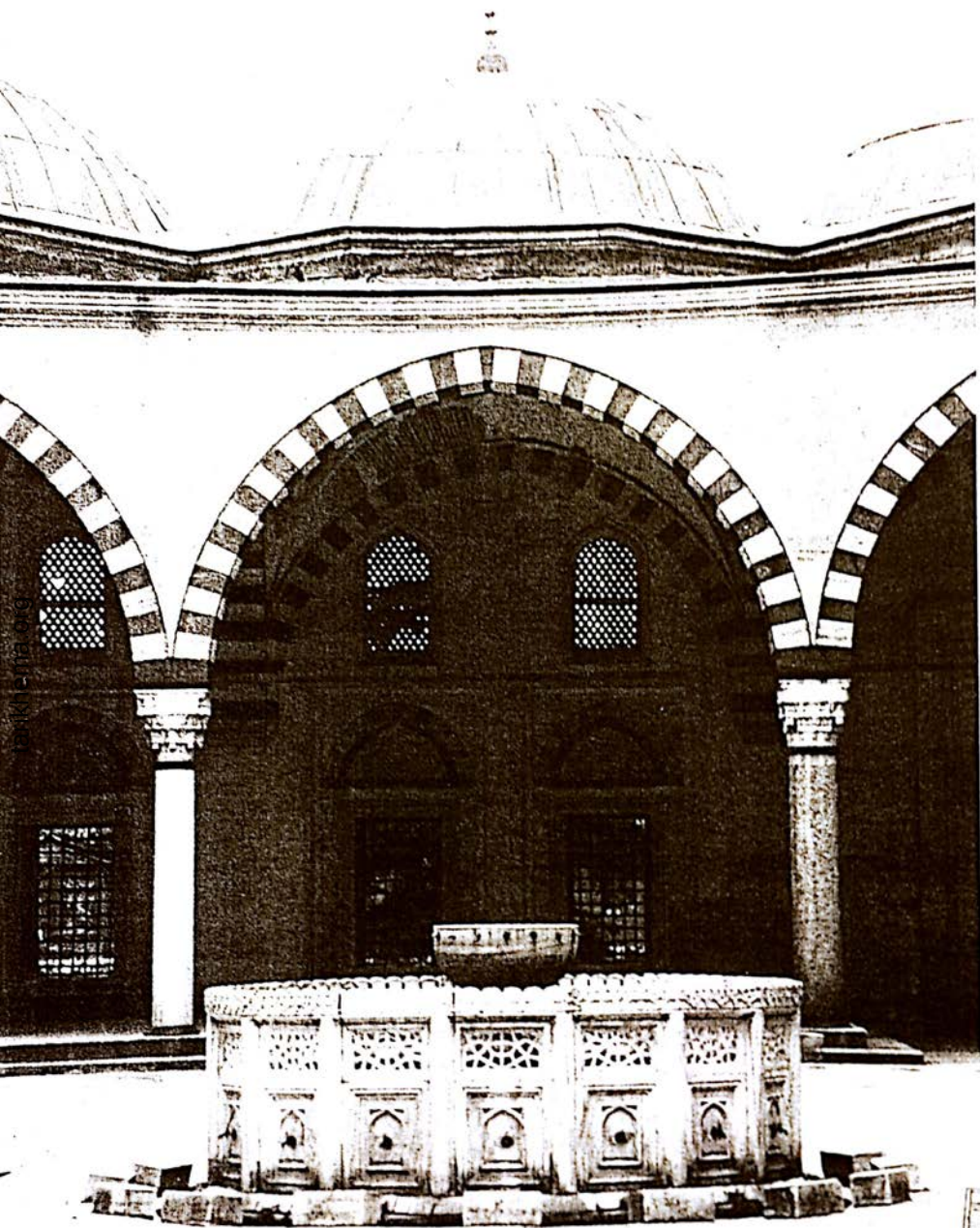

شکل ۶۱. برش مسجد سلیم در ادرنه.

در صفحه‌های بعد

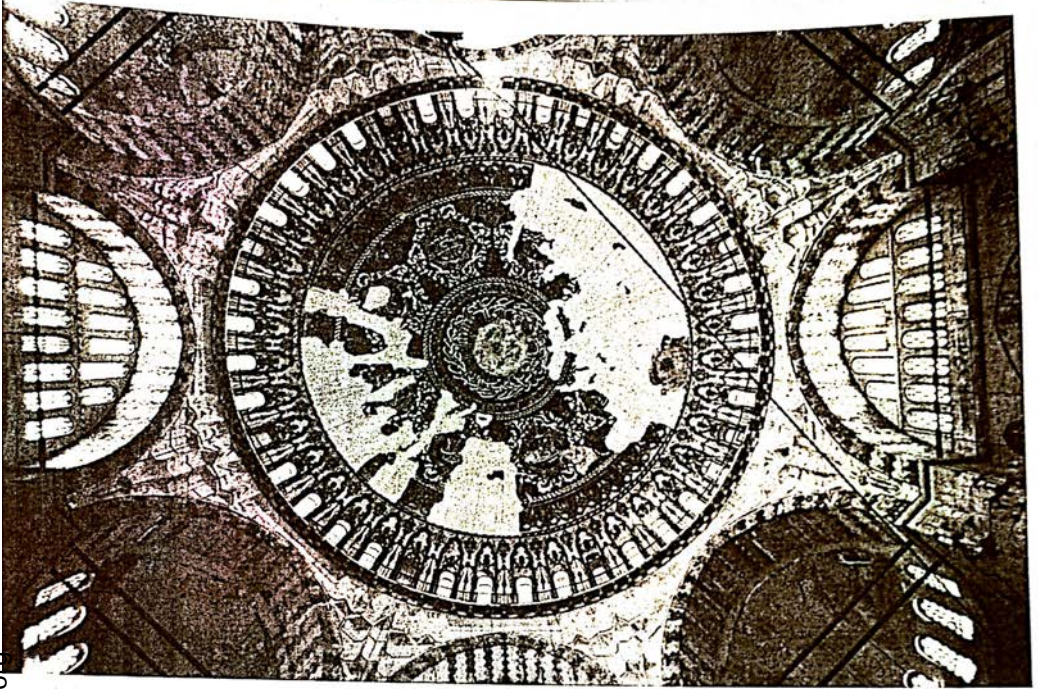
تصویر ۱۵۰. حوض در حیاط مسجد سلطان سلیم در ادرنه، ترکیه.
تصویر ۱۵۱. نمای بیرونی مسجد سلطان سلیم، ادرنه.

تصویر ۱۴۹. کتیبه‌های کاشی بر دیوار مسجد سوکولو، استانبول.

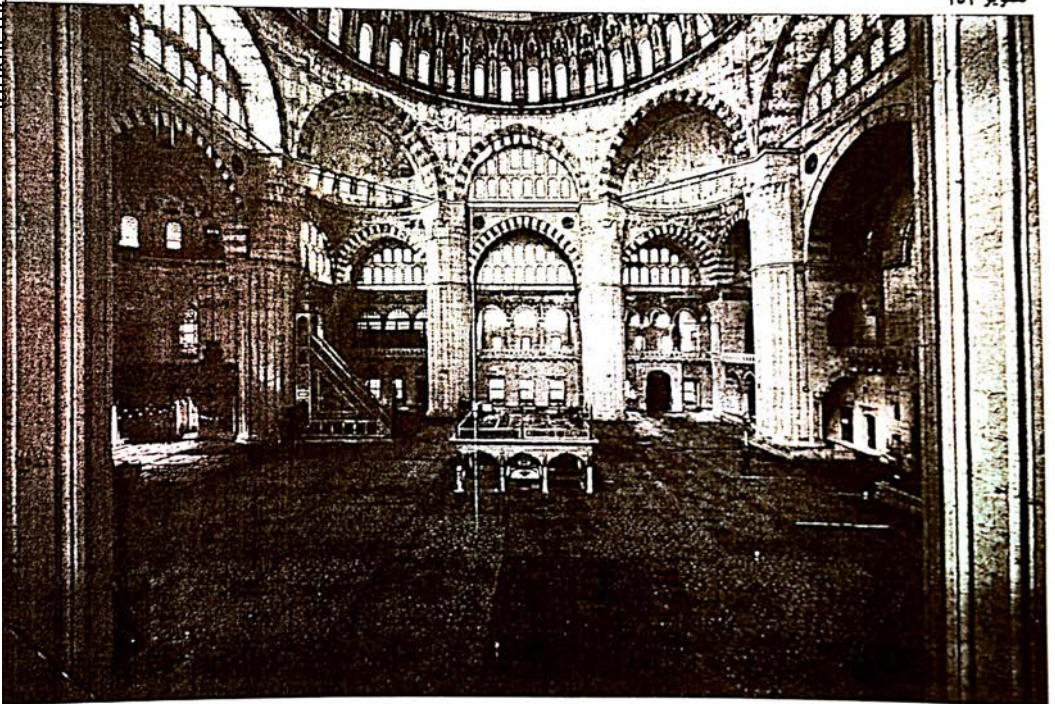

تصویر ۱۵۱

تصویر ۱۵۲

تصویر ۱۵۳

تصویر ۱۵۲. گنبد مرکزی از درون مسجد سلطان سلیم، ادرنه.
تصویر ۱۵۳. فضای درونی مسجد سلطان سلیم، ادرنه.

تصویر ۱۵۴. دورنمای کلی مسجد سلطان سلیم، ادرنه.

tarikhema.org

۷ مسجد شاه اصفهان^۱

سیک ممتاز ساختمان مسجدهای ایرانی را می‌توان تا حدودی با کنجینه شگرف تجربیات گذشتگان که وابسته است به بعضی شیوه‌های ساختمانی، مایه گرفته از مصالح اجری و در نتیجه بهره‌گیری از طاقها و گنبدها به جای بامهای نهاده شده بر تیر توجیه کرد. برای برآوردن آثار معماری عظیم و چشمگیر، کاربستن اجر محکم ساده یا رنگین ضروری است و در هنر ایران نیز با همه ظرافتهای آن، چنین مصالحی به کار رفته است. ولی این روش مایه از شیوه دیگری می‌گیرد که هم کهتر است و هم موقتی است و می‌توان آن را با آنکه مستلزم داشتن آگاهیهای بسیاری از اصول مقاومت و ایستایی در ساختمان است، پدیده‌ای از هنر محلی و موقتی و زودگذر دانست. منظور هنر ساختمانی با خشت خام یعنی گل خشک شده در آفتاب است. استادان این هنر قادر بودند که طاقهایی و گنبدهایی بزنند بی‌دستری به داربست چوبی و تنها با بهره‌گیری از قالبهای نین ساده برای شکل دادن آنها و درآوردن انتحاه و جناغهای آنها با استفاده از فشار اجزاء برهم. با آنکه ظاهراً این ساختمانهای گلی سست می‌نماید شگفت استوار و محکم است به شرط آنکه از آنها خوب نگهداری شود و از آنرو که با دست شکل گیری می‌شود فوق‌العاده زیباست. مردم سازنده این بناها - در ایران و افغانستان و عراق و مصر علی - در شکل دادن آنها همچون کوزه‌گران حساسیتی فوق‌العاده دارند و همین حساسیت است که در معماری بناهای عظیم ایرانی دیده می‌شود که در آنها ظرافت با دقت هندسی درآمخته است.

از مشخصات معماری ایرانی یکی ایوان است با طاق بلند نیم‌دایره‌ای و غالباً از یک سو بسته است. بزرگترین طاق از این گونه بر فراز تختگاه سیفون جایگاه پیشین پادشاهان ساسانی افزاشته شده است. این طاق با اجر پخته برپا شده است. ولی نمای آن با انحنای آغاز شده از کف زمین با معماری خشت‌خام همسازی کامل دارد. زیرا همانند زنجیری است شل و گشاد که معکوس میان دو انتهای ثابت آویخته باشند و مطلوبترین درجه از انحناء را دارد. هنر اسلامی ایران این‌گونه طاقها را حفظ کرد ولی از نظر زیبایی نکاتی بر آن افزود و آن را تیزه‌دار ساخت.

ایوان در بسیاری موارد قابل استفاده است و بنابر این به شکل طاق و دروازه یا طاقچه در می‌آید. اینها شکلهای اساسی و عمده معماری ایرانی است که بدان باید گنبد یا قبه را افزود که اثری ترکیب کننده و درآمیخته دارد.

کوتاه سخن آنکه شیوه عمده در مسجدهای ایرانی مرکب است از دروازه‌ای بلند که به حیاطی منتهی می‌شود محاط در دالانهای پرطاق؛ در مقابل دروازه و در محور ایوان بزرگی قرار دارد که به اطاقی

می‌رسد که محراب در آن است و بر فراز آن گنبدی است. غالباً در دوبر حیاط هم دو ایوان نهاده شده است.

هرگاه تنها نقشه کلی را در نظر بگیریم به آسانی عوامل سستی ردیفهای پرستون مسجد و تاکید خاص بر محراب را می‌توانیم باز شناسیم. در مورد بام است که دگرگونی هم در شکل و هم در کیفیت پیدا می‌شود و آن همانا بام هموار و مسطح است که جایگزین طاقها و قبه‌ها شده است. بدین گونه است که با گذشتن تدریجی از «دروازه بلند» به حیاط فراخ و گشاده به‌سوی آسمان می‌روند و سپس به طاق ژرف ایوان و سرانجام به درون گنبدی که عالمی است کامل و دارای عناصر مختلف و فضاهای درونی و خلوت می‌رسند.

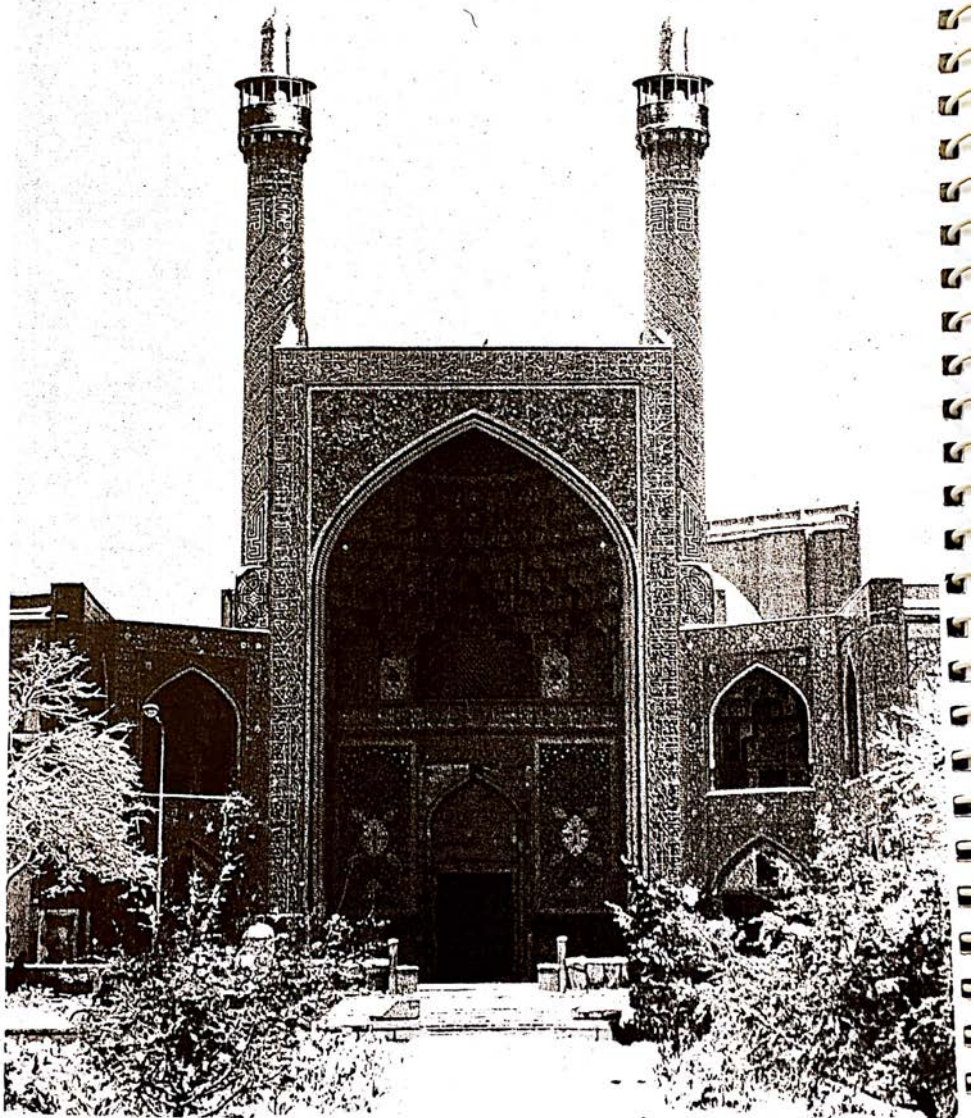
دروازه و طاقچه و گنبد که شکلهایی هستند پیوسته وابسته به گونه‌ای کیفیت مقدس، در بنای مسجدها نقشی عمده دارند. وانگهی دروازه مسجد که همواره در دو جانب آن منارهایی همانند دو ستون بلند نهاده شده است، یادآور ازلی دروازه بهشت است که در میان دو مظهر متضاد و متکامل یگانه و تنها محور جهان است. دروازه معبد اورشلیم با ستونهای موسوم به یکین (Yakin) و بوغز (Boaz) حاکمی از همین مطلب است. در جهان اندیشه اسلامی این تنها می‌تواند یادآور یک امر باشد که در مکالمات روزمره هم وجود دارد. از آنرو که در فارسی و ترکی اصطلاح «دروازه بلند» مرادف شکوه و قدرت است.^۲ فی‌المثل از «در رحمت خدا» سخن می‌گویند و عنوان «در» به کسانی داده می‌شود که در روایتها نقش میانجی و رابط را به عهده دارند. مانند آنکه پیامبر اکرم فرموده‌اند «من شهر علمم و علی در آن است».^۳ از دیدگاه شیعیان که پایه اندیشه آنان بر قدرت و نیروی معنوی و دنیوی رسیده از پیامبر اکرم به علی و فرزندانش نهاده شده است این گفتار مفهومی بسیار برجسته دارد. با آنکه کلام اسلامی کلاً چندان بر اصل میانجیگری و واسطه از بیم اینکه مرد الهی میباید یگانگی و قدرت متعالی خدا را تحت‌الشعاع قرار دهد تاکید نمی‌گذارد، تفکر شیعه این قاعده را به کناری نهاده و بنابر این کمابیش با مسیحیت نزدیک گشته است.

