

دانشگاه علم و صنعت ایران

Islamicarchitecture.ir

کتابخانه

قطب علمی
معماری اسلامی

کد فایل: قطب علمی معماری اسلامی - معماری اسلامی

کتابخانه دیجیتالی هنرهای اسلامی اسلام و اعتلای هنرهای سنتی ایران

نویسنده: علیرضا باوندیان

منبع: باشگاه اندیشه

چکیده:

در دوران منحوس ستم‌شاهی گذشته، اتصال شاهنشاهی پهلوی به ساسانی، از یک سو و شکاف ژرف میان فرهنگ ملی و سنتی، با آنچه مدرنیته نامیده شده و از غرب گسیل می‌شد، از سوی دیگر، مشکلات هویتی خاصی را به همراه داشت. مشکلاتی که به خصوص در عرصه هنر، رهاورد نامبارکی چون لجام‌گسیختگی، فروپاشی حدودها و حریم‌ها، هرج و مرج و نوعی وازدگی با خود آورد. هنرمندانی که می‌پنداشتند اسلام بر ایران تحمیل شد، بر سر آن بودند که هویت هنری جامعه را تنها به مواریت باستانی گره بزنند. اینان به تاسی از اسلاف خود (چون سرجان ملکم، فریدون آدمیت و...) گمان می‌کردند که تنها از پایگاه موقعیت تقویمی و جایگاه کنونی باید هنر متناسب با نیازهای عصر جدید را پدید آورد و هنر این زمانه باید همه قول‌ها و قراردادهای گذشته را بشکند و بگسلد. حال آن که نه تنها اسلام بر ایران تحمیل نشد، بلکه مردم ایران و بخصوص هنرمندان ایرانی، اسلام را به خانه خود فراخواندند و بر پیکره هنر کمرمق ساسانی، که نوعاً در التزام و انقیاد سلیق و علایق دربار بود و می‌کوشید تا به شکوهمندسازی نظام و منش شاهان ساسانی مدد رساند و البته گاه نیز به تبیین مبانی زرتشتی کمک کند، شوری خاص دمیدند.

هنرمندان ایرانی با پذیرش اسلام و در فروغ تعالیم آن، نه در برابر هنرهای دیگر به یکباره منفعل شدند و دل و دین از دست دادند و نه بر آن یکسر تاختند و همه قوانین و قراردادهای را شکستند، بلکه جوهره ابداعی هنرهای دیگر، مانند ساسانی، هندی، بیزانسی و هلنی را برگرفتند و بخش‌هایی از آن را که در حُسن انتقال درون‌داشتهای عارفانه خود مؤثر می‌یافتند برگزیدند و آن را با حقیقتِ درونی و دینی خود سازگار کردند.

متأسفانه در نظام آموزش عالی ما هنوز چنان که باید این حقیقت، تنویر، تبیین و نهادینه نشده است که اسلام، به راستی نظام محتوایی و ساختاری هنر ایران را از بُن دگرگون کرد و تحولی ژرف در بنیانی‌ترین عرصه‌های هنر این سرزمین پدید آورد؛ تا آنجا که امروزه نمی‌توانیم هنر ایرانی را از هنر اسلامی جدا و رها بنگریم و حق آن است که با افتخار بگوییم «هنرهای اسلامی ایرانی».

در این مقاله کوشش می‌شود تا به قدر بضاعت و به اجمال به بیانِ والایی‌ها و عظمت‌های آن بخش از هنرهایی پرداخته شود که با ورود خجسته اسلام به ایران به نحو عمیق‌تری متأثر شدند، چندان که بر سرزمین‌های مادی و ذهنی ملت‌های دیگر نیز دامن گسترانیدند. هنرهایی که یقیناً اگر با بهار فرهنگ اسلامی ملاقات نمی‌کرد تا به این حد دل‌آرا و جان‌پرور نمی‌شد.

علت غایی آثار هنری در ایران ساسانی

محتوای هنر در ایران باستان به خصوص در عهد ساسانی کاملاً طبقاتی بود و سه مقصد عمده را دنبال می‌کرد:

هنرمندان در این دوره پیوسته در عظمت بخشیدن به حکومت ساسانی می‌کوشیدند و به بیانی دیگر می‌توان گفت که «آرمان‌گرایی در اجرا» سرلوحه خواست هنرمند قرار داشت. مشخص است که در اینجا از آن فردیت سیال و خلاق هنرمند اثر و خبری نیست؛ چه او وظیفه دارد تا همگان و همگنان در برابر آنچه او می‌آفریند به حیرت واداشته شوند و به تکریم حکومت بپردازند. یقیناً در هنر ساسانی علایق و سلاطین طیف محدودی از جامعه لحاظ می‌شد و هنرمندان به اعتبار این که تا چه حد در برآورده‌سازی آمال و اهواء دربار و حلقه‌های متصل به آن سهم داشته باشند در برابر نظر و تشویق اربابان قدرت بودند.

معماری ساسانی با گنبدها و ایوانهای باشکوه و عظیم درصدد نمایش دادن شکوه و عظمت حکومت بود. این معماری تاحدودی ریشه‌ها و شیوه‌های خود را از معماری هخامنشی برگرفته بود. در عین حال از شیوه‌های هنری و معماری یونان باستان نیز به نحو مبسوطی بهره می‌برد. از معروف‌ترین این بناها می‌توان به کاخ اردشیر در فیروزآباد و قصر پادشاهان ساسانی در تیسفون (نزدیکی بغداد) اشاره کرد.

هدف دیگر هنر در دوره ساسانی توجیه و تبیین و تفسیر اصول اعتقادی زرتشتی بود: یکی از مهم‌ترین محورهای نگرشی هنر ایرانی - زرتشتی، تنازع و تعرض ایزدان و اهریمنان است که در عقاید اوستایی و اساطیری ایرانیان اهمیت بسزایی دارد. ایرانیان قدیم همواره با تاریکی در ستیز و با «نور» در وفاق و وفاداری به سر می‌برده‌اند. از این رو جهان جسمانی تفکر زرتشتی تمثیل عالم روحانی (جهان نورانی) است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که در این نظرگاه، عالم جسمانی ظهور و جلوه و شبیه و تمثیل عالم روحانی (جهان نورانی) و تنزل و تقلیل آن به مرتبه پایین است. اهورا مزدا منبع و مبداء نور و اهریمن از آن حیث که به جهان جسمانی نزدیک است مبداء تاریکی می‌باشد.

اتصال دو عالم جسمانی و روحانی به واسطه عالمی برزخی و بینابینی است که ایرانیان باستان در تصویر کردن آن می‌کوشیدند. این مرتبه همان عالم خیال (مثال) است که ساحت هنرمندانه وجود انسان به آن تعلق دارد. این‌گونه تلقی در هنر مانی که خود التقاط و اختلاطی از هنر مسیحی، بودایی و تفکر ثنویت‌گرای زرتشتی است به اوج می‌رسد.