شگفتی انگیز نباید باشد که از کارهای عمده دوران صفوی - که موجب پیروزی شیعیان در ایران گشتند - دگرگونی باشد که در شکل دروازه پدید آوردند. در این مورد اشاره ما به مسجد شاه اصفهان است.

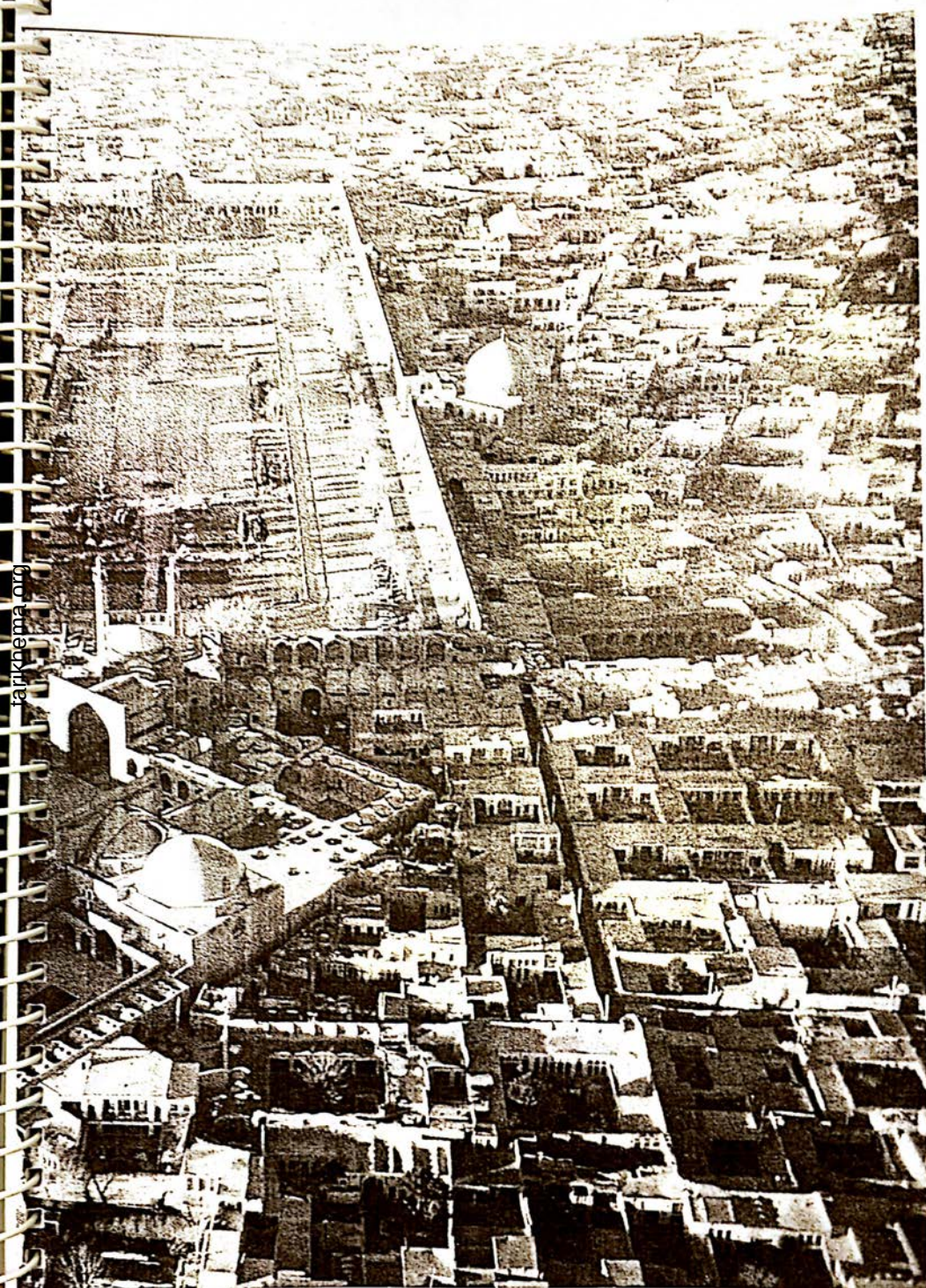
تصویر ۱۰۵۵ - دروازه بزرگ و جلوخان مسجد شاه، اصفهان.

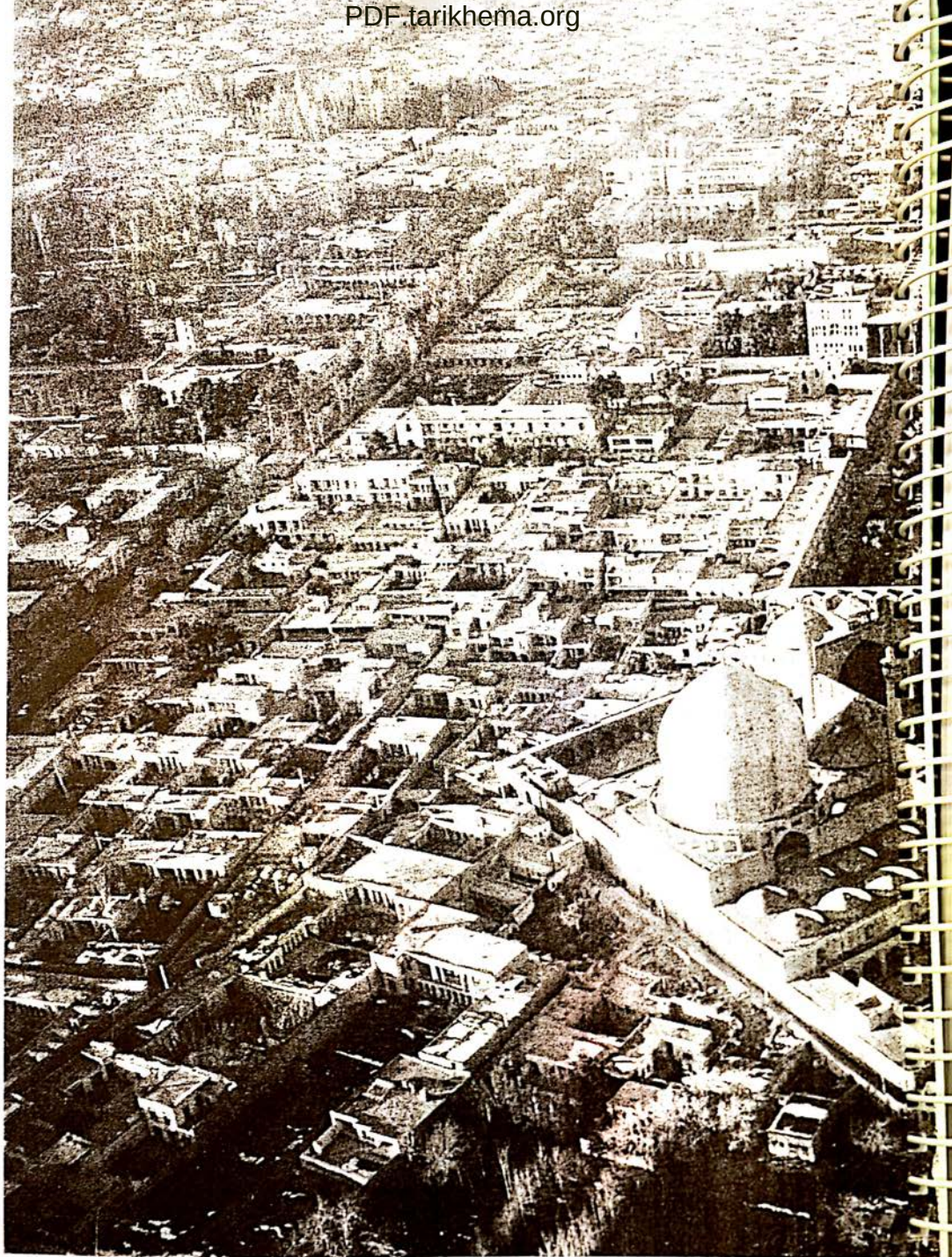
در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۰۶۶ - دورنمای هوایی میدان نقش جهان و مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۰۰

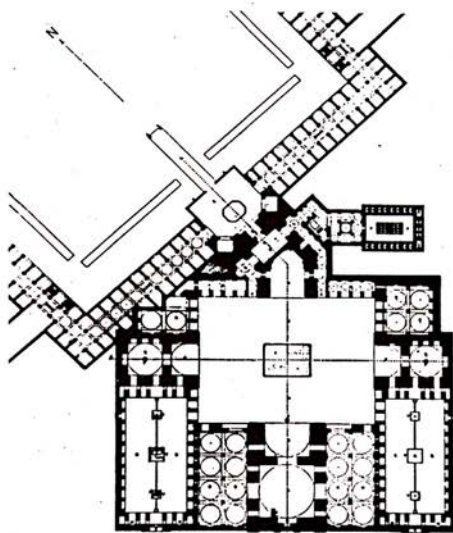

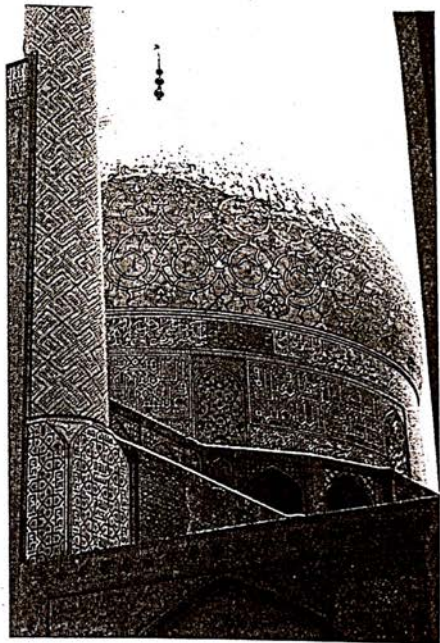
برابر عالی‌قاپو در سوی شرق میدان، مسجد شیخ لطف‌الله است با گنبد سبز و کاشیهای زرد زرتین.
 دروازهٔ مسجد شاه در جلوخانی است در کنار میدان که فضای بازی دارد تا نمایی خوشایند به دروازه داده باشد و از همین‌رو بی‌درنگ پس از دروازه هشتی و دالانی بلند و تاریک با مقرنسکاری بسیار نهاده شده است. دو مناره مشرف بر مدخل مسجد هستند.
 چون از آستانه و هشتی مسجد گذشتید که ادامهٔ دروازه به شمار می‌روند تغییر سمتی روی می‌دهد. زیرا که میدان به نسبت با جهات اصلی طرح افکنده شده است. در صورتی که مکه در جنوب غربی اصفهان واقع گشته است و بدین‌گونه محور مسجد که قبله باشد در حدود ۴۵ درجه از دروازه متمایل است. معماری که با چنین تغییر جهتی روبرو گشته بود دریافت که چگونه از این امر حداکثر بهره‌گیری کند و با تغییر زاویه‌ای از بیرون به درون مشکل را با چابکی و مهارت حل کرد. پس از هشتی می‌رسید به ایوانی بزرگ مشرف بر حیاط که در برابر آن شبستان محراب است که خود حال طاقچه‌ای ستایشی بسیار

این مسجد در ۱۰۳۸ تا ۱۰۳۹ هـ / ۱۶۲۸ تا ۱۶۲۹ م، در زمان سلطنت شاه عباس اول ساخته شد و نقشه آن باید از آن شیخ‌بهاء‌الدین عاملی باشد که شیخ الاسلام اصفهان بود و دارای پایگاه بلند روحانی و نیز گردانندهٔ اوقاف. او جامع عالیترین مزایای فرهنگی دوران صفوی بود و هم دانشمند ریاضی بود و معمار و سذ مشهور زاینده رود را که به موجب شعر عرفانی سرودهٔ او که امروز در مهمانسراهای اصفهان خوانده می‌شود در آن روزگار توان سیراب ساختن سراسر دشت اصفهان و بیشتر از آن را هم داشت او برپا کرده بود.

مسجد شاه پاره‌ای از طرح کلی شاه عباس اول بود برای شهر اصفهان که مرکز آن میدان چوگانی بود قائم‌الزوايا و فراخ که گرداگرد آن را راهرویی از ایوانهای طاقچه مانند فرا گرفته و در شمال به دروازه‌ای می‌رسد که به بازار بزرگ باز می‌شود که شریان تجاری شهر است. این مسجد در برابر دروازهٔ دیگری است دران سوی میدان. در سوی مغرب میدان کاخ سلطنتی قرار دارد که دارای دروازه‌های بلند است به نام عالی‌قاپو که بر فراز آن ایوانی است با ستونهای چوبی باریک. در

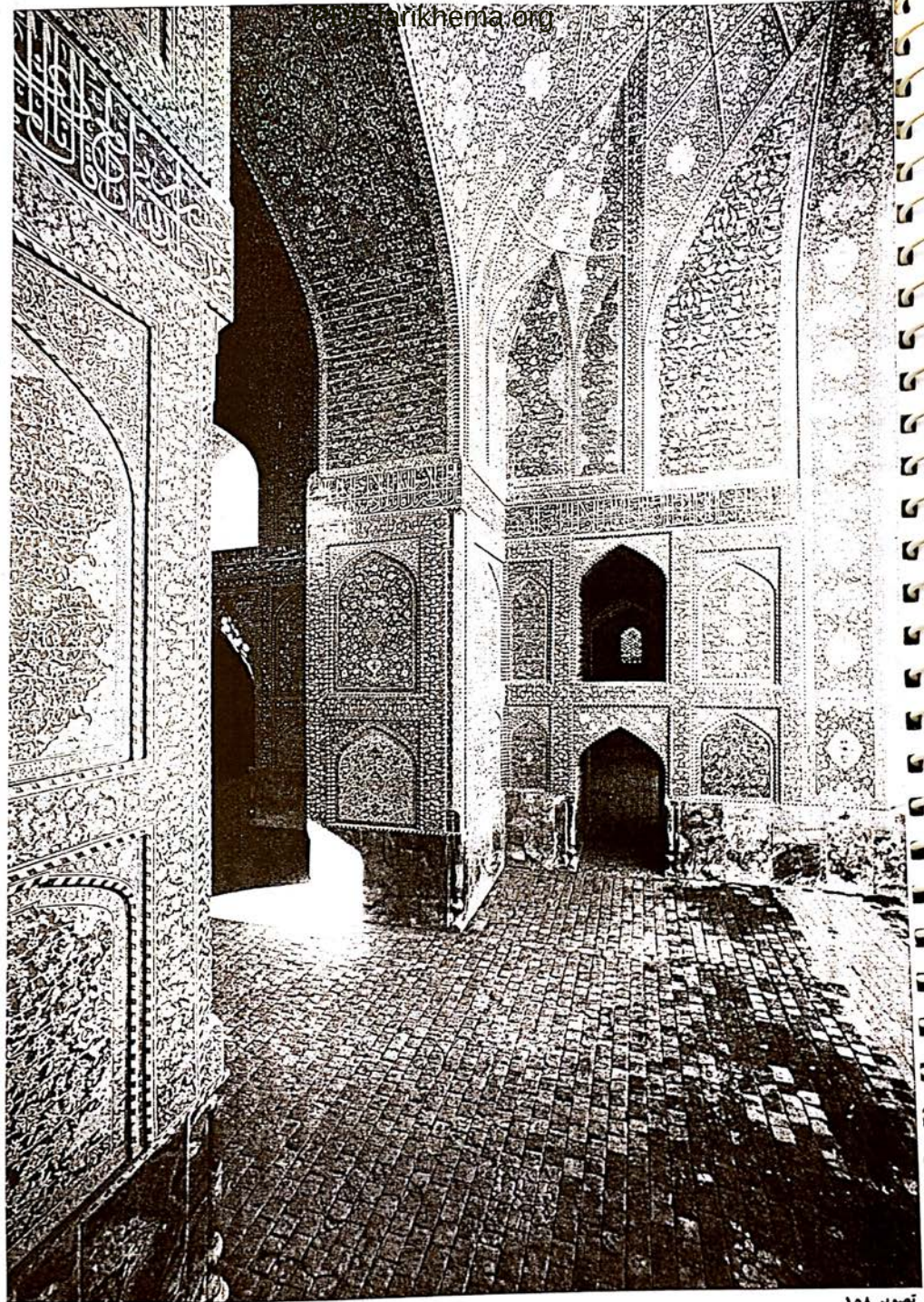

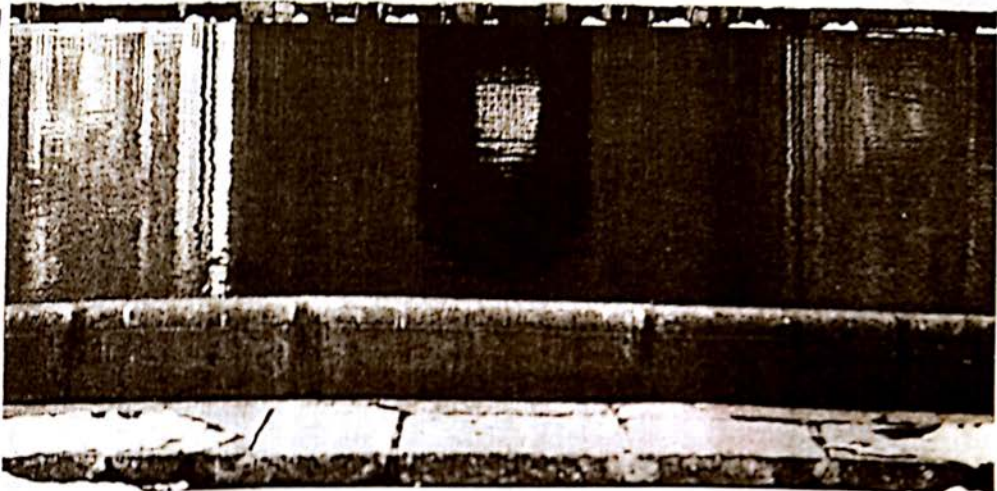
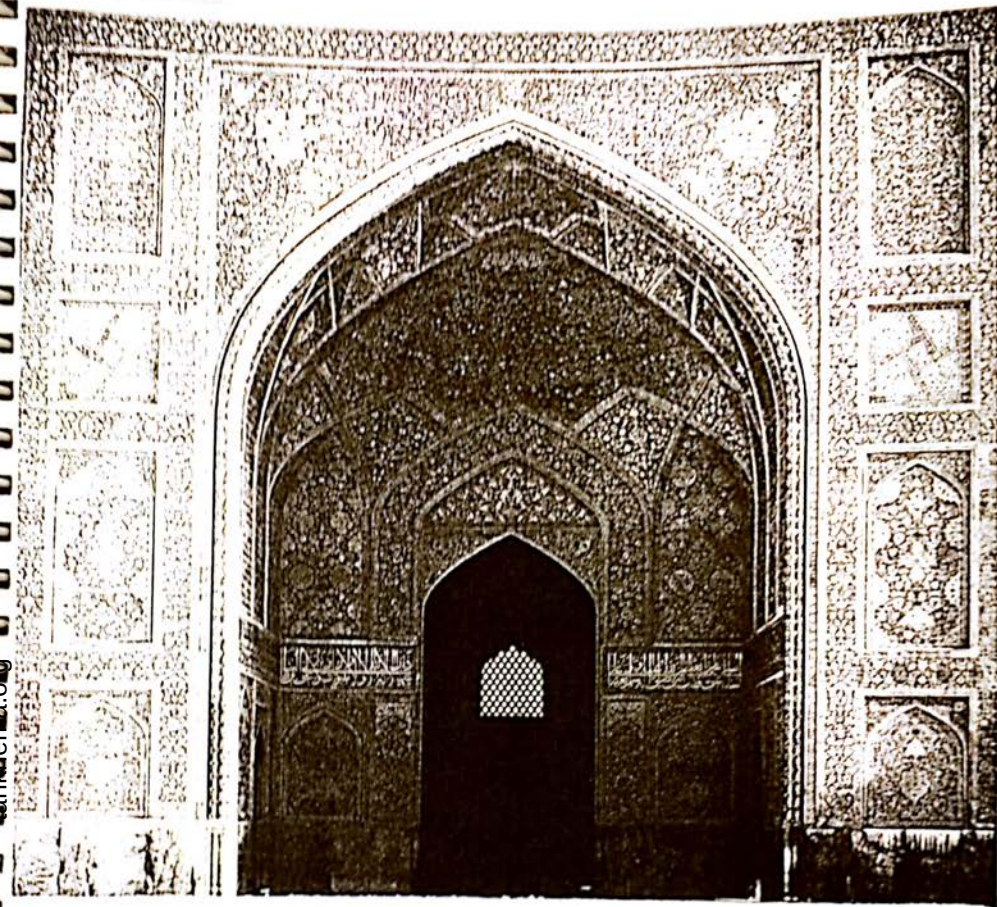
شکل ۶۲. نقشهٔ مسجد شاه در اصفهان.