هنر مانی در نقاشی به کمال رسید و کتاب مصور وی به نام ارتنگ یا ارژنگ معجزه دین او به شمار می‌آید. بنا به تلقی مانویان هر آن‌چه در عالم زیباست، شایان پرستش است.

تفسیر و تأویل اصول زرتشتی در ادبیات با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال می‌شد: مثلاً اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان به زبان پهلوی ترجمه شد.

یکی از کتاب‌های معروف عهد ساسانی، کتابی است به نام «ارتاویراک نامگ». این کتاب ماجرای مردی به نام ارتاویراک است که در عالم خیالی خود به بهشت و دوزخ سفر می‌کند. یکی دیگر از آثار دینی عهد ساسانی کتاب «پند نامگ» است. در این کتاب اندرزهای دینی و اخلاقی تنی چند از بزرگان زرتشتی نقل شده است. دو کتاب دیگر هم به نام‌های «بنداهش» و «دینکرت» به زبان پهلوی ساسانی بر جای مانده که مربوط به احیای تفکر زرتشتی است.

افزون بر این، موسیقی نیز به نهادینه‌سازی و تجلیل زرتشتی‌گری مدد فراوان رساند. سرودهای دینی با نواهای روح‌انگیزی خوانده می‌شد و دستورات دینی را فضایی سرشار از نوعی جذب و «از خود به در شدگی» به مردم القاء می‌کرد. همین لذت سکرآمیز موسیقی، آمیخته با مضامین دینی بود که از خستگی کسل‌کننده تشریفات متعدد دینی می‌کاست. هدف دیگر هنر، مفرح کردن و لطافت بخشیدن به زندگانی طبقات حاکم بود. این هدف را هم ادبیات و هم موسیقی به جد دنبال می‌کردند. مثلاً داستان خسرو و غلام او، اگرچه امروزه برای تاریخ‌نویسان یک سند تاریخی به حساب می‌آید و از رهگذر خواندن آن می‌توانند دربار ساسانی را تجربه کنند، ولی در آن دوران دارای بار سرگرم‌کننده فراوانی بود. داستان گفتگوی بز و خرما و همچنین کتاب شطرنج، هر دو از کتاب‌های سرگرم‌کننده آن زمان به حساب می‌آیند. کتاب کلیله و دمنه هم از کتاب‌های معروف این دوران است که به وسیله طبیبی درباری به نام برزویه از هندی به فارسی برگردانده شد. کارنامه اردشیر بابکان داستان مبارزه‌های این پادشاه و رشادت‌های او برای رسیدن به پادشاهی و تخت و تاج است.

هنر ساسانی به طور کلی در خدمت دربار بود و هنرمندان، خدمتگزارانی که اراده هنری خود را مصروف خوشامد و پسند درباریان و برجسته‌سازی احوالات و ذکر اوصاف فرمانروایان کرده بودند. درهای فرهنگ و هنر و رفاه و رونق زندگی به طور کلی بر روی مردم بسته بود. البته گاه مایه نخستین برخی از داستان‌هایی که در ادبیات ساسانی به چشم می‌خورد از فرهنگ عامه اخذ می‌شد، ولی این نه به دلیل رویکرد مردمی هنر و ادبیات بود؛ چراکه در مجموع آثار هنری برای التذاذ و انبساط خاطر و مباهات کاذب امیران و اعیان پدید می‌آمد. در واقع ممکن بود برخی مواقع مردم و احوالشان به رشته توصیف کشیده شود و مردم، موضوع اثر هنری و ادبی قرار گیرند اما موضع هنرمند هرگز مردمی نبود.

حضور اسلام در تقدیر هنر ایران

اسلام چون به ایران آمد، نه در برابر هنر ساسانی (و نه هر هنر دیگری) صف‌آرایی کرد و موضعی خصمانه به خود گرفت و نه در مقابل آن منفعل شد؛ بلکه حسب «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» دست به گزینش‌گری زد و عناصری را که برگزیده و نگهداشته بود بخوبی در خود تحلیل برد، مهر و نشان خود را بر آن زد و آن‌چنان پیچ و تابشان داد که به راستی امروزه به دشواری می‌توان آبشخور نخستین آن را معلوم کرد.

«صد سالی این هنر را کفایت کرده است تا با آثاری که می‌آفریند چنان خود را بر کرسی بنشانند که نتوان آثار وی را به هنرهای کهنی نسبت داد که از ثمره کار آنها توانگر شده است.»

در اینجا دیگر هنرمند مسلمان ایرانی مجبور نبود تا شکوه‌آفرینی را به التزام و انقیاد هنر درباری درآورد. او با طیب خاطر، مبادرت به شکوه‌آفرینی فضایی کرد که پاره پاکیزه ساحت ایمانی وجود او بود. جایی که در آن سر به سجده فرود می‌آورد و با خدای یگانه به راز و نیاز می‌پرداخت. جایی که متعلق به قلمرو اعتقادی و عاشقانه وجود او و همه گروندگان به آیین نجات‌بخش اسلام بود. برای معمار مسلمان همواره این مساله مطرح بود که فی‌المثل در فضای مسجدی که می‌سازد نظام توحید را در بهترین شکل خود در مصالح و مواد نشان بدهد؛ یعنی فضای مسجد او را به وحدت محض نایل سازد که بیان‌کننده وحدت ذات باشد؛ در عین حالی که در عالم کثرت زیست می‌کند. یکی از این موارد، مساله تربیع دایره است که در معماری اسلامی ایرانی، جایگاه ارزشمندی دارد، یعنی رابطه سازی میان مربع و دایره که خود نمادی از بیان وحدت در کثرت است.

در اندیشه هنرمند مسلمان، زمین محضر خداوند است و مسجد، تمثیلی است از عالم وجود و خود انسان در چهره آسمانی خویش. «هر مسجدی، قلب دنیاست»؛ فضایی است که آسمان و زمین در آن به هم پیوند می‌خورند و نماز هم به سوی کعبه، که خانه خداست، صورت می‌بندد. اکنون دیگر هر فضای کالبدی، خود به نوعی گسترش و امتداد مسجد محسوب می‌شود. خانه، مدرسه، باغ و بازار همه از مسجد می‌پذیرند و در امتداد آن ساخته و این همه تماماً محضر خدا دانسته می‌شوند. بدین سان طراحی شهرها همه از مسجد متأثر می‌شدند و به سوی کعبه جهت‌گیری می‌کنند. فضا، فرم، رنگ، نور و ماده هر یک به تنهایی عنصری تلقی می‌شود که در ترکیب با یکدیگر می‌توانند یک اثر معماری را پدید آورند.