تصویر ۱۵۷. نمای بیرونی گنبد و منارهٔ مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۵۸. درون صحن مسجد شاه، اصفهان.

صورت ایوان احاطه شده است. در وسط هر ضلع حیاط ایوانی است بزرگ. دو ایوان واقع در محور قبله متضمن مدخل و محراب مسجد هستند و دو ایوان دیگر که به موازات محور هستند راه به شبستانهای کوچکتر می‌گشایند. همه این طاقها تیزه‌دار هستند که با دقت حدودی قائم‌الزویا پدیدار گشته‌اند. حسابه‌گری و دقت شگرف به کار بسته شده در پدیدار ساختن این اشکال با درخشندگی رنگارنگ کاشیهایی که سراسر سطح ساختمان را پوشانیده است جبران می‌شود. کلاً این کاشیها که عبارتند از قطعات با دست شکل گرفته‌اند لمایی که به بناهای تیموریان رونقی می‌بخشد از نظر نقش و رنگ‌ارایی هستند هماهنگ و چشم‌نواز از رنگهای آبی و سبز و زرد زرین.

گنبد بزرگ بالای محراب بر ساقهای است نهاده بر پایه‌ای چند سطحی که آن نیز بر مری می‌تکیه دارد. گردی گنبد با نقشهای اسلیمی چشمگیر شده است که با کتیبه‌های مقدس ثلث و کوفی پیرامون ساقه جلوه‌ای خاص دارد. ساقه از درون ساختمان دیده نمی‌شود. زیرا که گنبد دوپوشه چنان ساخته شده است که طاق زیرین تا بالای گنبد را نمودار نمی‌سازد. این طاق داخلی بر هشت طاق تیزه‌دار نهاده شده است که دارای مقرنسهای بسیار است. در شبستان محراب مانند دو «شبستان زمستانی» که در جاذبین مسجد قرار دارد و بر فراز آنها گنبدهایی است نهاده بر جررها، هنر ایرانی طاقهای بر مقرنسی برآورده با نمایی بسیار ساده و ظریف.

کل مجموعه بنا با نماهای چشم‌نواز آن نه تنها مشتمل است بر شبستانهای چندی - از شبستان گنبد گرفته تا دو شبستان زمستانی و آنها که کنار ایوانها قرار دارند - بلکه دارای دو مدرسه است با حیاطهای جداگانه. همه این بخشهای جداگانه مجموعه با دالانهای پهن و فراخ با هم می‌پیوندند و از این بناهای سرپوشیده و درخودی خود کامل شخص سرانجام به فضای باز زیر آسمان راه می‌یابد. در همجا انسان با جلوه‌ای از کمال معماری روبرو است. این گونه فضا از امتیازاتی است که مسجد را از انواع بناهای مقدس مسیحی که اندکی پیش از آن یاد کردیم با همه همانندیهای موجود میان آنها باز می‌شناساند و مشخص می‌کند.

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۶۱. گنبد فراز صحن مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۶۲. شبستان زمستانی مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۶۳. نمای حیاطهای جانبی از حیاط بزرگ مسجد شاه، اصفهان.

بزرگ دارد. با آنکه این محراب صورت معمول محرابها را دارد باز هم دارای شکوه است و عظمت دروازه را به یاد می‌آورد. طاق آن که به‌سان بادبانی است که به تیرکهای طاب مانند بسته باشند به ایوانی باز می‌شود بسیار فراخ و گشاده که در هر سوی آن مناری سر به فلک کشیده. این مجموعه همچون پرده‌ای است در جلو گنبد فیروزه‌ای که هر چه بدان نزدیکتر می‌شوند رفته رفته از برابر دیده نهان می‌گردد. پنداری چیزی بود مقدستر از آنکه به آسانی قابل دسترسی و دید باشد. از لحاظی محراب دروازه‌دستیایی به نهان است و ایوان که پیش از آن نهاده شده همانا چهره آن است و دروازه مسجد خلاصه‌ای است از همه این مکان مقدس. زیرا که وظیفه مکان مقدس همانا گشودن دروازه‌ای است به جهان آینده.

حیاط مستطیلی مسجد شاه سراسر با رواقهای طاق‌دار دوطبقه به

تصویر ۱۶۰. انتهای مناره نمودی از کاشیکاری مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۵۹. ایوان مشرف بر حیاط مسجد شاه، اصفهان.

صورت ایوان احاطه شده است. در وسط هر ضلع حیاط ایوانی است بزرگ. دو ایوان واقع در محور قیله متضمن مدخل و محراب مسجد هستند و دو ایوان دیگر که به موازات محور هستند راه به شبستانهای کوچکتر می‌گشایند. همه این طاقهای تیزه‌دار هستند که با دقت حدودی قائم‌الزوایا پدیدار گشته‌اند. حسابگری و دقت شگرف به کار بسته شده در پدیدار ساختن این اشکال با درخشندگی رنگارنگی کاشیهایی که سراسر سطح ساختمان را پوشانیده است جبران می‌شود. کلاً این کاشیها که عبارتند از قطعات با دست شکل گرفته‌اند لمایی که به بناهای تیموریان روتنی می‌بخشید از نظر نقش و رنگ‌ارایی هستند هماهنگ و چشم‌نواز از رنگهای آبی و سبز و زرد زرین.

گنبد بزرگ بالای محراب بر ساقهای است نهاده بر پایه‌ای چند سطحی که آن نیز بر مریخی تکیه دارد. گردی گنبد با نقشهای اسلیمی چشمگیر شده است که با کتیبه‌های مقدس ثلث و کوفی پیرامون ساقه جلوه‌ای خاص دارد. ساقه از درون ساختمان دیده نمی‌شود. زیرا که گنبد دویوشه چنان ساخته شده است که طاق زیرین تا بالای گنبد را نمودار نمی‌سازد. این طاق داخلی بر هشت طاق تیزه‌دار نهاده شده است که دارای مقرنسهای بسیار است. در شبستان محراب مانند دو «شبستان زمستانی» که در جانیین مسجد قرار دارد و بر فراز آنها گنبدهایی است نهاده بر جزه‌ها، هنر ایرانی طاقهای پر مقرنسی برآورده با نمایی بسیار ساده و ظریف.

کل مجموعه بنا با نماهای چشم‌نواز آن نه تنها مشتمل است بر شبستانهای چندی - از شبستان گنبد گرفته تا دو شبستان زمستانی و آنها که کنار ایوانها قرار دارند - بلکه دارای دو مدرسه است با حیاطهای جداگانه. همه این بخشهای جداگانه مجموعه با دالانهای پهن و فراخ با هم می‌پیوندند و از این بناهای سرپوشیده و درخودی خود کامل شخص سرانجام به فضای باز زیر آسمان راه می‌یابد. در هم‌جا انسان با جلوه‌ای از کمال معماری روبرو است. این گونه فضا از امتیازاتی است که مسجد را از انواع بناهای مقدس مسیحی که اندکی پیش از آن یاد کردیم با همه همانندیهای موجود میان آنها باز می‌شناساند و مشخص می‌کند.

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۶۱. گنبد فراز صحن مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۶۲. شبستان زمستانی مسجد شاه، اصفهان.

تصویر ۱۶۳. نمای حیاطهای جانبی از حیاط بزرگ مسجد شاه، اصفهان.

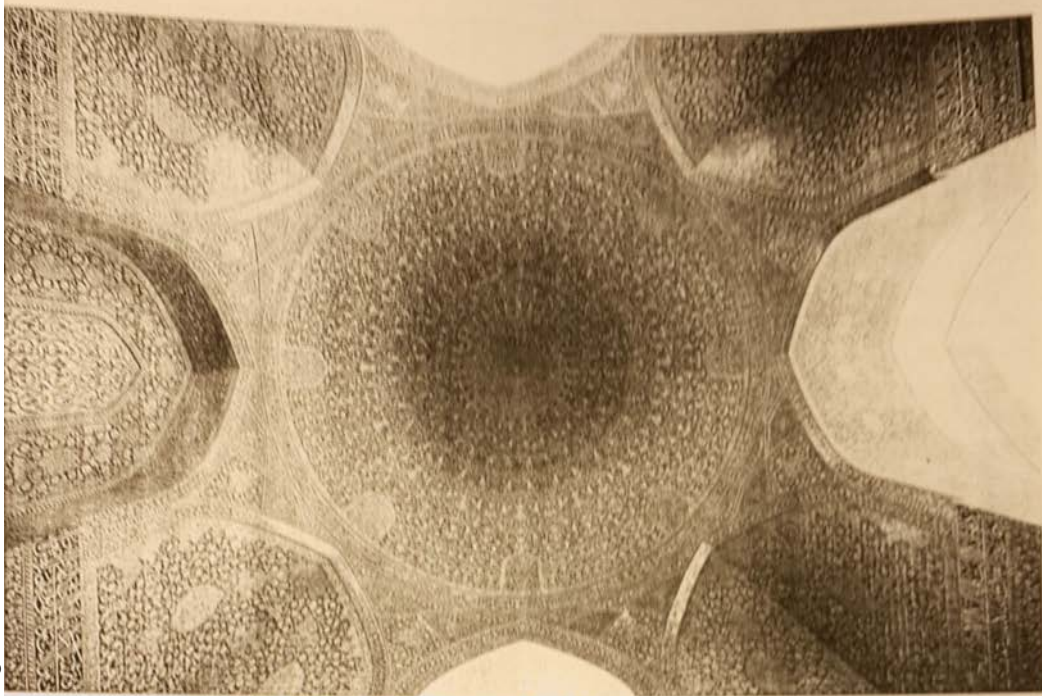
بزرگ دارد. با آنکه این محراب صورت معمول محرابها را دارد باز هم دارای شکوه است و عظمت دروازه را به یاد می‌آورد. طاق آن که به‌سان بادبانی است که به تیرکهای طناب مانند بسته باشند به ایوانی باز می‌شود بسیار فراخ و گشاده که در هر سوی آن مناری سر به فلک کشیده. این مجموعه همچون پرده‌ای است در جلو گنبد فیروزه‌ای که هرچه بدان نزدیکتر می‌شوند رفته رفته از برابر دیده پنهان می‌گردد. پنداری چیزی بود مقدستر از آنکه به آسانی قابل دسترسی و دید باشد. از لحاظ محراب دروازه دستبایی به پنهان است و ایوان که پیش از آن نهاده شده همانا چهره آن است و دروازه مسجد خلاصه‌ای است از همه این مکان مقدس. زیرا که وظیفه مکان مقدس همانا گشودن دروازه‌ای است به جهان آینده.

حیاط مستطیلی مسجد شاه سراسر بر رواقهای طاق‌دار دوطبقه به

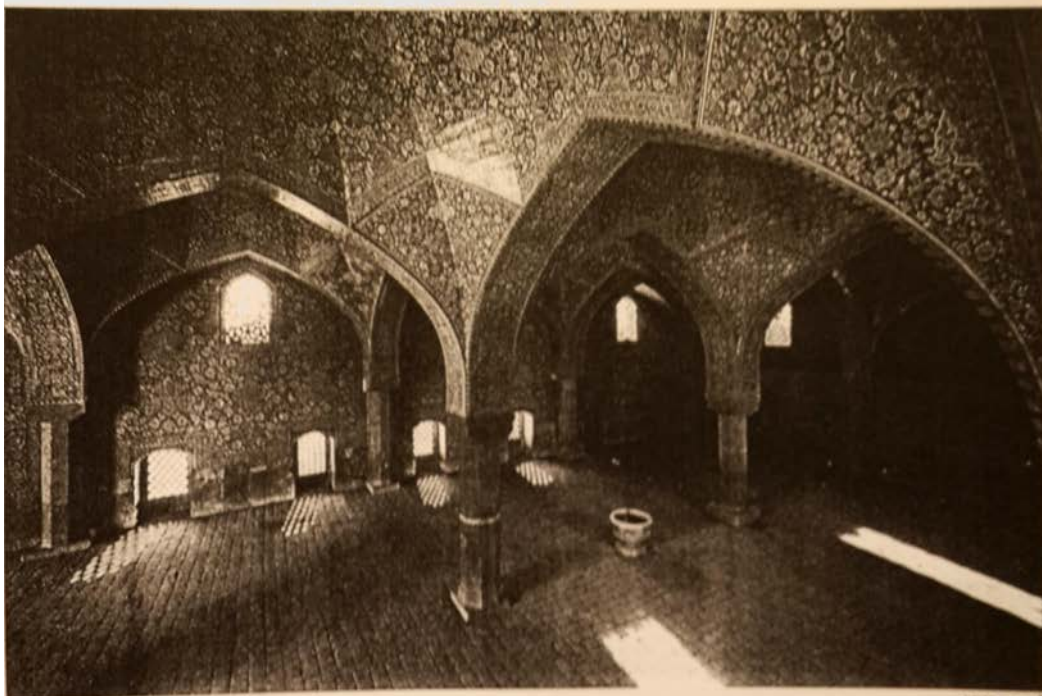

تصویر ۱۶۰. انتهای مناره نمودی از کاشیکاری مسجد شاه، اصفهان.

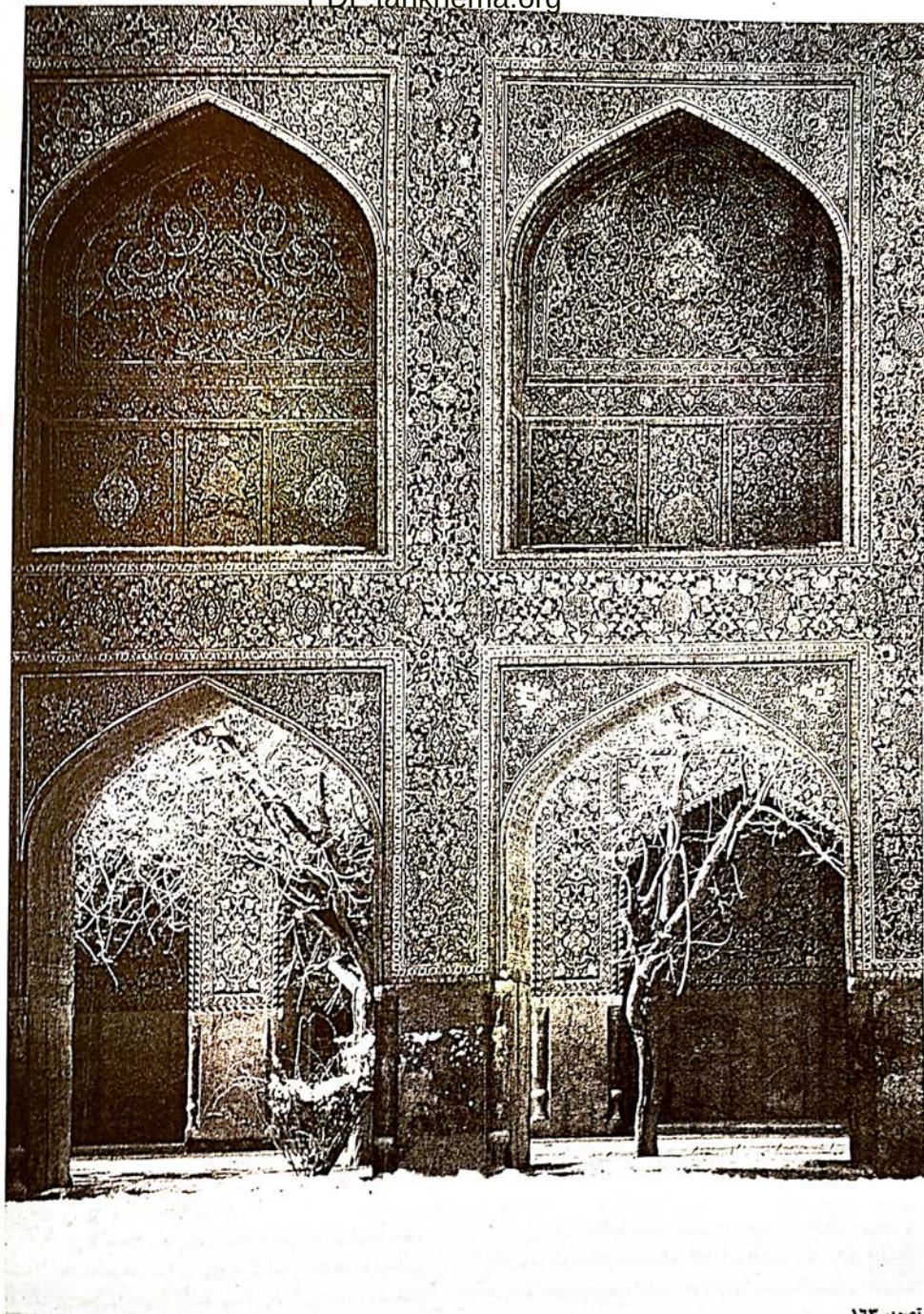
تصویر ۱۵۹. ایوان مشرف بر حیاط مسجد شاه، اصفهان.

نصور ۱۶۱

نصور ۱۶۲

۸ تاج محل

داشته باشد.

این اثر دارای پیشینه‌های چندی بوده است از آرامگاه همایون، دومین امپراطور گورکانی هند که ناچار به تبعید به ایران رفت و در بازگشت گروهی از هنرمندان ایرانی را با خود آورد. شگفتی‌انگیز نباید باشد که تاج محل از الگوهای ایرانی و نیز میراث معماری هندو که درهم آمیخته شده مایه گرفته باشد که چنین پدیده‌ای بی‌مانند گشته. اصول فنی ساختمانی آن که تاوور است بی‌گمان بهره از هندوان دارد. آشکار است که نمای تاج محل که کمابیش ظاهری از سنگتراشی دارد با وضع فضای درونی آن چندان سازگار نیست. نمای تاج محل چند سطحی است بر اساس مربعی با گوشه‌های ناقص یا بهتر هشت‌ضلعی نامنتظم. چنان که هریک از چهار سطح پهناورتر ساختمان دارای جنبه‌ای است از نما و در همان حال چشم را به‌سوی خود می‌کشد و بیننده را برای دیدن آن سوی آن کنج‌کاو و تشنه می‌کند. این صفت تنها خصوصیت معماری این ساختمان نیست بلکه این ساختمان دارای کرامات دیگری است از همسازی و هماهنگی معجزا.

نخستین خصوصیت این ساختمان در میان بخشهای چندضلعی آن گوشه‌های آراسته به برجهای ستونی شکل دیدنی و گلدسته‌های ظریف و زیبای فراز آنها و گنبد بزرگ چشمگیر میان آنهاست. گنبد طرحی مانند پیاز دارد با بهتر غنچه‌گی که بر افراشته شده بر فراز ایوانهای ساخته شده در سطحهای هشتگانه آن بنا. برای آنکه گنبد مرکزی جلوه‌ای خاص بر بالای دروازه‌های بزرگ بنا داشته باشد آن را بر بالای ساقی‌ای بلند نهاده‌اند که نمای تاوور آن با چهار قبه خرد وابسته، پیش گنبد مرکزی ناچیز و بی‌جلوه می‌نمایند. اینها به عبارتی نیز قبه‌های غرفه‌هایی هستند الهام گرفته - و نه تقلید شده - از الگوهای هندو.

اما غنی‌ترین و قویترین جنبه جذاب و چشمگیر این اثر معماری میان شکلهای گوی مانند گنبدها و فرورفتگیهای نمای ایوانهاست. این فرو - رفتگیها مانند غارهای وسیع و زرقی با سایه‌های تیره و تار است در کنار گنبد مرکزی که همه پرتو خورشید را به سوی خود می‌کشد. بی این فرورفتگیهای سایه‌دار انبوه عظیم گنبد ابهتی بسیار شگرف می‌یافت. این غار مانندها جلوه‌ای محسوس و دور و معنوی مانند ستارگان به گنبد می‌بخشند.

در این فرورفتگیها سایه‌های تیره با مقرر نسبا تخفیف می‌یابند و ملایم می‌شوند. این مقرر نسبا طاقها را به بخشهای بسیاری قسمت می‌کند همچون سطح آبیگری که بدان دم نسیم ناگهانی برخورد می‌کند.

در غروب که سایه روشن ملایم می‌شود و روشنی سطحهای مقعر و

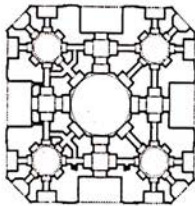
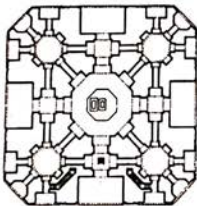
مذهبی نداشته است. زیرا که موجبات پایه‌گذاری این آرامگاه که مزار زنی هم در آن قرار دارد نه به سبب پرهیزکاری و قدس او بوده و نه به علت اینکه وی از سلالة رسول اکرم بوده که به دلیل دلدادگی فراوان همسرش. اما بعضی تصادفها هست که این اثر هنری را بر می‌کشد و بیرون از مرزهای هنری اسلامی پایگاهی جهانی بدان می‌بخشد. مهریه زن یا مظهر کمال آن در هنر اسلامی پایگاهی دارد. از آنجا که چهره زن را نمی‌توان نگاشت جز در پیکری مقدس، وی جلوه‌ای در معماری یافت در اثری نمودار شده در دورنمای هندی که پاک و لطف آن جنبه‌ای زنانه در عالیترین مظهر آن است. وانگهی این امر باز بسته به تنها تصادف نیست که موقعیت کلی این آرامگاه به‌ویژه گنبد آن یادآور موتیفی هندو است، نموده شده در صورت نیلوفر که از آب برآمده و شکوفه کرده - بلکه آشکارا موتیفی است با مظهری پیوسته به اندیشه برکشیدن پایگاه زن یا تاکید بر اهمیت ازلی او.

یک نکته دیگر که پنداری تصادفی خجسته باشد آن است که آرامگاه کلاً - نه به سبب تاثیر خارجی بلکه ذاتی - پایگاهی خاص در مضمون اساسی معماری هندو دارد که همانا به صورت کوهی مقدس جلوه‌گر می‌شود که غاری را می‌پوشاند که در آن اخگر الهی نهفته است. به همین گونه آرامگاه پناهگاهی است برای رازی مقدس که در آن «تخم ابدیت» نهفته است. آرامگاه اسلامی را نمی‌توان با معبدی هندو اشتباه کرد. ولی این اثر مورد بحث ما نه تنها دارای گونه‌ای بعد معنوی است بلکه همچنین متضمن انتقال فنون خاصی است از اصول ساختمانی هندو به هنر اسلامی که بعدها بدان خواهیم پرداخت.

نخست بردازیم به تاریخ این بنا. ممتاز محل، همسر محبوب شاه جهان در ۱۰۴۰ هـ / ۱۶۳۰ م در گذشت و آرامگاه او میان سالهای ۱۰۴۹ و ۱۰۶۵ هـ / ۱۶۳۹ و ۱۶۵۴ م برپا شد. امپراطور جایگاهی را در کنار رود جمنا برگزید به اهنگ آنکه برای خود هم آرامگاهی در کران دیگر و برابر آن بسازد و این دو بنا را با پلی متصل سازد به نشانه آنکه پیوند آنان از «جریان زمان» هم در می‌گذرد. قرار بود که بر خلاف نمای تاج محل که از مرمر سفید بود، از آن شاه از مرمر سیاه باشد. اما سرنوشت می‌خواست که آرامگاه دوم هرگز برپا نشود و امپراطور در کنار همسرش به خوابگاه جاودانی رود.

نام چند تن از معمارانی که برای شاه جهان کار می‌کردند معلوم است از جمله ملا مرشد شیرازی، ولی هرگز امکان کشف نام معماری که نقشه تاج محل را کشیده است روی نموده. امپراطور که سخت شیفته کارهای معماری بود و گاهی هم خود به طرح افکندن ساختمانی می‌پرداخت حتماً بایست شایستگی گزینش بهترین طرح پیشنهادی را

قرار گرفته‌اند. تاثیر قاطع آن یادآور ماندالاهای اساس نقشه‌های پرستشگاههای هندوان است. ولی گزینش طرح اصلی هشت‌ضلعی و اینکه در گروههای پنجگانه تنظیم شده‌اند خود با سنت اسلامی سازگاری کامل دارد. وجود این طرح از بیرون ساختمان به حدس و

شکل ۶۳. نقشه تاج محل.

در صفحه‌های بد

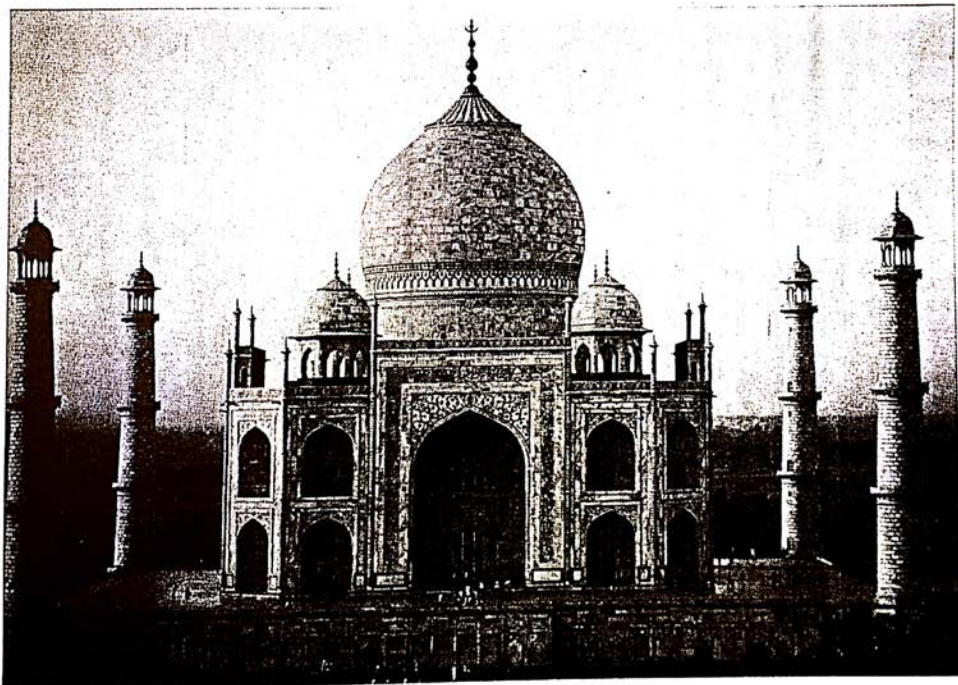
تصویر ۱۶۵. تاج محل از بهلو.

تصویر ۱۶۶. تاج محل از باغ آن.

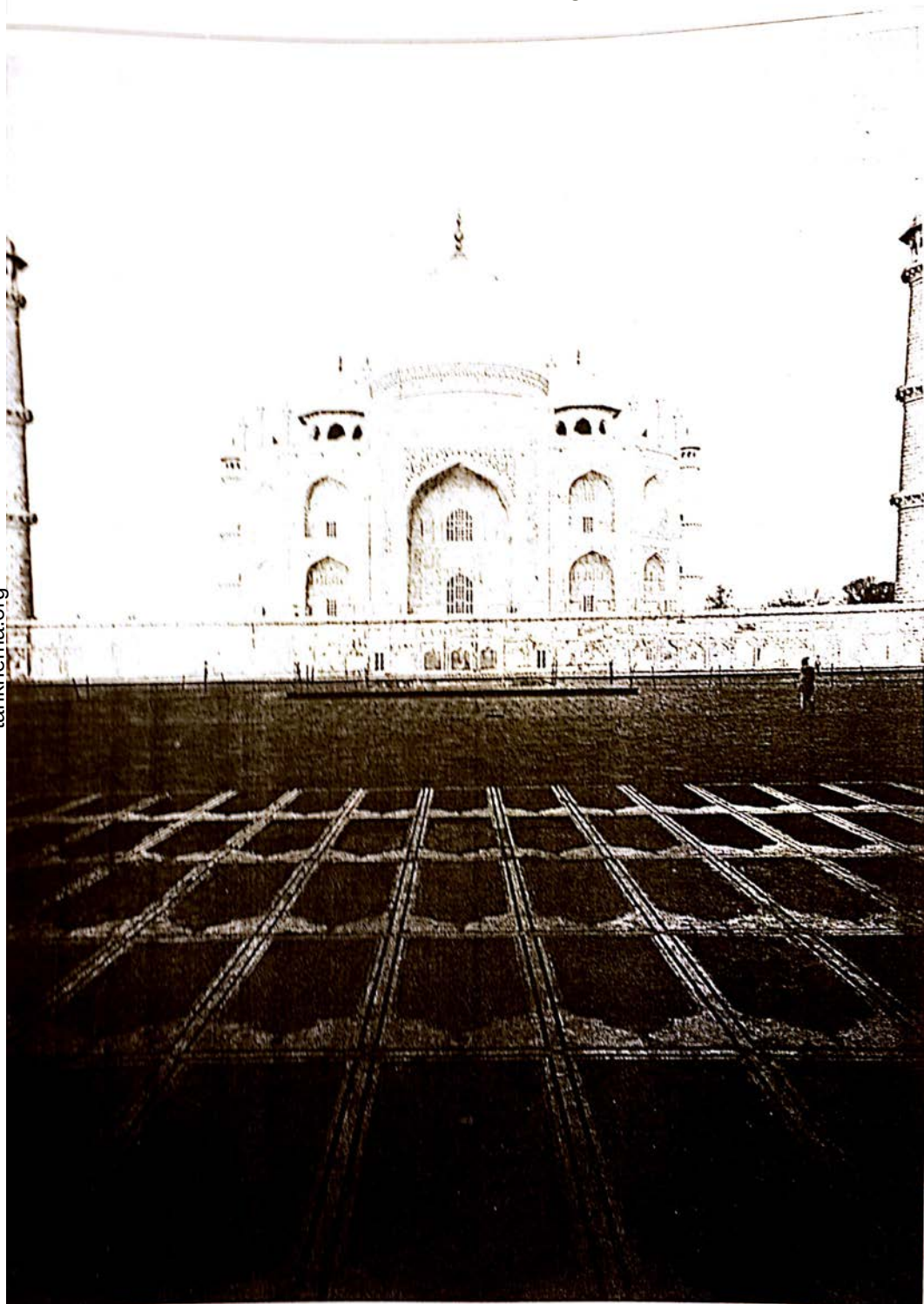
جذب رنگ ساخته و با رنگ سفید مرمر درمی‌آمیزند آرامگاه نمودی تاقص پیدا می‌کند و تابشی ویژه می‌یابد و چنان می‌نماید که آن بنا را با همان مصالحی بر آورده‌اند که ماه را.

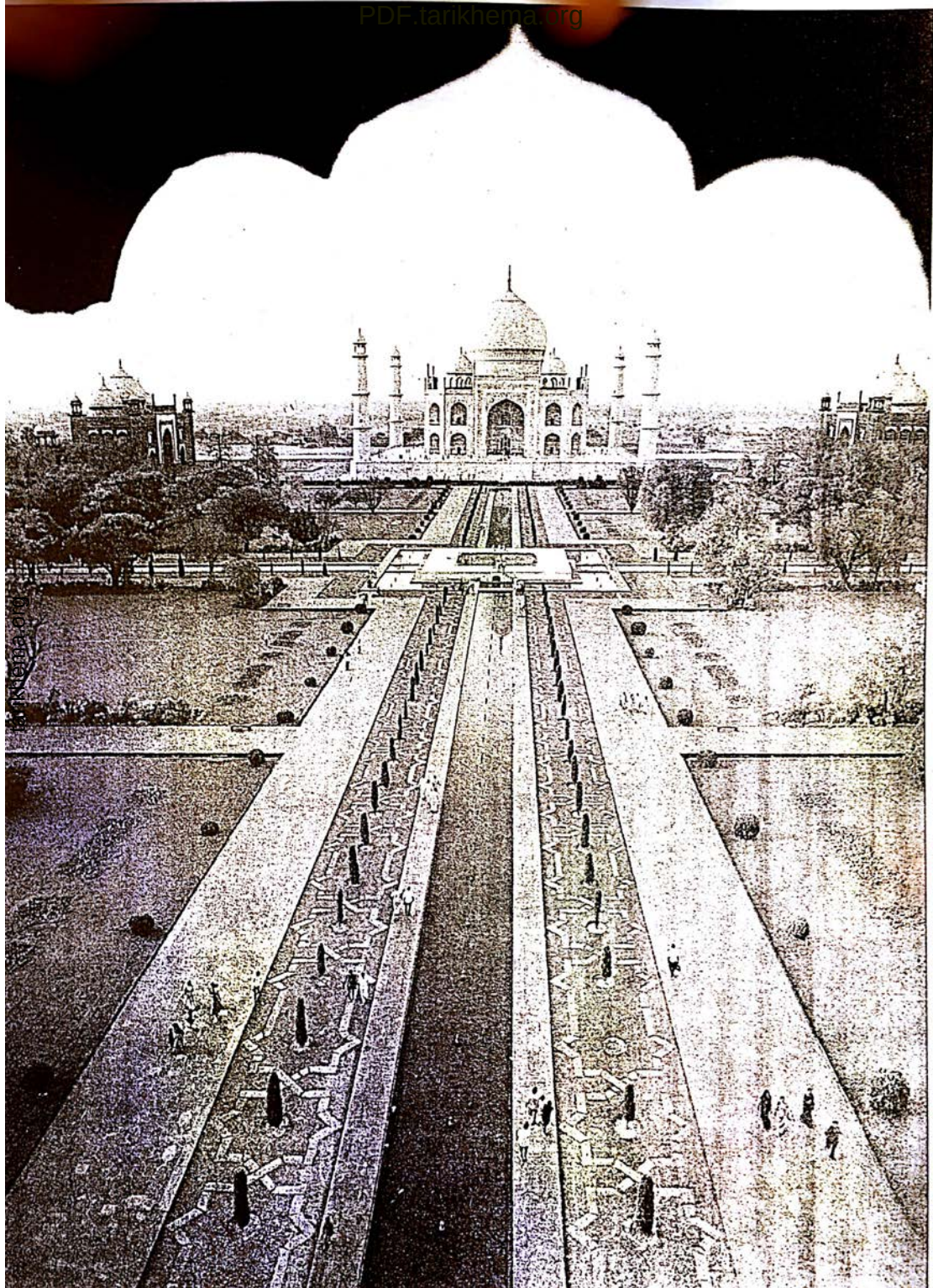
ارایش ملایم و بسیار ظریف پوشش مرمرین با رنگهای گوناگون آماهنگ از گلهای نقش برجسته و کتیبه‌های نگاشته با ایه‌های قرآنی در پیرامون چهارچوبهای درها همه اثری آسمانی دارند. بعدها بدین مطلب و این جنبه از کار و پیوند آن با مظهر سستی گنبد آسمانی «آمروراید سفید» خواهیم پرداخت.