فضا در این جا کیفیتی قطبی دارد. هر مکان مقدس بر پیرامون خود اثر می‌گذارد و آن را جهت‌دار می‌کند. در این جا فرم‌ها از دایره مادی و آشنای خود فراتر می‌روند و هر صورتی کیفیتی فراتر می‌یابد. مربع، هشت ضلعی و دایره دیگر فقط صورت‌های هندسی محسوب نمی‌گردند، بلکه هر یک محمل ارزش‌ها و تمثیل اعتقادات هنرمند می‌شوند.

هنرمند مسلمان ایرانی، با معانی و مفاهیم تازه‌ای از نور مواجه شد. او تا پیش از آن نور را از پنجره نگرشی زرتشتی مشاهده می‌کرد، اما اکنون نور برای او معادل بصری «وجود» شده بود. هنر اسلامی ایرانی به پشتوانه تمدن اسلامی متکفل نور جمال ازلی حق تعالی بود؛ نوری که جهان در آن آشکار می‌شود و حسن و جمال او را چون آینه جلوه می‌دهد:

حُسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

این همه نقش در آینه اوهام افتاد

مولوی در دفتر اول مثنوی معنوی این چنین می‌سراید:

ده چراغ ار حاضر آید در مکان

هر یکی باشد به صورت غیر آن

فرق نتوان کرد نور هر یکی
چون به نورش روی آری بی شکی
گر تو صد سیب و صد آبی بشمری
صد نماند، یک شود چون بفشری
در معانی، قسمت و اعداد نیست
در معانی تجزیه و افراد نیست
اتحاد یار با یاران خوش است
پای معنی گیر، صورت سرکش است
صورت سرکش گدازان کن به رنج
تا ببینی زیر او وحدت چو گنج

نور در معماری ایران که به مرور زمان سرشار از هویت اسلامی می‌شد، جایگاه والاتری می‌یافت. البته آراء و آثار حکیمان انسی و افاضی نیز در تعلق خاطر هنرمندان و معماران ایرانی به نور، دارای سهم و نقش ارزنده‌ای است؛ چه ایشان عقیده داشتند که در عالم هیچ شیئی در تعریف بی‌نیاز از نور نیست. زیرا نور عین ظهور است و ظهور نسبت به خفا، مثل وجود نسبت به عدم است. پس وجود؛ همان نور و عدم همان ظلمت است. خداوند، نور است و او را نور انوار، نور محیط، نور قیوم، نور مقدس و نور اعظم می‌نامند. ابن سینا علم حاصل در نفس را نور، حکمت خداوند را زیتون و عقل فعال را آتش می‌نامید.

غزالی می‌گفت که نفس او، تحت تأثیر نوری که خداوند در سینه‌اش تابانده به اعتدال بازگشته است و کشف حقایق باید از این نور خواسته شود. او می‌گفت که این نور گاهگاهی از خزانه بخشش الهی جاری می‌شود و باید در کمین آن بود؛ چنانکه رسول خدا می‌فرماید که از جانب خدای شما در ایام زندگی وزشهایی رحمانی می‌وزد، آگاه باشید و آنرا دریابید.

در معماری ایران پس از اسلام، نور، به تأسی از قرآن مجید [۱]، به ارجمندترین و والاترین جایگاه خود دست می‌یابد. در اینجا این لطیفه باارزش حضرت حقتعالی، هرچند در شکل مادی خود باعث روشنایی فضا و ایجاد کشش در آن می‌شود، اما در وجوه تمثیلی و معنوی که با هندسه‌ای خارق‌العاده به جلوه‌گری می‌آید در «مقرنس»، که «نور متجسد» است به زیبایی هرچه تمامتر، به ابراز تمنای جمال می‌نشیند و در بعد معنوی آن نمادی از وجود و خرد الهی می‌گردد.

هنرمندان با پذیرش اسلام، دیگر اجباری به تبیین اصول اعتقادی زرتشتی نداشتند بلکه می‌کوشیدند تا دین پویا و مترقی خود را در زیباترین تدابیر بیانی ممکن به معرض امعان نظر همه اهل جهان بگذارند. دینی که برای هنرمندان، آزادی در انتخاب‌گری را به ارمغان آورده بود و هرگز در اندیشه تحمیل اراده خود بر آنان نبود.

آنها به روشنی می‌دیدند که خلاف آمد حاکمان ساسانی که علم و فرهنگ و هنر را تنها برای خویش می‌خواستند و می‌پسندیدند، اسلام، تشویق از علم و حمایت از عالمان را به صراحت و

استواری سرلوحه اهداف خود قرار می‌دهد و پیامبر بزرگوارش مردم را این چنین به کسب دانش و طلب آگاهی فرا می‌خواند که:

- «دانشمندی که مردم از دانش او بهره‌مند شوند، برتر از هفتاد هزار عابد است.» ۲

وی در حدیثی خطاب به حضرت علی (ع) می‌فرماید:

«ای علی، هر گاه مردمان را دیدی که با انجام عبادات به خدا تقرب می‌جویند، تو با عقل و دانش به او تقرب جوی تا بر ایشان سبقت بیابی.» ۳

گفت پیغمبر علی را کای علی

شیر حقی، پهلوانی، پر دلی

لیک بر شیری مکن هم اعتماد

اندر آ در سایه نخل امید

تو تقرب جو به عقل و سر خویش

نی چو ایشان بر کمال بر خویش ۴

به راستی، همین تأکید مؤکد اسلام در توجه به علم و حکمت و محترم شمردن عالمان به احترام علم، از اسباب عمده آشنایی ایرانیان مسلمانان با علوم یونانی و سریانی و هندی بود. به عنوان مثال ارتباط آنان با فرهنگ یونانی مستقر در شامات (سوریه، فلسطین، اردن و لبنان کنونی) زمینه‌های رقابت هدفمند علمی را در ایشان بیدار کرد؛ چندان که هنرمندان و دانشوران عزتی خاص پیدا کردند و ارجمندی فراوان یافتند.

شاخصه‌های عملکردی هنرهای اسلامی ایرانی

حاملان هنر از ثغور و حدود جغرافیایی متفاوت، هر یک با زبان ذوقی و بضاعت بصیرتی خاص خود بر اندوخته‌های هنر اسلامی ایرانی به مرور زمان افزودند و با انعطاف و عشق از ذهن‌های گران‌سنگ دیگر نیز بهره‌مند شدند؛ تا جایی که می‌توان گفت هنر اسلامی ایرانی در گذر تاریخ همواره در سه محور حضور درخشان و گرم‌تابی داشته است:

۱- «دریافت» هوشمندان آن بخش از عناصر هنری سرزمینها و مللی که همسو با نگرش توحیدی خویش بوده است؛

۲- «توسعه» زیباشناسانه و کارآمد آن عناصر

۳- و سرانجام «انتقال» سخاوتمندانه و مؤثر آن به نسل‌ها و عصرهای دیگر.