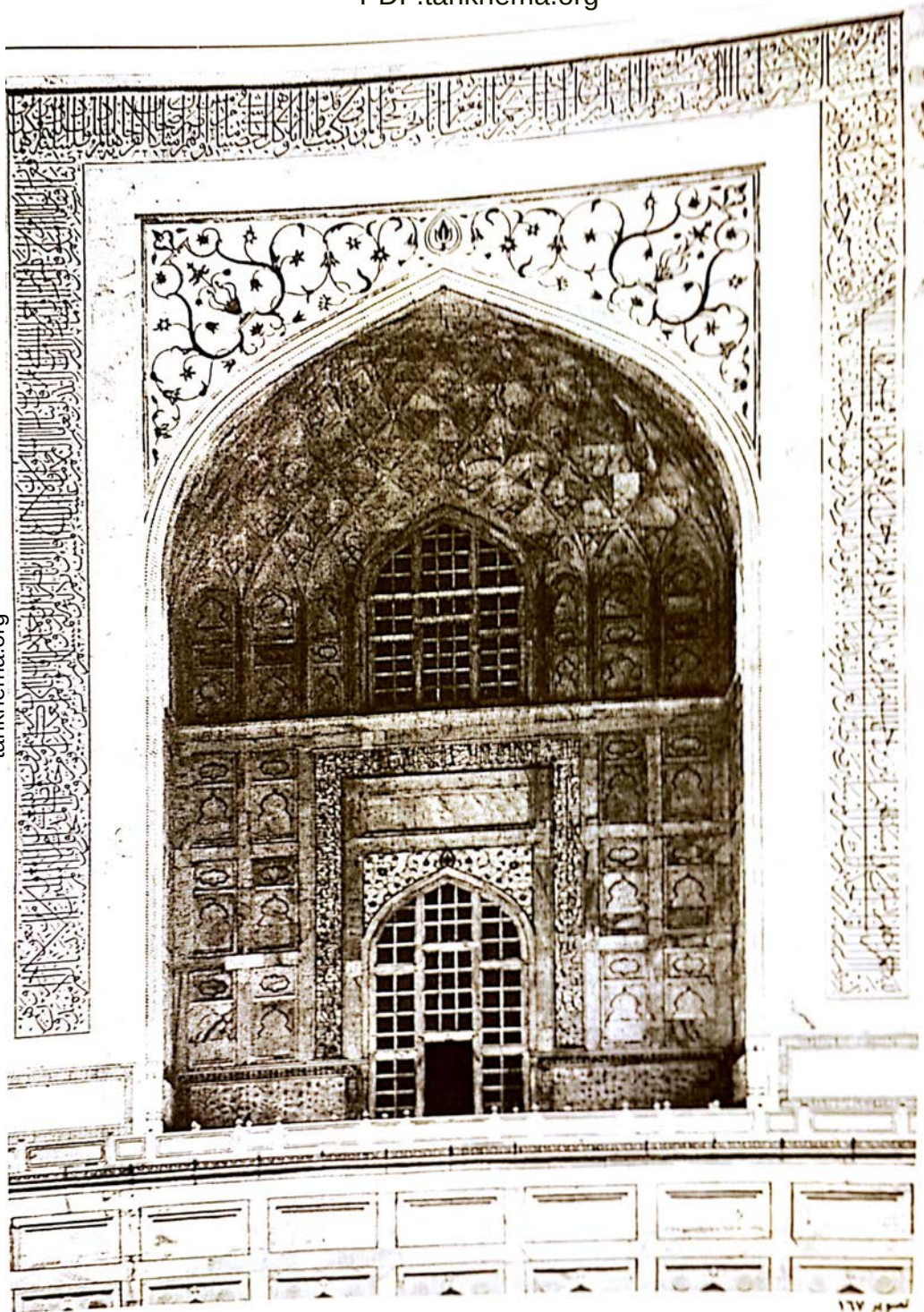
درون این ساختمان مشتمل است بر يك اطاق تدفین مرکزی که در آن مزار زن و شوهر بلند پایگاه نهاده شده است و در چهار گوشه آن چهار اطاق است که با دالانهایی به اطاق مرکزی راه دارند. در سراسر این مجموعه، این فضاهای تهی در ساختمان انبوه خود نقشه‌های کمابیش بغرنج دارند مانند دانه‌های برف که بر هم توده شده و تنها با در نظر گرفتن شکل هندسی کل بنا قابل توجیه است. این نقشه مرکب است از پنج هشت‌ضلعی منتظم که همه در کنار هم به شکل گل سرخ

تصویر ۱۶۴. تاج محل، آگرا، هند.

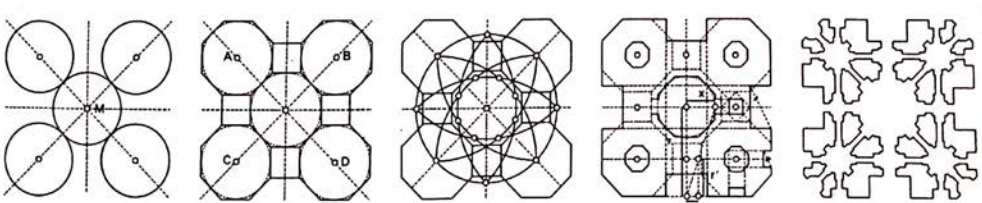
می‌گرفت. برای جای دادن ساختمان عمده — به علی نامعلوم — در کنار رود جمتا و در انتهای باغ از دو طرح صرف نظر شده است. این دو طرح که در تصور امپراطور یا معمار آرامگاه بوده است، هر دو بی‌گمان یکی و همانند بوده‌اند. این طرح از مضمون يك حدیث سرچشمه گرفته است در توصیف بهشت از زبان پیامبر اکرم که مشتمل است بر گنبدی بسیار بزرگ از مروارید سفید نهاده بر چهار دیوار که بر آنها چهار حرف الاهی «رحمن» (امر زنده) نگاشته شده است. از هریک از این حروف رود رحمت جاری است.

چون این حدیث را با دیگر حدیث‌های نبوی بسنجیم بدینجا می‌رسیم که مروارید سفید نماد ماده‌ای است که جهان از آن آفریده شده است و این چیزی نیست جز روح کل یا عقل اول در جنبه فوق‌العاده شکل - پذیرش که در حقیقت همانا مُثُل عالی یا همزاد برتر و سرشت زن باشد.

گمان نمی‌آید. اما گوشه‌های ناقص یا بریده شده که با انتهای دیوارهای چهار هشت‌ضلعی بیرونی ساختمان منطبق است و قرار گرفتن چهار گنبد خرد تابع که هریک بر هشت دیوار نهاده شده‌اند نمودی از این طرح را به دست می‌دهد. گنبد مرکزی در میان هشت‌ضلعیها حکم کانون عمده را دارد.

تاکنون اشاره نکردیم که تاج محل در میان باغی پهناور نهاده شده در کران مرتفع رود جمتا. نمای آرامگاه از دروازه بزرگ باغ جلوه‌ای خاص دارد. دیگر از این دروازه یا بناهای دیگر این مجموعه — از جمله مسجد و دارالضیافه — که در کران باغ هستند توصیفی به دست نمی‌دهیم. ولی توجه خود را به جویبارهایی که در دو محور عمده باغ قرار دارند معطوف می‌کنیم. تاج محل که به معنی «دیهیم منطقه» است شایسته بود که در سرچشمه تقسیم آب به چهار جانب قرار

تصویر ۱۶۷. نمای مدخل اصلی صحن داخلی تاج محل.

شکل ۶۴. تحلیل هندسی نقشه تاج محل.

حواشی فصل هفتم

۱. نام این مسجد پس از انقلاب اسلامی به مسجد امام خمینی تغییر یافت. ناشر.
۲. مقصود مؤلف گویا عالی‌قاپو باشد. م.
۳. انا مدینه العلم و علی بابها.

فصل هشتم

شهر

۱ شیوه طرح افکنی شهر

موضوع این فصل از لحاظی از مرز هنر بیرون است. زیرا که شهر نمایشگر سراسر زندگی جامعه است. ولی همین مطلب ما را توانا می‌سازد که هنرها را در تائیری که بر زندگی اجتماعی می‌گذارند بررسی کنیم. وانگهی طرح افکنی شهری خود هنری است، خواه جلوه‌گاه خواست یک فرد واحد باشد - مانند فرمانروای بی‌گذار شهر - یا گروهی از مردم که غالباً گمنامند و به شیوه‌ای مفید و با صرفه ولی پیوسته در محدوده سنت دست به کار می‌زنند - و بر اساس همین علت است که ما از «طرح افکنی شهر اسلامی» سخن می‌گوییم - که در آن سنت و رفتار رسول اکرم را در شرایط محیط و زمانه به کار بسته‌اند. گذشته از حکومت یا سلطنت، مردمند که در معماری مستمر

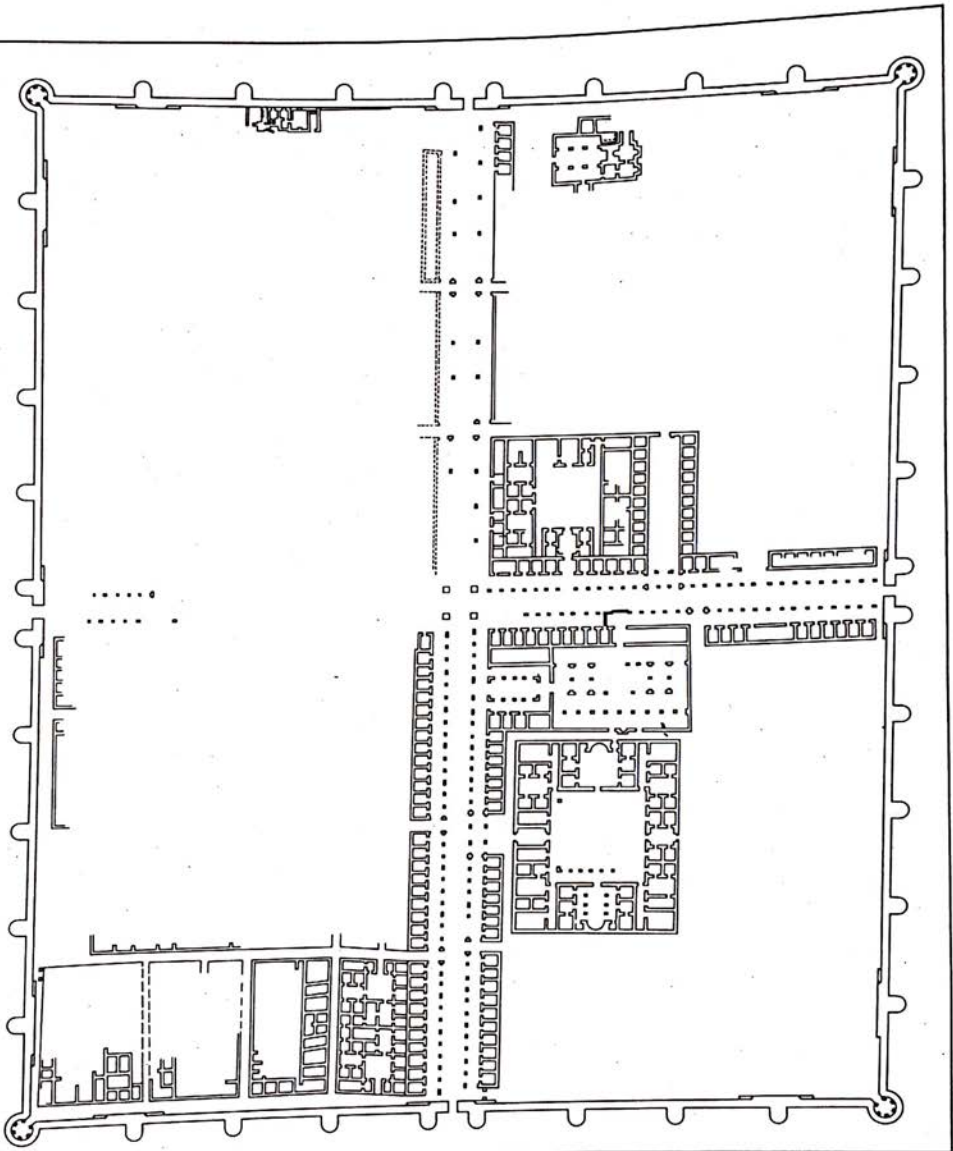
شهرهای اسلامی دستی تمام دارند. با این همه، با بررسی طرح افکنی شهر به دست فرمانروایان آغاز می‌کنیم که شایستگی و ناشایستگی آنان در این کار بسیار برای موضوع بحث ما آموزنده است.

دو نمونه کهنترین طرح افکنی شهر از جانب سلطانان در اسلام یکی در عنجر در لبنان است که در آغاز سده دوم هجری؛ هشتم میلادی به دست امیری اموی پایه‌گذاری شده است و نخستین بخش بغداد که در نیمه دوم همین سده به دست منصور دوانقی خلیفه عباسی پیریزی شده. این شهرها اگر نتوانیم بگوییم کاملاً با هم متفاوتند، دست‌کم تفاوت بسیار دارند. عنجر نمونه‌ای است از شهری قائم‌الزاویا یا بارویی استوار و چهار دروازه برابر هم در جهات اصلی شمال و جنوب و مشرق و مغرب و دو گذرگاه عمده که در مرکز شهر با یکدیگر تلاقی می‌کنند و چهار راهی می‌سازند به شیوه شهرهای رومی که دارای دو محور است، محور شمالی - جنوبی (cardo) و محور شرقی - غربی (decumanus). بدین گونه سراسر شهر به چهار پاره بخش می‌شود. در ویرانه‌های این شهر - که روزگار آبادی آن چندان نیامید - می‌توان اثر مسجدی را در نزدیک چهار راه عمده شهر بازشناخت و نیز اندکی دورتر دارالمعاره یا مرکز حکومت را. دو گذرگاه عمده شهر با ستونهایی در دوسو محدود می‌شدند که همانا از امتیازات شهرهای یونانی - رومی است. در پشت ستونها ردیف دکانها نهاده شده بود که هنوز هم بی‌های سنگی آنها

برجاست و راسته بازار (سوق) را که در شهرهای اخیرتر اسلامی موجود بود نمودار می‌سازد. در متنها توصیف دقیق کهنترین بخش بغداد را که اکنون کاملاً بر - افتاده است و ناپدید گشته در دسترس داریم که به شکل دایره کامل بود در دو بارو یا محله‌های مسکون به شکل انگشتی با گذرگاههایی که از مرکز همچون شعاعهایی به محیط رسیده باشد. در مرکز این انگشتی و در مرکز فضایی سبز، دارالخلافه یا کاخ خلیفه و مسجد جامع قرار داشت. چهار دروازه استوار به چهار شریان عمده شهر گشوده می‌شد که مقابل جنوب به شرق و جنوب به غرب و شمال به شرق و شمال به غرب بود.

شهرهای مستطیلی و دایره‌وار نه تنها نمایشگر دو گونه شیوه زندگی هستند بلکه مخصوصاً نمودار دو تصور افلاک است. از آنرو که طرح شهرها از جهان بینی مردم آن جدا نیست. شهر همواره تصویری است از کل جهان و شکل آن نمایشگر شیوه توجیه آنان است از خویشتن در نسبت با کل جهان. شهر مربع شکل که محورهای آن به موازات جهات اصلی طرح شده باشد نموداری است از زندگی آبادی نشینی و نیز تصویر استواری است از جهان در صورتی که شهر دایره‌وار که مشتق است از تصور حرکت جهان بازنمایی است از بیابانگردی در آستانه شهرنشینی که جامعه بدین گونه بر زندگی ثابت و پابرجا رسیده است. شهرهای دایره‌وار در میان مادها و پارتیان که همانا ایرانیان تازه پا گذاشته از بیابانگردی به آبادی نشینی بودند، معمول بود و شباهت آنها به خیمه‌گاههای بیابانگردان با چادرهای گرد و جایگاه سرکرده در میان همه آشکار است.

هیچ یک از این دو گونه شهر برای جامعه‌های اسلامی پذیرفتنی نبود. با گذشت روزگار نقشه رومی شهر را که در زیر بیشتر شهرهای اسلامی شرق نزدیک بود دگرگون ساختند و تنها بخش مرکزی چهارراه را برای جایگاه بازرگانی و داد و ستد پذیرفتند و در ماورای آن قسمت مسکونی را گردهم دور از آمد و رفت و هیاهو به قاعده‌ای که خواهیم گفت می‌ساختند. شهر دایره‌وار منصور را به سبب تمرکز فوق‌العاده و

شكل ٦٥. نقشه عتجر.

ایرانی ساخته می‌شود و مستطیلی است در پیرامون حیاط داخلی تفاوتی ندارد. این مستطیل ای بسا مشتمل باشد برخانه‌های مسکونی که به حیاط باز می‌شوند و ممکن است که ضمناً دو واحد مسکونی روبروی هم باشند و یادوارهای گرداگرد آنها به هم چسبیده باشند. در حالت اخیر معمولاً بر طول حیاط افزوده می‌شود تا باغی محصور شود یا به صورت حیاط پذیرایی میان مدخلی سایبان‌دار و حیاط دیگری که در آن تالار باردان قرار گرفته در بیاید.

ملاحظه می‌شود که این عوامل موجب پدیداری فضاهای هماهنگی می‌شوند که با محوره‌های بزرگ فراهم می‌گردند. اما در عمل این محورها تنها حیاطها و تالارهای پذیرایی را که همانا اندرونی و بیرونی باشند از هم مجزا می‌کنند و برای جدایی دیگر بخشها فرمانروایان نظر خاصی جهت جداسازی یا هماهنگی آنها از لحاظ فراهم ساختن جایگاه مسکونی خویش نداشتند. یک مثال برجسته از این امر در شهرک سلطنتی الحمراء در غرناطه دیده می‌شود که بخشهای گوناگون آن عبارتند از مشور یا حیاط مورد و بیت‌اللیوث یا حیاط شیران که با نقشه‌های موزون و هماهنگ توصیفی ناهم‌سازند. ولی میان این فضاهای مشخص بعضی قسمتهای ناقص و تغییر محورها و انحرافات وجود دارد که باید عمدی باشد و بی‌گمان نشانی هستند بر ایجاد محیطهای خلوت و پنهان.