با طلوع اسلام، از آنجا که مردم ایران با اشتیاق فزاینده‌تر از هر ملتی دین جدید را پذیرفته و در مقابل آن سر تعظیم فرود آوردند، لذا ورود مضامین آسمانی اسلام را در نگاره‌های ایرانی وسیع‌تر از عرصه‌های جغرافیایی دیگر مشاهده می‌کنیم. این هنر در فراز و نشیب تاریخی خود تا کنون

دوره‌های مختلفی را پشت سر نهاده که در هر دوره با توجه به نوع حکومت، محل پایتخت، نیازهای اجتماعی و تأثیرهای فرهنگی محیط، ویژگیهای خاصی را کسب کرده است. این ویژگیها را تحت عنوان «مکتب‌های هنر نگارگری» می‌شناسند.

مکتب‌های نگارگری

مکتب بغداد (عباسی)

با ترجمه کتاب‌ها از زبان پهلوی، سانسکریت و یونانی به عربی در دوران حاکمیت عباسیان و نسخه‌برداری از این کتاب‌ها، علاقه‌مندی به زیباسازی و نقش‌تصویر در آنها رایج شد. از جمله کتاب‌هایی که در این دوره مصور شدند می‌توان به کتاب‌های «فی معرفه الخیال الهندسیه»، «کلیله و دمنه» و «مقامات حریری» اشاره کرد. چهره‌های نگاره‌پردازی شده این دوره شباهت بسیاری به نژاد سامی (عربی) دارد. جامه‌ها و لباس‌های مسیحی را با همان چین‌های ضخیم و سنگین به شیوه نقاشی‌های بیزانسی می‌توان بازشناخت. در این مجالس رنگ زمینه بسیار اجمالی است یا اصلاً وجود ندارد. این نگاره‌ها از صفحه جدا نیستند و بخشی از متن به شمار می‌رود.

«عبدالله بن فضل» یکی از مشهورترین نقاشان مکتب بغداد است که مصورسازی کتاب «خواص عقاقیر» را از آثار او به شمار می‌آورند. همچنین مصورسازی کتاب «رسایل اخوان الصفا» به وسیله «ابن بختیشوع» در این دوره انجام شده است.

مکتب سلجوقی

مصورسازی کتاب در این دوره به شیوه ای خاص و با خصایص نژادی ادامه یافت. البته از این دوره کتاب‌های اندکی به دست آمده و به نظر می‌رسد نمونه‌های موجود مشابهتی کامل با سفالینه‌های لعابدار این دوران دارد؛ چه همان نقش‌ها را با همان دقت و با جزئیات بر روی سفالینه‌ها می‌بینیم. از قدیمی‌ترین کتاب‌های این دوره «اندرز نامه» است که تاریخ آن مربوط به سال ۴۸۴ هجری قمری می‌باشد؛ برخی از محققان عقیده دارند که تصویرهای این کتاب را باید کهن‌ترین مینیاتور دانست. یکی از معروفترین و در عین حال قدیمی‌ترین نسخه‌های شاهنامه که تاکنون شناسایی شده و به «شاهنامه کاما» معروف است و نیز کتاب خطی «جالینوس» مربوط به همین دوره است. به طور کلی در مکتب سلجوقی، نقش‌ها و تزیینات بر روی متن رنگ‌آمیزی شده پدیدار شده‌اند. چهره‌ها با چشم‌های بادامی شکل و شبیه به نژاد زرد و لباس‌ها با گل و گیاه و نقوشی به شیوه اسلیمی تزیین می‌شد. دیگر در این دوران از چین و چروک‌های مکتب عباسی خبری نیست. از نگارگران معروف این دوران باید از «ابوتراب» و «فخرالدین حسین بدیع نقاش» نام برد.

مکتب مغول

با حمله مغول به ایران موجی از ویرانی و تاراج همه هستی مردم را فرا گرفت. در آغاز غارتگران صحراگرد به هر کوی و برزنی که پا می‌نهادند، جز خرابی و کشتار چیزی از خود به یادگار نمی‌گذاشتند؛ اما از پس گذر ایام، ایرانیان، با درایت و انعطاف بسیار خود، این سلطه‌گران ددمنش را با سیمای درخشان فرهنگ ایرانی که اکنون با فرهنگ و تمدن اسلامی قویاً در هم آمیخته شده بود آشنا کردند، چندان که امیران مغول با پذیرش اسلام بکلی از کیش و مرام اجدادی خود جدا شدند و حتی خود به گسترش فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی اهتمام ورزیدند. در این زمان آثار هنری درخشانی پدید آمد که از آن جمله است احداث مجموعه «ربع رشیدی» در تبریز و آمدن هنرمندان و هنرپروران مختلف از گوشه و کنار کشور به آن دیار. در اینجا بود که مکتب مغول در نقاشی ایرانی چهره نمایاند.

ارتباط «ایلخانیان» با اقوام خود - بویژه چین - باعث سرایت برخی از عوامل نقاشی چینی در نقاشی ایران شد. به عنوان مثال می‌توان از ابرهای موج‌کنگره‌دار داخل هم، پرتحرک شدن نقوش انسانی و جانوری، درشتی و نازکی خطوط، چین و شکن در لباس‌ها، به کارگیری صحنه‌های پرجمعیت، استفاده از رنگ‌های بیشتر و ایجاد نوعی هماهنگی میان آنها، رویکرد به طبیعت‌گرایی در ترسیم جزئیات ترکیب‌بندی نگاره، بروز آزادی‌های بیشتر در بیانگری، تنه درختان گره‌دار بسیار پیچیده، صخره‌های بلند نوک تیز و دشت‌های بریده منقطع نام برد. در این مجالس همه چیز بر سطح یک پرده افتاده قرار نمی‌گیرد، بلکه پیکره‌های انسانی در سطوح گوناگون پدیدار می‌شود؛ رنگ‌ها، بیشتر ارغوانی، قرمز، طلایی، سبز، زرد و قهوه‌ای هستند.

منافع‌الحيوان، جامع‌التواریخ، شاهنامه ابوسعیدی (دموت) و نیز کلیله و دمنه از جمله کتاب‌های مصور این دوران به حساب می‌آیند. در کتاب «گلستان هنر» به تنی چند از نگارگران این دوره اشاره شده است که «محمود بن محمد توسی کاتب»، «استاد احمد موسی»، و شاگرد او «امیر دولتیار» (که از غلامان سلطان ابوسعید بود) و «مولانا ولی الله» از آن جمله‌اند.