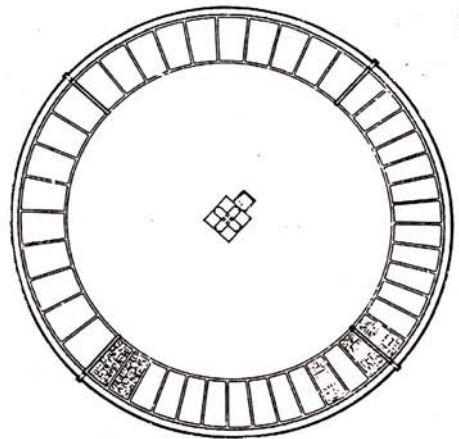

بعضی شهرهای کهن هستند که با ایجاد کانونهای دینی جدید و مراکز اجتماعی در آنها مانند مسجدها و بازارهای سرپوشیده یا کلیات که خود مستقلاً شهری به شمار می‌آیند و در آنها هم طبیعتاً کانونهای تازه‌ای رشد و نما می‌کنند اسلامی شده‌اند. نمونه برجسته‌ای از این گونه شهرهای اسلامی شده بی‌گمان استانبول است که طرح آن یادآور پایتخت باستانی بیزانس است و در عین حال دورنمای شهر دارای گنبدها و مناره‌های مسجدهای جامع است که در پیرامون آنها کلیات قرار دارند.

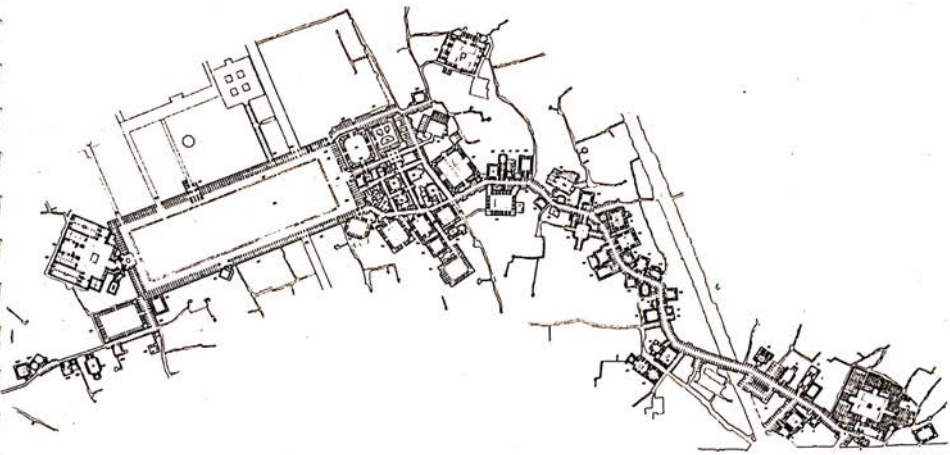
بسیار نادر اتفاق می‌افتد که شهری اسلامی که پهناور گشته باشد و رشد کرده تا مناسب نیازمندیهای بسیار ضروری مردمش شده باشد، به خواست فرمانروایی که آن را برای تخته‌گاه خویش برگزیده با احداث گنرگاههای جدید و ساختمانهای بزرگ چشمگیر دگرگون شده باشد. نمونه‌ای از این گونه شهرها سمرقند تیموری است و دیگری اصفهان صفوی است. از آنجا که این دگرگونیها همزمان بود با دوران هنر باروک چشم به دنبال تأثیری از نفوذی از این گونه از اروپا در آنجاها می‌گردد. ولی طرح ریزی شهری اسلامی با فضاهای استبدادی خاص

شکل استبدادی گونه آن ناچار از رها ساختن شدند. برخوردهای میان مردم شهر و محافظان ترك خلیفه ایشان را به فرو گذاشتن شهر ناگزیر ساخت. به سامرا رفتند و شهری سلطنتی جدا از زندگی شهری و بازرگانی بی‌افکندند. از آن پس کمابیش این امر به صورت قاعده‌ای در جهان اسلام درآمد که دو گونه شهر برپا کنند. چون فرمانروایی پایتختی را در اختیار می‌گرفت، جایگاه خود را در بیرون باروی شهر می‌ساخت تا آزادانه از برخورد با زندگی شهریان تا حد امکان پرهیز کرده باشد. بدین گونه امویان اسپانیا شهر سلطنتی الزهرا را در بیرون قرطبه بی‌گذاشتند و مرینیان چون در میانه سده هفتم هجری؛ میانه سیزدهم میلادی بر مراکش دست یافتند شهر سلطنتی فاس‌الجدید را در کنار پایتخت کهن ساختند و اکبر امپراطور گورکانی هند، فتح‌پورسیکری را اندکی دورتر از اگر برپا ساخت. این چندتا را برای نمونه گفتیم. غالباً شهرهای سلطنتی سرانجام میل به مرکز تجارت و بازرگانی می‌شدند. شهر سلطنتی در پیرامون کاخ فرمانروا ساخته می‌شود و مشتمل است بر محله‌های مسکونی و باغها و سربازخانه‌ها و حتی کارگاههای پیشموران و بازارها که همه بر اساس نقشه‌های معماران درباری بی‌افکنده می‌شود. در صورتی که شهر تجارتي — که چه بسا شهری دانشگاهی هم باشد و مشتمل بر کاخ سلطنتی، بی‌آنکه اقامتگاه دائمی پادشاه باشد — به گونه‌ای عملی برپا می‌شد آن‌چنان که در ساختمان آن فرمانروا کمتر دستی داشت.

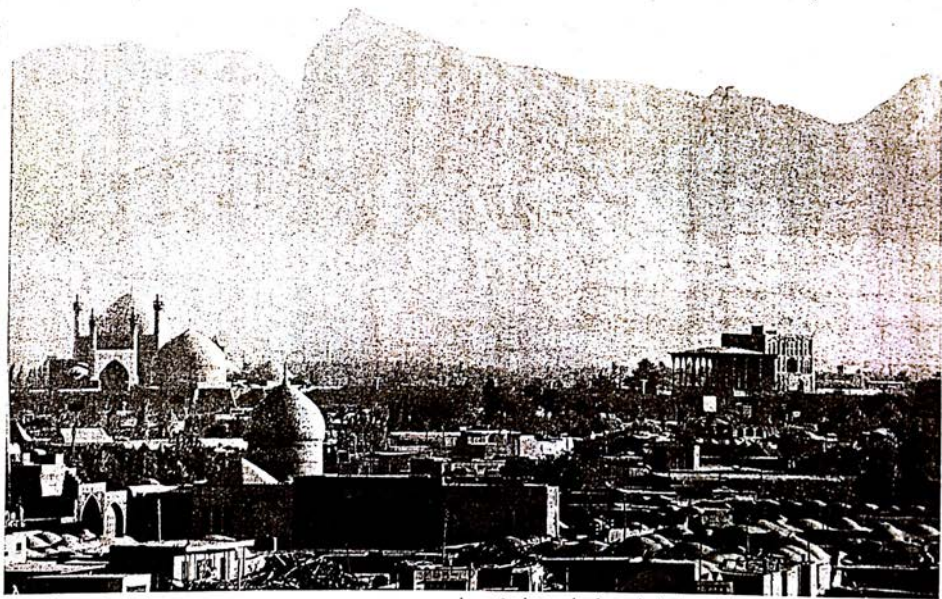
شکل اساسی کاخ چندان از خانه‌هایی که در سرزمینهای عربی و

شکل ۶۶. نقشه شهر دایره‌ای منصور، بغداد.

شکل ۶۷. نقشه بازار اصفهان.

تصویر ۱۶۸. دورنمای اصفهان. نمودی از ساختمانهای عمده پیرامون میدان نقش جهان.

وضع غیر مترقب. بدین گونه پاره بزرگی از شهر یا محله‌ای یا نیمی از آن از اموال عمومی شمرده می‌شد. سازمان نامبرده ریشه می‌رساند به فرمایش پیامبر اکرم به عمر که می‌خواست زمینی از آن خود را برای خیریه اختصاص دهد: «این کشتزار را ممنوع‌المعامله ساز و محصول آن را بر همگان بخش کن». بی هیچ تردیدی این آشکارترین جلوه روح اجتماعی اسلام است در جامعه شهری که موجب استمرار تاریخی بناهای شهری و نوسازی و نگهداری آثار عام‌المنفعه گردید و مراکز شهرها را از ویرانی حفظ کرد.

★★★

در شهرهایی که بر اساس نقشه‌ای طرح‌ریزی نشده باشد و «خود به خود» رویده باشد، یگانگی و وحدت سراسری آن باز بسته است به همسازی کامل عوامل تشکیل دهنده آن و این عوامل به شهر حائلی از کریستالها را می‌دهد که بر اساس شکلها و مقدارهای مختلف در کنار هم گرد آمده باشند. این همسازی و توازن چیزی نیست جز نمایشی معماری از سنت و زندگی گذشته که همانا سنت پیامبر اکرم باشد که با اوضاع محیط سازگاری داده شده است. این همانا تعیین اعمال بسیار عادی بشر است از تطهیر و نشستن بر زمین و خوردن در گرد یک دوری واحد و رفتار با خانواده و بیگانگان. سنت، غیر مستقیم طرز پوشیدن و وضع خانه و شهر را هم معین می‌کند و به‌ویژه متضمن قواعد رفتار با همسایگان است که از آن سخن می‌داریم و مشتمل بر سرمشقهایی است که پیامبر اکرم در پیش همگان گذاشته‌اند تا موقع اجتماع را استوار و دقیق سازند. آنچه از سوی سنت تعیین شده است گویا تنها مربوط به کارهای بیرون باشد. اما این اصول هرگز از تاثیر در سراسر شخصیت که کلاً متضمن تن و روح و روان است، خودداری نمی‌کنند. همین امر است که برای مسلمانان نقشه شهر را کلاً خواه از نظر وضع خارجی و خواه از لحاظ معنوی تعیین می‌کند و با نیازهای مادی

در صفحه‌های بعد

تصویر ۱۶۹. دورنمای هوایی از پل خواجو و بند زاینده رود، اصفهان.

تصویر ۱۷۰. دورنمای کلی از کاروانسرای مهیار در جنوب اصفهان.

تصویر ۱۷۱. کاروانسرای اسدپاشا، دمشق، سوریه.

تصویر ۱۷۲. بخشی از ستون بیمارستان مسجد دیوربگی، ترکیه.

تصویر ۱۷۳. درون بیمارستان مسجد دیوربگی، ترکیه.

تصویر ۱۷۴. گزری از بازار فاس، مراکش.

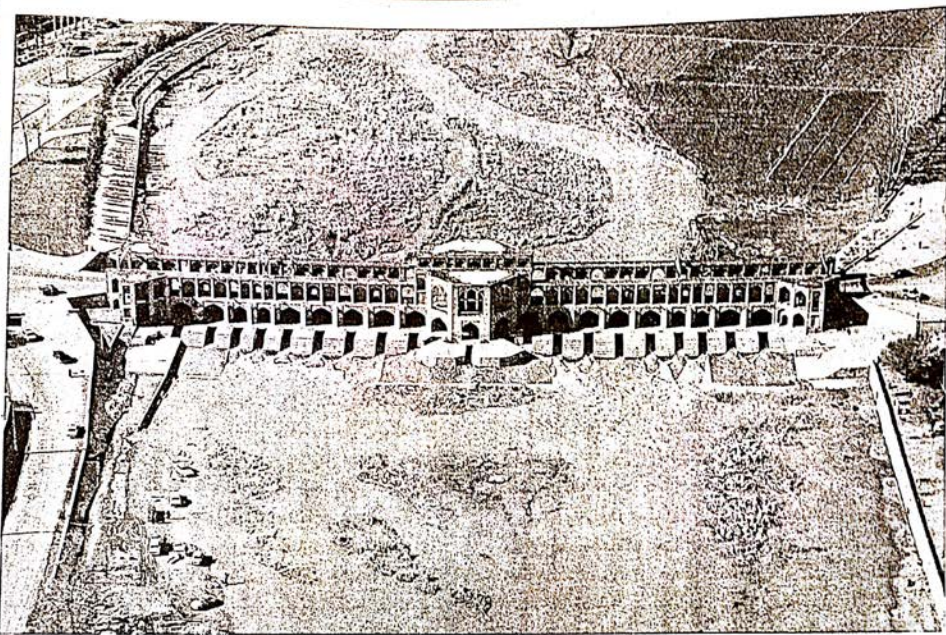
باروک که برای ایجاد خیابانهای وسیع و بزرگ نمایی ممتد و مستمر ساخته می‌شد ناسازگار بود. نمونه بارز این امر در مسجد شاه اصفهان دیده می‌شود که پس از جلouxان بلند کنار میدان برای دستیابی به شبستان باید از دالاتی تنگ که نهان سازنده و پوششی در برابر آمد و رفت مردم در میدان است گذشت.

★★★

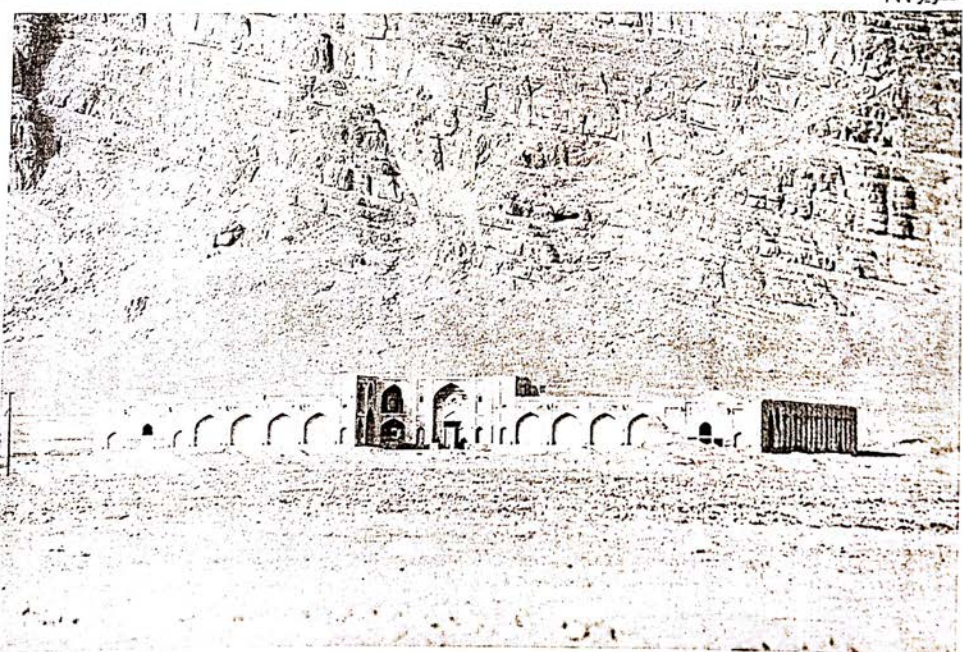
نخستین معیار طرح‌ریزی شهری که بر عهده طراح شهرهای سلطنتی می‌افتد گزینش جایگاه آن است. این جایگاه اصولاً یا دسترسی آن به آب برگزیده می‌شود. آثار ابرسانی که به دست پایه‌گذاران شهرهای اسلامی ساخته شده است بسیار فراوان است. از ابراهه‌ها گرفته تا قنات‌ها و آب‌انبارها برای ذخیره کردن آب باران و حتی توزیع آب از سرچشمه رود یا منگله‌ها. عامل آب از هر عامل دیگری در طراحی شهرهای اسلامی مهمتر است. زیرا که هم اساس زندگی است و هم برای آداب دینی و نوسازی و دستماز و طهارت ضروری است. بنابر این شگفت نیست که معماری اسلامی به فواره و ابریز و استخر چنین توجهی دارد که متضمن آرامش اندیشه و روان و احساسات است.

میارودم طراحی شهرهای اسلامی همانا وجود راههایی است برای پیوستن با کانونهای شهری دیگر. برای این منظور بعضی از فرمانروایان مانند سلجوقیان آسیای صغیر و شاه عباس اول صفوی کاروانسراهایی به شکل دژه‌ای استوار بر سر راه کاروانرو ساختند. معیار سوم که تنها وابسته است به خواست پادشاه استحکامات شهر بود.

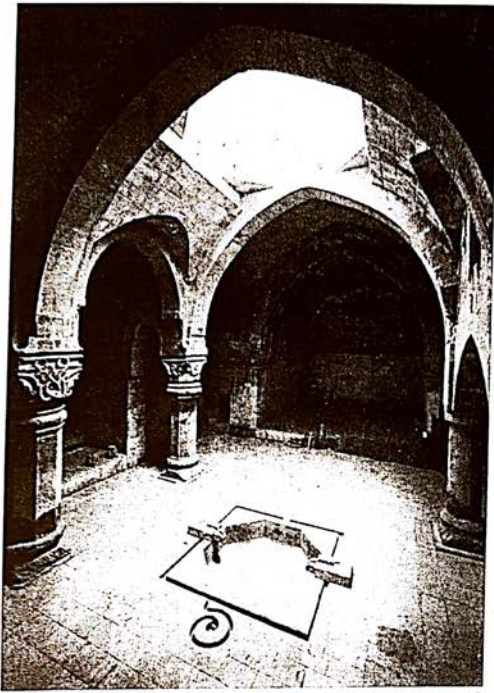
سراجنام از فرمانروا چشمداشت ساختن بناهای عمومی مانند مسجد و مدرسه و بیمارستان و کاروانسرا و گرمابه می‌رفت. برپایی این گونه ساختمانها وظیفه امیران بود ولی این امر از امتیازات خاص و انحصاری آنان شمرده نمی‌شد. از آنرو که توانگران شهرها می‌توانستند برای ایجاد چنین کانونهایی دست به کار شوند. همسازی و هماهنگی در ایجاد مکانهای مختلف شهری خواه از «بالا» یا از «پایین» توسط نهادهای سنتی مذهبی به نام اوقاف یا جُئس بود که برای برپایی هر گونه بنای عمومی یا املاک غیر منقول و واگذاری آنها برای خدمت مردم مانند مسجد و بیمارستان و اختصاص میانی جهت نوسازی مکانهای مقدس و مدرسه‌ها یا هر سازمان عام‌المنفعه‌ای اقدام می‌کرد. طراحی شهری که توسط فرمانروا یا گرفته بود از قبیل ابراهه‌ها یا مدرسه‌ها و دیگر سازمانهای عام‌المنفعه به فراخور افزایش جمعیت شهر از اموال عمومی تلقی می‌شد و از دستبرد افراد مصون بود مگر در روبرویی با

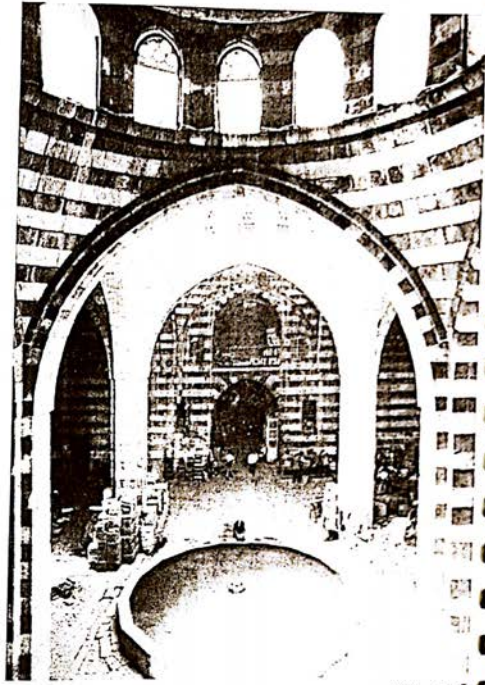
تصویر ۱۶۹

تصویر ۱۷۰

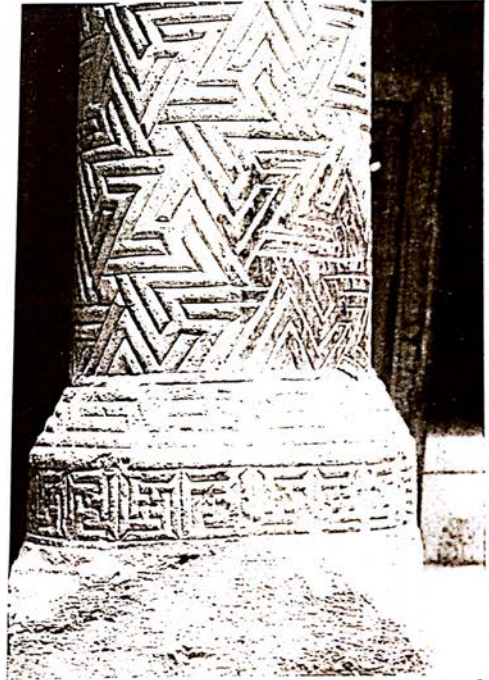
تصویر ۱۷۳

تصویر ۱۷۱

تصویر ۱۷۴

تصویر ۱۷۲

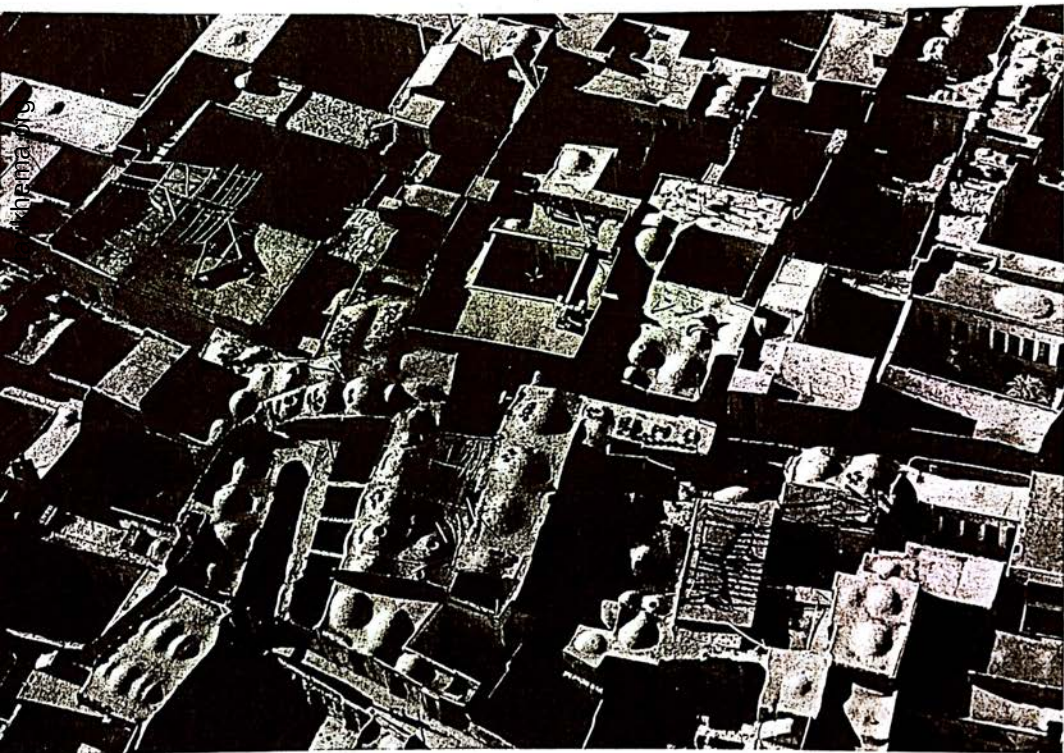
خواه کارهای بازرگانی در خود گرد می‌آورد. از آنرو که این دو گونه تلاش غالباً یکی هستند و بیشتر پیشه‌وران و اهل حرفه حاصل کار خود را در همان کارگاه خویش به فروش می‌گذارند. اما محله‌های مسکونی بیشتر دور از پهنه بازار و راه‌های پر آمد و رفت برپا می‌شود با کوچه‌های تنگ و بچ‌دریچ که به هیچ‌روی با خیابانهای شهرهای اروپا حتی محلات قرون وسطایی سنجیدنی نیستند. زیرا که خانه‌های مسلمانان از حیاطهای درون خویش روشنایی و هوا می‌گیرند، نه از خیابان. هرگاه به نقشه شهرهای اسلامی بنگرید می‌بینید که در کنار خیابانهای عمده سراسری رشته بن‌یست‌ها و کوچه‌های پیچ‌پیچ قرار گرفته‌اند که راه آمد و شد خانه‌های انبوه و پرشماری هستند. این خانه‌ها، خرد و تنگ و چسبیده به هم و در عین حال مجزا از یکدیگر و خود بسته و رو به آسمان هستند.

این گونه بافت شهری به‌ویژه در جاهایی مانند شمال آفریقا و مصر و سوریه و ایران که تفاوت دمای روز و شب بسیار است و شب‌هنگام نسیمی خنک می‌وزد و در حیاطها می‌پیچد رایج است. این خانه‌ها

مردم سازگار است. ولی هرگز آنان را مجزا از وسایل و ضروریات نظمی عالی‌تر در نظر نمی‌گیرد و این مطلب آن را از شیوه طرح‌ریزی امروزی شهرها که گرایش دارد به جداسازی نیازهای تن و روان و نیازهای معنوی و مادی ممتاز می‌سازد و وانگهی نمی‌تواند به‌گونه‌ای دیگر عمل کند زیرا هیچ رهنمونی برای سرمشق فراهم آوری این پهنه‌های مختلف در یک مجموعه ندارد.

یک نمونه خاص برجسته از مفهومی که در نظر داریم تاثیر آب است در زندگی شهر اسلامی چه مادی و چه معنوی که در آن تصویری از روانی و پاکی نمودار است.

از صفات کلی و مستمر طرح‌ریزی شهری اسلامی که مستقیماً ریشه به سنت اسلامی می‌رساند آن است که بخشهای بازرگانی و مسکونی کاملاً جدا باشند. شریان حیاتی شهرهای اسلامی همانا بازار یا سوق است که در درازای گذرگاهی یا گذرگاههایی که شهر را به دیگر کانونهای داد و ستد می‌پیوندد قرار دارند. این شریان کمابیش همه‌گونه کوششهای سودآور را خواه فعالیت پیشه‌وران و صنعتگران و

تصویر ۱۷۵. دورنمای هوایی و بامهای بازار کاشان، ایران.

تصویر ۱۷۶. حیاط خانه‌ای سنتی از سده یازدهم هجری؛ هفدهم میلادی در شهر کهنه قاهره، مصر.

پدیدار می‌شود. محله‌های مسکونی در پیرامون این بازار قرار داده شده است به شیوه محله‌های مسکونی قبایل و عشایر که در آن خانه‌های مهاجران نخستین و سران قبیله رو سوی صحن مقدس دارند. در نتیجه و با گسترش شهر بازارهای تازه در کنار گذرگاههایی که منتهی به سوق مرکزی می‌شوند پدیدار می‌گردد و در این بازارها کالاهای گرانها مانند ابریشم و جواهرات فروخته می‌شود. گرداگرد بازارها که قیصریه خوانده می‌شد، پارو کشیده شده و دروازه‌ها گذاشته می‌شد که شبها بسته می‌شد و بدین گونه دزدی پدیدار می‌گشت. قیصریه به معنی وابسته به پادشاه بزرگ یا قیصر است.

باری کلاً نه در قیصریه میدانی مستطیل و فراخ هست و نه در بقیه شهر. حیاط مسجد محل فراهم آمدن شهریان است و آمد و رفت مردم و حمل کالاهای دروازه‌های شهر به مرکز آن و یا به عکس به نسبتی که به مرکز نزدیکتر می‌شود کندتر می‌گردد. شبکه گذرگاههای بازرگانی و پیشه‌وری روزافزون شلوغ‌تر می‌شود و بر انبوه مردم افزوده

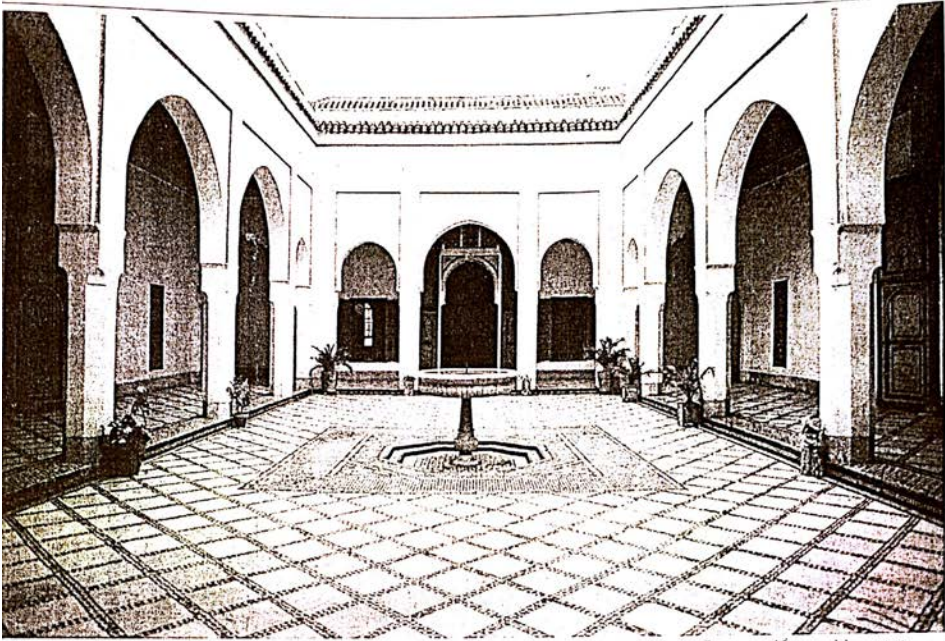
و اهرویی طاقدار دارند که از آنجا به اطاقهای بالاخانه می‌روند. در این سرزمینها همچون عربستان جنوبی و بعضی پاره‌ها از هند که مسئله بازگذاشتن خانه‌ها در معرض نسیم خنک مرتب دریا بسی مهم می‌نماید، معماری خانه‌ها از آنچه در ترکیه مرسوم است که اقلیم آن درشت و سخت است متفاوت است. ولی جدایی هر خانه از دیگری مراعات می‌شود و خانه‌های در معرض نسیم خنک قرار گرفته، با پرده‌های حصیری که در جلو درها و پنجره‌ها آویخته‌اند، ساکنان را از نور شدید آفتاب مصون می‌دارند و از نگاه بیگانگان در امان. خانه‌های قدیمی ترکیه غالباً به صورت U ساخته شده‌اند که پاره‌ای از آن عقب‌تر از بخشهای دیگر قرار گرفته است و پنجره‌های آن به قسمت بسته و محدود خانه باز می‌شود. حتی المقدور در پیرامون آن باغی است محصور در میان کوچه‌های تنگ و درهم همانند کوچه‌های شهرهای عربان. استانبول کهنه شبیه است به روستاهای در کنار هم نهاده شده و ساخته از چوب در کنار مسجدهای جامع و کلیات آنها که پوششی از سنگ دارند.

در شهرهای اسلامی، منطقه خاصی برای سکونت طبقات عالی اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شود. باری بازشناختن خانه‌های توانگران از مستمندان از نمای خانه‌ها ممکن نمی‌شود. از سویی هم محله‌ها پیامد گرد آمدن افراد قبیله‌ها هستند. در امپراطوری عثمانی محله‌ها حاصل گردآمدن اعضای واحدهای سپاهی هستند.

واحد زندگی يك بخش مسکونی از وجود مسجدی و مکتبخانه‌ای که در آن قرآن مجید آموخته می‌شود و گرمابه‌ای به سبک گرمابه‌های رومی باز شناخته می‌شود. این مکانها هم از دیدگاه بهداشتی و هم دینی برجسته‌اند. در بسیاری شهرها محله‌های مختلف دیوارها و دروازه‌های خاص خویش داشتند.

در هر بخشی کلاً گونه‌ای سازمان همگانی وجود داشت مشتمل بر شورای برجستگان که به کار راههای ارتباطی و ابرسانی می‌رسید. شهرها کمابیش خودگردان بودند که در این امر گروههایی برای سود خویش دست به کار می‌شدند و برای اداره مطلوب امور لازم می‌آمد که دستی نیرومند از بالا در کارها نظارت کند.

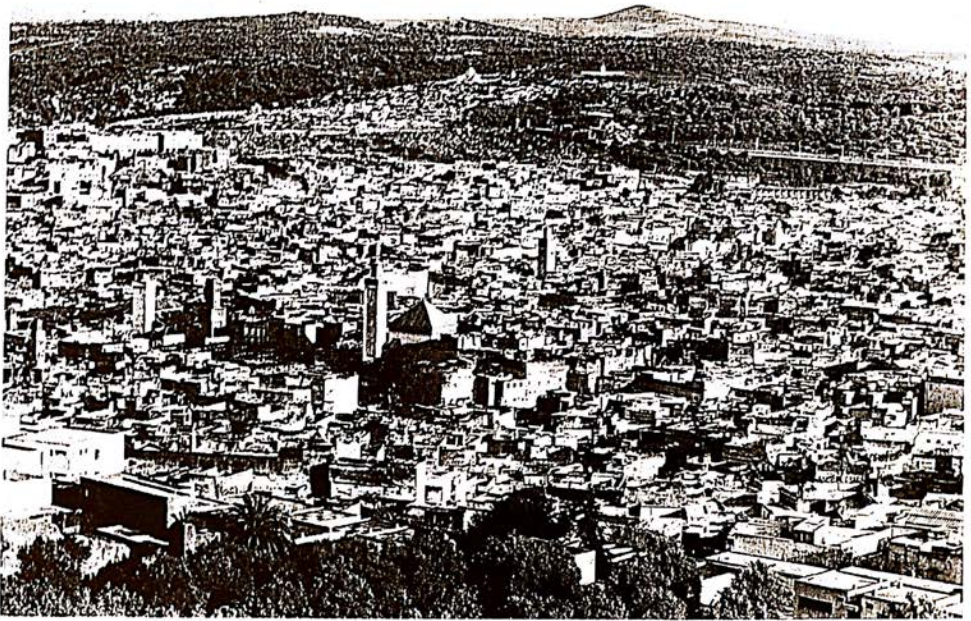
اجتماعی از خانه‌های کندووار مستقل و در ضمن متحد، گرداندن شهر را توجیه می‌کنند و جنبه فعال آن همانا داد و ستد و کوششهای بازرگانی است که مانند رودی همه کوششهای پیشه‌وران و پیشه‌دار را به جریان می‌انداخت. شهر اسلامی اساساً و به الگوی مکه با بازار در کنار صحنی مقدس

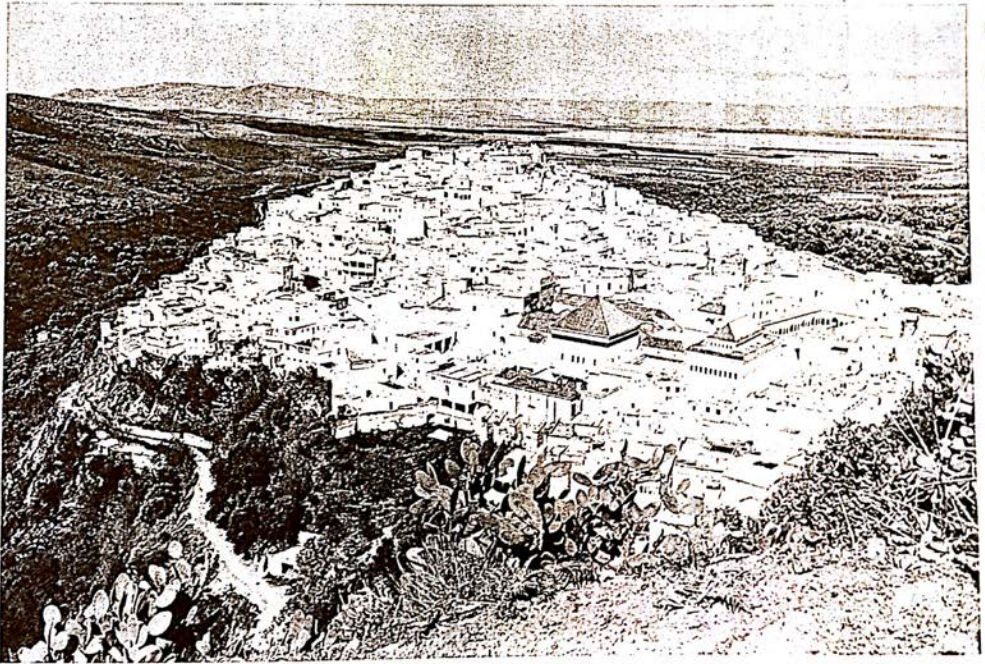
تصویر ۱۷۷. حیاط درونی کاخ بهیه، مراکش، سده سیزدهم هجری: نوزدهم میلادی.

تصویر ۱۷۸. خانه سنتی مراکش در فاس.

تصویر ۱۷۹. دورنمای کلی فاس، مراکش، از گورستان مرند.

تصویر ۱۸۰. شهر کوچک مولای ادريس بنا شده در پيرامون زيارتگاه، نزديك مكس، مراکش.

تصویر ۱۸۱. دورنمای هوایی اصفهان و مسجد جامع با بامهای گنبدی بازار.

می‌شود. این بازارها با شاخه‌های نی یا طاقهای اجری سرپوشیده می‌شوند و ساختمان آنها چنان است که آمد و رفت و حمل کالا در آنها به آسانی انجام داده نمی‌شود و بر عکس برخورد و اصطکاک میان بازرگانان و پیشه‌وران و مشتریان فراهم می‌کند. رئیس سوق یا بازار باید برخوردها را برطرف کند.