مکتب هرات

می‌دانیم که پس از «تیمور» که شهر سمرقند را به پایتختی خود برگزیده و هنرمندان را از نقاط مختلف به این شهر کوچانیده بود، فرزندش شاهرخ، هرات را پایتخت قرار داد و با فراخواندن هنرمندان، آن شهر را به کانون فرهنگ و هنر آن روزگاران بدل کرد و بدینسان مکتب هرات پایه‌گذاری شد. در این دوره بود که هنر نگارگری به عالیترین مراتب و مراحل رشد و شکوفایی خود رسید و تبدیل به هنری اصیل، ملی و موافق طبع و خوی ایرانی گشت.

کمال‌الدین بهزاد از هنرمندان نامدار این دوره محسوب می‌شود که در آثار او نشانی اندک از عناصر نقاشی چینی و بیزانسی دیده می‌شود. پرورش شگفت‌انگیز رنگ‌ها و ظرافت به کار گرفته شده در ترسیم درختان، گلها و حالات مختلف چهره‌ها از خصایص ارجمند هنر اوست. فن چهره‌سازی که آن را به بهزاد نسبت می‌دهند، از فرماندهانی چون شیبک‌خان و سلطان حسین، نیز چهره‌هایی که

در کتاب‌های خطی و در اندازه‌های بزرگ باقی مانده از آثار این دوره است. از زیباترین آثار مصور دوره تیموری و مکتب هرات، مجمع‌التواریخ اثر حافظ ابرو، ظفرنامه، خمسه نظامی و کتاب کلیله و دمنه است که به همراه شاهنامه بایسنقری در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می‌شود. علاوه بر بهزاد باید به نقاشان توانمند دیگری چون خلیل نقاش، غیاث‌الدین، مولانا علی و امیر شاهی سبزواری اشاره کرد.

مکتب تبریز

با تأسیس سلسله صفوی (در سال ۹۱۶ هجری قمری)، شاه اسماعیل، هنرمندان را از هرات به پایتخت خود، تبریز، فراخواند که در این میان کمال‌الدین بهزاد که در فضای مکتب هرات پرورش یافته بود در زمره محترم‌ترین اینان بود؛ شاه او را به ریاست کتابخانه سلطنتی و به سرپرستی گروهی از هنرمندان آن دوره گمارد. به مرور ایام شیوه نوینی در نقاشی ایران پدید آمد (مکتب دوم تبریز) که آمیزه‌ای بود از سنت گذشته نقاشی تبریز، مکتب هرات و روش شخصی بهزاد. در این دوره شخصیت‌های اصلی آثار بهزاد را - حسب اقتضای زمان - نوعاً درویشان و مدرسان و عالمان تشکیل می‌داد. بهزاد، در اواخر قرن دهم هجری به کار صورت‌نگاری و شبیه‌سازی روی آورد و شیوه نوینی را در این زمینه پی‌ریخت که از پس او به همت رضا عباسی به اوج خود رسید.

نگارگران تبریزی بی‌آنکه سطح تخت نقاشی را بکشند، ترکیب‌بندی‌های چند سطحی می‌آفریدند که از پایین به بالا گسترده می‌شد و بیشتر از حد بالایی قاب بیرون می‌زد. در کارهای آنها همه چیز از حرکت و جنبش و پویایی خبر می‌داد: رنگ‌ها، درخشان، پرمایه، پرکشش و در عین حال آکنده از آرامش‌های ناب بصری بودند.

از جمله ویژگی‌های نقاشی‌های دوره صفوی (به خصوص مکتب تبریز) که باعث سهولت در شناسایی آثار این دوره می‌شود، کلاه قرمز رنگ قزلباشی است که بر سر بسیاری از کسان است. پس از بهزاد، ریاست کتابخانه به سلطان محمد، برجسته‌ترین نگارگر این دوره رسید که به سرپرستی او معروفترین شاهنامه این مکتب یعنی «شاهنامه شاه طهماسبی» مصور شد.

مکتب اصفهان

شاه عباس صفوی پس از آنکه به قدرت رسید در سال ۱۰۰۰ هجری قمری، اصفهان را به پایتختی خود برگزید؛ او از این زمان به بعد به برپایی بناهای شکوهمند و بهسازی روابط ایران با کشورهای دیگر همت گماشت. در اینجا بود که نگارگری ایرانی از مایه‌ها و پایه‌های نقاشی غربی تأثیر بسیار گرفت.

از جمله مواردی که در مکتب اصفهان جلب نظر می‌کند، مورد توجه قرار گرفتن نقاشی دیواری (به مراتب بیشتر از کتاب‌آرایی) است: آثاری که در عالی‌قاپو، چهل ستون و سردر بازار قیصریه مشاهده می‌شود، خود مؤید این معناست. در این دوره بالطبع، چهره‌نگاری و تک چهره‌سازی گسترش افزون‌تری یافت و به مرور زمان گرایش به طبیعت به عرصه نقاشی ایرانی وارد شد. از زیاندارترین هنرمندان این دوره: رضا عباسی و محمد زمان را می‌توان نام برد.

مینیاتور؛ پرده گلدار خیال

در تمدن اسلامی مینیاتور بهترین بیانگر فضای معنوی حکمت قلبی (تأویلی) هنرمند مسلمان و جلوه بارز آن ساحتی است که هنرش به آن تعلق دارد: یعنی ملکوت. می‌دانیم که در دیدگاه دکارت، واقعیت به دو قلمرو کاملاً جدا از یکدیگر تقسیم می‌شود: در حقیقت انسان‌ها با دو جهان مواجه هستند؛ جهان اندیشه و جهان بعد (فضا). از نظر غرب فکری (به تأسی از دکارت) جهان فضا منطبق با جهان ماده است و از آن رها و جدا نیست. امروزه هرگاه سخن از فضا به میان می‌آید (چه فضای مستقیم فیزیک نیوتنی و چه فضای منحنی فیزیک نسبیت) در اذهان همان فضای مادی متصور می‌شود. متأسفانه این ذهنیت چنان غالب شده است که اگر از فضای غیر مادی سخن به میان آید آن را زاییده توهم بشری معرفی می‌کنند و برای آن حیث وجودی قایل نیستند. این در حالی است که ما در مینیاتور مشخصاً با چنین فضایی روبرو هستیم.

این فضای غیر مادی (اما واقعی) خود را از طریق تمثیل (نماد/رمز) معرفی می‌کند. بنابراین هم برای آفرینش تمثیل و هم برای ادراک آن، ابتدا ذهن باید انفصالی در فضای مادی متداول با فضای معنوی پدید آورد. مادام که ما با فضای دوم مأنوس و محشور باشیم هرگز نمی‌توانیم فضای معنوی (دوم) را درک یا فهم کنیم؛ مادام که سر و کار ما یکسر با مفاهیم حسی است نخواهیم توانست مفاهیم استعلایی را دریابیم.

اسلام از آنجا که توجه هنرمند مسلمان را معطوف به عالم برین پایداری که در پسِ عالم متداول ناپایدار است می‌سازد، سهم وافری در نگرش استعلایی و از آنجا هنری دارد و چون مجموعه نگرش‌های متعالی را روانه میدان بی‌کرانه توحید و اندیشه‌های وحیانی و محتوای دعوت رسول برترین حق، حضرت محمد (ص) می‌سازد، به یقین سهم گرانبهایی در آفرینش هنر اسلامی دارد. نکته در خور تأمل این جاست که (حسب ذات دین) این دو فضای معنوی و مادی در مینیاتور با هم تزاخم و جدالی ندارند و اضداد بی‌آنکه مراتب آرامش مخاطب را در هم ریزند، در کنار یکدیگر نشسته‌اند. همان طور که در مهمترین جلوه هنر اسلامی، یعنی معماری مساجد، فضای داخلی که سر شار از آرامش‌های ناب فطری است، با فضای بیرون در ستیز نیست.

در مینیاتور آنچه دیده می‌شود، در واقع نوع خاصی از تقسیم‌بندی فضایی است: تقسیم‌بندی منفصل از واقعیت فضای سه‌بعدی اطراف هنرمند. فضای مینیاتور با آن خصلت دوبعدی‌اش کاملاً از فضای سه‌بعدی اطراف فاصله می‌گیرد، اما این دور شدن به معنای تن‌در ندادن به هندسه و قانون گریزی نیست.

قوانین علم مناظر و مریا، همان قوانین و قواعدی است که اقلیدس و بعد از او، ریاضی‌دانان نامدار جهان اسلام، ابن‌هیثم و پس از وی کمال‌الدین فارسی، آن را تدوین کردند. مینیاتور ایرانی پیوسته

تابع این قوانین باقی ماند و از آن روی بر نتافت و نکوشید تا بر ماهیت دوبعدی سطح کاغذ تجاوز و تعدی کند و آن را با ترفندهای بصری به شکل سه‌بعدی جلوه‌گر سازد.

هنرمند هم به تأسی از اندیشه اسلامی برای هر چیزی مراتبی قایل است و بالتبع برای وجود نیز. بیان مراتب وجود در هنر اسلامی با پیروی از مفهوم فضای منفصل (از واقعیت مادی متعارف) پی‌گرفته شد؛ تا به آنجا که می‌بینیم سطح دوبعدی مینیاتور، بیننده را از افق حیات عادی به افق حیات عالی و ماورای ماده سوق می‌دهد و او را متوجه عالمی می‌کند که ورای جهان جسم است:

باغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان
بر برون عکسش چو در آب روان
آن خیال آب باشد اندر آب
که کند از لطف آب، آن اضطراب

این جهان فوق جسمانی از آنجا که واقعی است، پس دارای زمان و مکان و رنگ و فرم و حادثه است؛ اما غیر مادی. نمونه و مستوره این جهان غیر مادی واقعی را می‌توانیم «عالم خواب» ذکر کنیم. عالمی که تصاویر غیر مادی آن به قدری واقعی هستند که در انسان ایجاد انفعالات نفسانی مختلف (از قبیل خنده و گریه و خشم و ترس) می‌کنند.

این جهان که هنرمند با وسیله‌ای به نام «نیروی تخیل» منشأ بنیادین تصاویر را از آنجا دریافت می‌کند، اسامی مختلفی دارد از جمله: عالم خیال، عالم صور معلقه، عالم مثال، عالم ملکوت، عالم برزخ و... مینیاتور مستقیماً با همین جهان مرتبط است. فضا در مینیاتور ایرانی نمودار همین فضای مثالی است و شکل‌ها و رنگ‌های آن، جلوه‌ای از شکل‌ها و رنگ‌های همین عالم مثالی است. رنگ‌هایی که حاصل شهود هنرمند است: رنگ‌هایی عمدتاً طلایی، آبی کبود و فیروزه‌ای و همچنان که می‌دانیم، رنگ، مهمترین و پرمحتواترین بعد هنرهای اسلامی و نشانه‌ای از موهبت‌های متعدد حضرت حقتعالی است برای همه کسانی که اهل تدبر در آیات و نعمت‌های خداوندند. ۵

فضا در مینیاتور ایرانی چنان ترسیم شده است تا چشم نگرنده از افقی به افق دیگر حرکت کند، اما این حرکت هرگز به فضای سه‌بعدی محض منجر نمی‌شود، که اگر چنین می‌شد این هنر از عالم ملکوت سقوط می‌کرد و مبدل به تصویر عالم ملک می‌شد. بنابراین بر اثر عدم توقف در فضای سه‌بعدی، نوعی شادمانی بر تراویده از آرامش باطنی به نام سرور (بهجت / ابتهاج) پدید می‌آورد. به بیانی دیگر، هنرمند مسلمان، زیبایی را چنان رقم می‌زند که از این رهگذر علاوه بر خود، مخاطبان نیز به آرامشی معنوی دست می‌یابند. ممکن است در جریان این سرور، لذتی هم حاصل آید، اما باید دانست که هدف اصلی هنر دینی به طور عام و به طریق اولی هنر اسلامی، لذت‌انگیزی نیست. زیرا در لذت، برخلاف سرور، محدودیت زمانی وجود دارد و اثرش بر وسعت روح انسان پایدار نیست. صورت‌های هنری متداول در ایران، نور خود را از حقیقت اسلام گرفتند که این مهم را بیشتر در هنرهای همچون معماری، خوشنویسی، نگارگری، موسیقی و صنایع مستظرفه که با سیر و سلوک عارفانه هنرمند عصر درخشان احیای معنویت تألیف یافته‌اند بهتر و شفاف‌تر می‌توان دید.

اسلام و تعالی شأن معماری

معماری ایرانی نیز در دامان فرهنگ اسلام به رویش و پویایی بی نظیر درآمد و شیوه‌های مختلفی یکی پس از دیگری پدید آمد:

شیوه خراسانی

گرچه این شیوه به ظاهر در قرن اول هجری قمری پدیدار گشت و تا قرن چهارم ادامه یافت، اما باید به خاطر داشت که این شیوه ریشه در معماری پیش از خود داشت و بر معماری پس از خود نیز تأثیر نهاد. این شیوه در دوره‌ای بسیار پرفراز و نشیب در تاریخ کشورمان به مرکزیت خراسان بالنده بود و به مرور زمان به شهرهای دیگر نیز نفوذ کرد. بناهای ساده این دوره یادآور ساده‌زیستی مسلمانان راستین صدر اسلام است. در آنها از تزیینات [انبوه] سراغی نمی‌توانیم بگیریم؛ همچنین مردم‌واری به عنوان تأمین نیازهای اساسی مردم در این شیوه جایگاه ویژه‌ای داشت. در نحوه بکارگیری مصالح نیز سعی بر آن بود تا از مصالح بوم آورد، مصالحی که در نزدیکی محل ساخت یافت می‌شود استفاده شود.