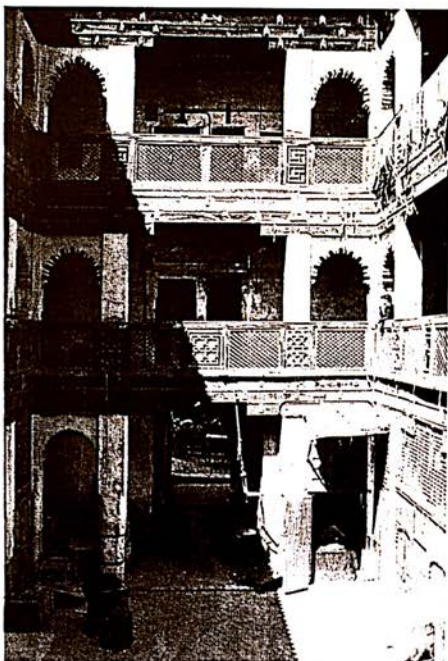
حمل و توزیع مواد و مصالح ضروری برای پیشه‌وران و صنعتگران توسط کاروانسراها (یا خانها یا فندوق) که بر سر شاهراهها بودند و به منزله مهمانخانه‌ها و نیز جای مبادله کالا انجام وظیفه می‌کردند، به عمل می‌آمد. کاروانسراها مشتمل بودند بر حیاطهای وسیعی که گردگرد آنها رواقها بود که در آنها چارپایان سواری و باری آماده می‌شدند و بالاخانه‌ها اختصاص به مهمانان داشت.

پیشه‌وران به اصناف دسته بندی می‌شدند. هنوز هم در بعضی کشورها چنین است. به همین جهت رسته‌هایی مشتمل بر گذرگاهها و محله‌هایی مانند شهرهای قرون وسطایی اروپا برای مشاغل گوناگون اختصاص می‌یافت. سازمان یافتن اصناف مایه آسانی تهیه مواد و

اصناف پیشه‌وران از پدیده‌های شهری است و در میان بدویان همانندی نداشته است. در میان همه گروههای اجتماعی بی‌گمان اصناف هستند که از منافع اساسی شهر دفاع می‌کنند در صورتی که اشراف سپاهی که کلاً ریشه بدوی دارند در پیرامون کاخ و دربار گرد می‌آیند. برخلاف آنچه در اروپای قرون وسطا روی نمود در اینجا اصناف هرگز به قدرت سیاسی دست نیافتند و نیز برای ایشان تصور دستیابی بر قدرت علمای متبحر در علوم قرآنی، که معمولاً نماینده جامعه مؤمنان بودند و هر امیر تازه به قدرت رسیده‌ای توسط آنان با

تصویر ۱۸۲. کاروانسرای مملوک غوری، قاهره، مصر.

تصویر ۱۸۳. فندق (کاروانسرای) مراکشی در فاس، مراکش.

مؤمنان پیمان می‌بست، دور می‌نمود، اینک جامعه کلاً متضمن چیزی بود بیشتر از شهر که حدود آن مشخص نیست و تجسمی است از پدیده‌ای کلی و عالی که همانا دارالاسلام باشد که شامل سراسر سرزمینهای اسلامی به منزلهٔ گهواره‌ای از نظم و آرامش می‌شود.

۲ هنر و تفکر

جدایی «هنر» و «صنعتگری» پدیده‌ای است که نسبتاً در روزگارهای اخیر در اروپا پیدا شده است و مانده است به جدایی «هنر» و «دانش». در گذشته هر هنرمندی که شیئی می‌ساخت «صنعتگر» خوانده می‌شد و هر حرفه‌ای که گذشته از علوم نظری مستلزم مهارت عملی هم بود بدان «هنر» گفته می‌شد. این امر در جهان اسلام نیز مصداق داشت - و این گونه جاها روز افزون رو به کاهش است - یعنی هر جا که غرب در آن تأثیری نداشته است حال به همین منوال است. هنر (فن) پیوسته متضمن صنعت (صنعه) است و دانش (علم)، و ضرورتی ندارد که یادآور شویم که فن وابستگی به کارهای دستی دارد و نه به ماشین و نیز علمی که هنرمند می‌آموزد یا علمی که در دانشگاهها آموخته می‌شود هیچ ارتباطی ندارد. علمی که برای یک استاد بنا ضروری است بی‌گمان هندسه است، ولی هندسه‌ای که بیشتر جنبهٔ عملی دارد تا آنچه در آموزشگاهها می‌آموزند - استاد بنا باید بداند که چگونه می‌توان طاق جناغی را با کمال یک ریسمان کشید - ضمناً از نظر دیگر این امر جوهری فکری و پیوندی با اندیشه دارد. نه تنها این عمل بخشهای پیشه‌ای را در کلی هماهنگ جای می‌دهد بلکه طرحها یا الگوهای برجسته‌ای که به دست داده می‌شود، خود مانند آیینة وحدت غیر مرئی است که در هوش و فکر هر آدمی موجود است. یعنی آنکه دانش آموخته شده با هنر همواره دست کم شامل جنبه‌ای خرد (حکمه) است که امور عقلی را با اصول جهانی پیوند می‌دهد. باید تأکید کرد که مهارت در هر فنی از هنرهای سنتی متضمن راه حل‌های فنی و زیبایی شناسی است برای مسئله‌ای معین. بدین گونه با در نظر گرفتن مثال مورد بحث، شیوة ترسیم طاق متضمن جنبه‌های استواری و زیبایی نیز هست. در هنرهای سنتی بهره‌گیری و زیبایی همراه و همزمان هستند و دو رویه هستند لاینفک از کمال. به فرمودهٔ رسول اکرم «خدا کمال را برای همهٔ اشیاء مقرر فرموده‌اند» (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) اصطلاح احسان که به کمال ترجمه شده همچنین مشتمل است بر مفهوم «زیبایی» و «فضیلت».

در جهان اسلام این کلام نموداری است از اصول اخلاقی و معنوی نه تنها هنرها در مفهوم دقیق بلکه هر گونه مهارت دستی، قطع نظر از ناچیزی و حقارت آن. تا آنجا که کار کمابیش نزدیک به کمال مطلوب انجام داده شود، خود دارای ارزشی است جدا از بهای اقتصادی انتفاعی

حاصل از آن. بر اساس اعتقادی نسبتاً رایج، استثنائی در این امر هست در بارهٔ مهارتهایی که با مواد و مصالح غیر حلال یا با عنصری مجازی و کاذب سروکار دارند مانند رنگرزی یا زرگری که فلز را با پوشانیدن با ورقه‌ای از زر یا سیم دگرگون می‌سازد و چشم را فریب می‌دهد. کلاً می‌توان گفت که صنعتگران مسلمان با آنکه کمال کوشش را در به کار بردن استادانهٔ ابزار و کار خود معمول می‌دارند، در بهتر ساختن آنها کاری از پیش نبرده‌اند. این حالت را می‌توان دست‌کم با وجود آگاهی مسلمانان توجیه کرد از بی‌اعتباری و گذرای اشیاء و اینکه هنر امری است گذرا و مجازی - «آنچه روی زمین هست خاک بایر می‌کنیم»^۱ (قرآن مجید، سورة کیف آیه ۸) - و آرمان عالی صنعتگران همانا رسیدن و نیل به درجهٔ استادی است. در اینجا ست که هنر تبدیل به نظامی معنوی می‌شود و نامطلوبی ابزار کار چیزی جز «خدمتکار» (عبد) نیست. در صورتی که زیبایی اثری که از زیر دست صنعتگر بیرون آمده است، همانا بازتاب کیفیت «خداوند» (رب) است. هنر یا صنعت کلاً دارای دو جنبه است که مستلزم کسی است که روش به فعل آوردن امری معنوی را بداند. هنر عبارت است از درآوردن ماده‌ای نسبتاً بی‌شکل به شیئی مانند سرمشقی کامل. اینک این به شکل کشیدن ماده‌ای بی‌شکل بی‌گمان تصویری است از کوششی که مردی می‌بذول می‌دارد تا با تفکر و اشراق به حقایق وجود الهی نزدیک شود و بدین گونه خویش را و نفس خود را به سوی کمال برد. درواقع گوهر وجود هنرمند همان مادهٔ بی‌شکل هیولاکونه است که بالقوه می‌تواند به صورت مبدل شود. از سویی هدف خاص تفکر و اشراق همانا در زیبایی است که در اندیشه و حسیات مردم هست و جلوه‌ای است از مثال زیبایی مطلق یگانه و بی‌کران.

اما هر هنرمندی استعداد تفکر و اشراق را ندارد. با این همه گرایش هنر به‌سوی تفکر بسیار نیرومند است. در بسیاری از شهرهای اسلامی، درامان به عضویت صنفی صنعتگر متضمن پیوستن به صفاتی معنوی است که ریشه می‌رساند به علی (ع) و آن‌گاه رسول اکرم که فرمودند علی سرمشق پهلوانی (فتی) کامل است.^۲ آرمان معنوی مهارت هنرمندی و پهلوانی از نظری با هم نزدیکند. زیرا که این هر دو بر کمال سرشت آدمی تأکید می‌کنند. وانگهی نباید از یاد برد که اصناف پیشه‌وری غالباً گروههای سپاهی برای دفاع از شهرها فراهم می‌ساختند.

بعضی از حرفه‌ها که مستلزم به کار بردن آتش برای بهتر سازی یا دگرگونی مواد مانند فلزات یا کانیها به صورت شیشه یا لعاب هستند، خود پایهای شمرده می‌شوند جهت پیوند با روایتی معنوی که با هر مس ترسیم‌شده است، که نام مصری آن توث است و بسیاری از مسلمانان او را از پیامبران کهن می‌دانند، مرتبط است. هنر هرمس، متعالی شده

باسخگوی درون است به نخستین اصول نظمی اسلام که همانا «شهادت» است و «شهادت دادن» به یگانگی خدا.

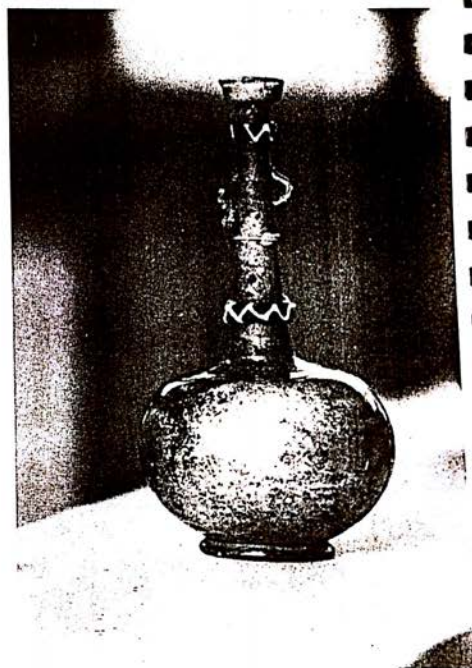
می‌توان گفت که عرفان در آنجاست که مهر و دانش با هم قرین می‌شوند و هدف نهایی و عمومی مهر و دانش چیزی جز زیبایی الاهی نیست. پس در آن صورت می‌توان گفت که هنر در تمدن مرکزیت دینی مانند اسلام، با ریاضت پیوسته است که همانا سنت پرداختن به دل و درون است.

هنر و تفکر: هدف هنر زیبایی. شکل است، در صورتی که هدف تفکر زیبایی. ماورای شکل است. و نظم ظاهری را می‌گشاید و به درون آن می‌نگرد. تا آنجا که هنر با تفکر قرین است، دانش است. و زیبایی جنبه‌ای است از «حقیقت» به مفهوم مطلق کلمه. اینها کمترین جلوه وحدت هستند که ذره‌ای از آن در هر چیزی هست.

این سخن ما را بار دیگر به نخستین بخش بحث باز می‌آورد که جدایی هنر و صنعتگری از سویی و جدایی هنر و دانش از سوی دیگر بود که نشانی ژرف بر تمدن امروزی اروپایی گذاشته است. هرگاه هنر دیگر دانش تلقی نشود - یا آن را پاره‌ای از علم ندانند - از آنروست که زیبایی که هدف تفکر در سطحهای مختلف است دیگر به عنوان «واقعیت» شناخته نمی‌شود. نظم عادی و معمولی اشیاء درواقع چنان دگرگون شده است که زشتی را با حقیقت مقرون می‌کنند و زیبایی را به چیزی نمی‌گیرند جز هدف زیبایی شناسی که امری است کاملاً فردی و

که موجب سوءتفاهمهای فراوان شده همانا کیمیاست که به سبب دگرگونی خاصی که در نظر دارد و در حرفه‌ها هم راه یافته است، خود مانند ارتقای روح تلقی می‌شود. تردید نیست که کیمیا توسط بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و صنعتگرانی که با آتش سروکار داشتند معمول می‌شد و نشانه آن نیز دو اژدهای درهم پیچ خورده است که بر بسیاری از ظروف فلزی و سفالین نقش بسته است.

بسیاری از صنعتگران یا هنرمندان عضو فرقه‌های خاص عرفانی بودند یا هنوز هم هستند. قطع نظر از اینکه به هنگام عضویت در صنف بدان فرقه درآمده یا بعدها بدان گرویده باشند. عرفان همانا ریاضت‌کشی اسلامی است یا گسترش و رشد معنوی آن است. هرگاه چهره ظاهری اسلام شرایع الاهی و اجرای آن باشد، چهره درونی آن همانا دریافتن و ژرف نگری است. اگر عرفان را درون نگری اسلامی انگاریم به خطا نرفته‌ایم به شرط آنکه همواره به کمال نظر داشته باشیم که همانا خرد است که امری است مهم زیرا که

تصویر ۱۸۴. تنگ بلورین سده ششم هجری؛ دوازدهم میلادی، مضبوط در موزه ایران باستان، تهران، ایران.

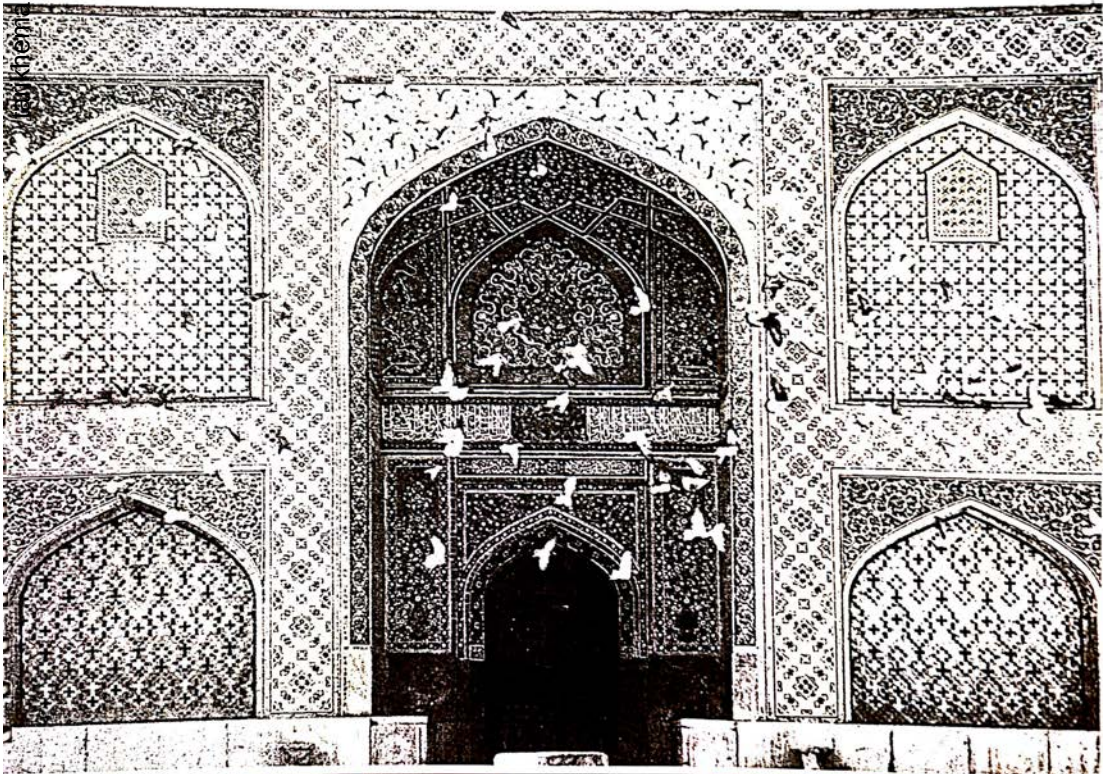
تصویر ۱۸۵. جامی با نقش پرنده‌گان استیلیزه، مضبوط در موزه ایران باستان، تهران.

متغیر.

حاصل این دوگانگی در شناخت «حقیقت»، بسیار برجسته است. زیرا که سرانجام زیبایی است — خواه در نسبت دقیق و باریک با سرچشمهٔ امور — که در ارزش یا ابتذال جهان داوری می‌کند. همچنان که پیامبر اکرم فرموده است،

«خدا زیاست و زیبایی را دوست دارد»؛

تصویر ۱۸۶. کاشیکاری جلوخان مزار هارون ولایت، اصفهان.

کتابنامه

- Bianca, Stefano: *Architektur und Lebensform im islamischen Stadtwesen*, Zurich 1975
- L. Binyon,
J. V. S. Wilkinson and
Basil Gray: *Persian Miniature Painting*, Oxford - London 1933
- Burckhardt, Titus: *Sacred Art in East and West*, London 1967
- Burckhardt, Titus: *Moorish Culture in Spain*, London 1972
- Burckhardt, Titus: *Alchamy*, London 1967
- Burckhardt, Titus: *An Introduction to Sufi Doctrine*, Lahore 1959
- Creswell, K. A. C.: *Early Muslim Architecture*, 2 vols. Oxford 1932-1940

- Duncan, Alistair: *The Noble Sanctuary*, London 1972
- Kühnel, Ernst: *Islamic Arts*, London 1970
- Marçais, Georges: *L'Architecture musulmane d'Occident*, Paris 1954
- Otto-Dorn, Katharina: *Kunst des Islam*, Baden-Baden 1964
- Sourdel-Thomine, J.: *Die Kunst des Islam*, Propyläen-Kunstgeschichte, Berlin 1973
- Vogt-Göknil, Ulya: *Living Architecture : Ottoman*, London - Fribourg 1966
- Volwahren, Andreas: *Living Architecture : Islamic Indian*, London 1970
- Zain-Al-Din, Naji: *Atlas of Arabic Calligraphy*, Iraq 1968