مسجد آدینه فهرج؛ اولین مسجد ایرانی؛ در این دوره ساخته می‌شود. این مسجد تلفیقی است زیبا از آنچه معمار آن از معماری پارسی می‌دانسته با آنچه از معماری مسجد قبا - نخستین مسجد اسلامی - شنیده بوده است؛ بنایی که از پس گذر سده‌ها همچنان سادگی و صفای خود را در عین شکوه فناپذیرش حفظ کرده است.

از بناهای دیگری که در این شیوه آفریده شدند، می‌توان به مسجد تاریخانه دامغان، بنای نخستین مسجد آدینه اصفهان، مسجد آدینه ساوه، مسجد آدینه نایین و بنای نخستین مسجد آدینه اردستان اشاره داشت.

شیوه رازی

زمان بالندگی این شیوه را می‌توان از قرن چهارم تا قرن هشتم هجری قمری دانست. گرچه این شیوه - که ادامه منطقی و تکامل شیوه پیشین بود- از شمال ایران آغاز شد، اما در ری به شکوفایی و کمال خود رسید. در این دوره ری در آبادترین و باشکوهترین عصر تاریخی خود به سر می‌برد.

در شیوه رازی، مصالح از همان ابتدا از بهترین و مرغوبترین نوع خودانتخاب می‌شد. در طراحی مسجد هم می‌توان شاهد دگرگونی از نوع شبستانی به نوع چهار ایوانی بود که بازشناخت معماری ایرانی اسلامی از معماری کشورهای دیگر اسلامی حایز اهمیت است. بهره‌گیری از نقش‌های شکسته، گره‌سازی با آجر و کاشی یا گره‌سازی درهم، استفاده از آجر پیش‌بر، اغراق در ارتفاع بناها و سودبردن از طاقها و گنبد‌های زیبا از ویژگی‌های این شیوه است.

مسجد آدینه زواره، نخستین مسجدی است که در طرح از شبستانی به چهار ایوانی گردانده می‌شود.

از یادگارهای این شیوه می‌توان به برج گنبد قابوس، گنبد‌های خواجه نظام الملک و تاج الملک در مسجد آدینه اصفهان، بخشی از مسجد آدینه قزوین، برج‌های خرقان و ساختمان حرم حضرت عبدالعظیم اشاره کرد.

شیوه آذری

پس از فرونشستن آتش‌هایی که به دست مغول افروخته شد، این شیوه بپاخاست و تا پیش از به حکومت رسیدن صفویان همچنان بالید.

این شیوه در دو دوره به تکامل می‌رسد: دوره اول در مراغه و دوره دوم در سمرقند.

از ویژگی‌های این شیوه می‌توان به ساخت بناها با خشت خام و پخته، جانشین شدن سفال منقوش به جای آجر، بهره‌گیری از گره‌سازی‌های آجری، کاشی و توأمان، سود بردن از کاشی معرق و هفت رنگ و به‌کارگیری انواع پوشش‌های طاقی و گنبدی اشاره کرد.

در این شیوه طرح بناها از تنوع چشمگیری برخوردار می‌شود: ربع رشیدی - که مجموعه‌ای از کاروان‌سراها، دکانها، حمام‌ها، انبارها و آسیاب‌ها بود- در این دوره (به فرمان خواجه رشیدالدین فضل الله) ساخته می‌شود. نیز مقبره‌الجایتو در این دوره به فرمان سلطان محمد خدابنده (الجایتو) در سلطانیه پی افکنده می‌شود. مسجد آدینه یزد نیز از بناهای قابل توجه در این خصوص است که شاخص آن سردر بلند آن می‌باشد؛ سردری که از حیث تناسب بزرگترین سردر شمرده می‌شود. از بناهای دیگر می‌توان به رصدخانه مراغه اشاره کرد.

مسجد در شهرهای ایران پس از اسلام به عنوان یکی از عناصر اصلی ساخت شهر و مهمترین بنای عمومی به شمار می‌رفت و در تفکرات مربوط به شهرسازی اسلامی نقشی زیر بنایی را ایفا می‌کرد؛ تا آنجا که گاه مساجد در شهرها، طراحی‌های دیگر را مشروط به موقعیت خود می‌کرده‌اند.

مساجد ایران را از نظر شیوه جایگزینی آنها در بافت شهری می‌توان به دو رده بزرگ تقسیم کرد:

اول؛ مساجدی که شکل‌گیری آنها در بستر کالبدی شهرها بتدریج و در طی زمان صورت پذیرفته است و با عوامل مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی تغییر شکل یافته است.

دوم؛ مساجدی که با طرح قبلی و گسسته از بافت کالبدی مجاور، یک بار و برای همیشه شکل فضایی آنها تعیین و تثبیت شده است ..

ایرانیان در عرصه معماری اسلامی چندان پیش تاختند که عده‌ای معتقدند بناهای مذهبی عربی متأثر از بناهای مذهبی ایرانیان است. مانند گلدسته‌های قرینه، تزیینات و کاشیکاری‌ها از مختصات مناره‌های ایران می‌باشد..

مناره‌ها ابتدا به صورت ساده و منفرد برای گفتن اذان و آگاه کردن مسلمانان از وقت نماز به کار می‌رفت، اما پس از قرن پنجم و ششم هجری قمری ضمن پذیرش کاربردی فنی در جنب سردر ورودی‌ها و جنب ایوان‌های اصلی مساجد و سایر بناهای مذهبی، به صورت عنصری نمایشی و تزیینی نیز در آمد و جنبه نمادین به خود گرفت..

واقع شدن مساجد به عنوان عنصری اصلی از مجموعه مرکز شهر یا مرکز محله‌ها در مسیر گذرهای اصلی، بروشنی در ساختار شهرهای ایران نمایان است.

سرنوشت خط در ایران؛ از انجماد پهلوی تا روان نستعلیق

از دیگر هنرهایی که در این عرصه با طلوع اسلام در ایران، مقام و منزلتی بس شریف یافت «خوشنویسی» می‌باشد و کتابت قرآن، هنر مقدس علی‌الاطلاق محسوب می‌شود. نگارش یا نگاشتن به معنی نقش کردن است و حتی گفته‌اند که لغت نقاشی تازی نیز از همین نگاشتن پارسی اخذ شده است. از این واژه پیداست که مردمان برای نمودن افکار و رسانیدن مقاصد خود به «نقش خیال» که همان نگارش می‌باشد می‌پرداخته‌اند؛ چه اینکه واژه «انگاشتن» به معنای «پنداشتن» هم از ماده نگاشتن به نظر می‌رسد. زیرا «انگاشتن» به معنی رسم چیزی در کانون «خیال» است. به گفته حافظ:

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم

در اساطیر و متون باستانی ایران آمده است که ایرانیان باستان، خط و شیوه نگارش آن را می‌دانستند. در اسطوره‌شناسی ایران باستان، اختراع خط به «تهمورث زیناوند» نسبت داده شده است به این ترتیب که:

«چون تهمورث پیشدادی در جنگ بر اهریمن پیروز شد و دیوان مغلوب پادشاه ایران شدند از او خواستند که از کشتنشان صرف‌نظر کند و گفتند: اگر ما را از بند رهایی بخشی در عوض به تو هنری خواهیم آموخت که تا این زمان نشناخته باشی...»

در کتاب «دانشوران ناصری» به نقل از «عبدالله بن عباس» آمده است که گفت:

«از رسول خدا (ص) پرسیدم: معنی آیه اوثاره من علم چیست؟ فرمود خط است که علم به وسیله آن در روزگار باقی می‌ماند.»

حضرت رسول اکرم (ص) در آموختن خط و کتابت به مسلمانان علاقه فراوان داشتند، بطوری که در جنگ بدر که عده‌ای از قریش به اسارت مسلمانان در آمدند، پیامبر بزرگوار اسلام آزاد ساختن را مشروط به تعلیم خط و کتابت به مسلمانان قرار دادند. این معنا از تأویل حدیث نبوی بر می‌آید: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم بحسن الخط فقد دخل الجنة بغير حساب» (یعنی: کسیکه بسم الله الرحمن الرحيم را به زیبایی بنویسد به یقین بی حساب داخل بهشت می‌شود). و از قول حضرت علی (ع) مستفاد می‌شود که: «الخط الحسن للفقير مال و للغني جمال و للاكابر كمال» (یعنی: خط خوب برای فقیر مال است و برای غنی جمال و برای بزرگان کمال).

بی‌تردید کلام الهی باید به بهترین صورت ممکن نوشته شود؛ برای اینکه:

۱. از حرمت آن صیانت و پاسداری شود.

۲. پیام‌های متعالی و برانگیزاننده دینی هرچه قدرتمندانه‌تر و زیباتر در افق باور مسلمانان بنشینند.

خوشنویسی، در میان هنرهای تجسمی مختلف در بردارنده امکانات تزئینی بسیاری شد و انواع آن (از کوفی استوار تا نسخ روان و ماریچ) مبین این است که هر دو جنبه عمودی و افقی این خط کاملاً گسترش یافت. جنبه عمودی به حروف وقار و حشمت می‌بخشد و جنبه افقی باعث استمرار و کشش و تسلسل حروف می‌گردد. همچون رموز بافندگی که خطوط عمودی همانند «تار»های منسوج با ذات باقی موجودات مطابقت دارد؛ در حالی که خطوط افقی، مانند «پودر» بیانگر ماده پیوند دهنده اشیاء به یکدیگرند.

در ابتدای ظهور اسلام زبان و خط ایرانی پهلوی بود و آن را فارسی میانه می‌نامیدند و کتب علمی و سیاسی و ادبی را با آن می‌نوشتند. در این میان تنها کتابهای دینی بود که به خط اوستایی نوشته می‌شد.

پس از اسلام هم به دلیل دشواری‌ها و نقایص و مشکلاتی که در خط پهلوی بود و هم به دلیل علاقه وافر مردم به آیین آسمانی و نجات‌بخش اسلام، شهرهای ایران یکی پس از دیگری به خط عربی روی آوردند. از این پس ایرانیان با دو خط کوفی و نسخ می‌نوشتند. خط پهلوی به مرور زمان منسوخ شد (همچنان که زبان فارسی پیشین نیز با برخی از واژگان عربی خویشاوند شد و بر دامنه تأثیرگذاری و غنایش افزوده گشت و در لفظ دری از دلش بیرون آمد) و جز معدودی از مؤبدان کسان دیگری در نوشتن از آن استفاده نمی‌کردند.

خطوطی که بیشتر بر ابنیه دیده می‌شود خط کوفی است که به لحاظ داشتن قابلیت‌های سرشار تزئینی قابل توجه می‌باشد. خط کوفی و نسخ تا اواخر قرن پنجم در ایران تنها در تحریر قرآن به کار برده می‌شد، اما از آخر قرن ششم بیشتر از خط نسخ در نوشتن کلام خداوندی استفاده می‌گردید و در این زمان خط کوفی منحصراً در تحریر سر سوره‌ها کاربرد داشت.

خط کوفی یگانه خط مشترک و معمول زبان تازی و پارسی قریب مدت پنج قرن بود. در طی این مدت این خط به تدریج رو به کمال رفت تا آنکه در اوایل قرن پنجم هجری به اوج اعتلا و اقتدار خود رسید. چنین به نظر می‌رسد که به کارگیری خط کوفی در کتابت از قرن سیصد هجری به مرور ایام و از سر تفنن صورت گرفت؛ در واقع خط معمول زمان نوع خاصی از خط کوفی تحریری بود که در آن جرح و تعدیل‌هایی شد و به خط کوفی ایرانی شهرت پیدا کرد ... اما در هر حال خط ایرانیان برای سایر نیازمندی‌ها همان خط نسخ بود؛ که صد البته با نسخ جدید متفاوت بود. از آنجا که نسخ آبشخور و منبع جوشش انواع خطوط بوده آن را مادر خطوط مشرق زمین دانسته‌اند.

مورخان و محققان عقیده دارند که خط نسخ از خط کوفی پدید آمد و آن را «ابوعلی محمدبن علی بن حسین بن مقله بیضاوی شیرازی» ملقب به «قدوه الکتاب» از خط کوفی بیرون آورد و آن زمانی بود که به دشواری خط کوفی پی‌برد و درصدد تسهیل تحریر آن شد.

از آنجا که خط نسخ با حروف منحنی و قوس‌دار نوشته می‌شد، نسبت به دیگر قلم‌ها وضوح و روانی داشت و این بود که با اقبال عموم مواجه شد؛ از سوی دیگر چون قرآن و احادیث و دیگر کتاب‌های

دینی، اخلاقی و علمی را با آن می‌نوشتند بزودی جانشین خط کوفی شد، اما همچنان عناوین سوره‌ها را با خط کوفی می‌نوشتند؛ شاید از این روی که مشخص تر به چشم بیاید. خط نسخ روز به روز در میان ایرانیان رونق و رواج بیشتری یافت و هنرمندان بسیاری هر یک به قدر بضاعت علمی و ذوق پرورده و پالوده خود در تکمیل و توسعه آن کوشیدند. در قرن سوم هجری با ظهور هنرمند توانایی چون «ابن مقله» با ابداع برخی حروف نوآمد، خوشنویسی وارد حیطة و حال جدیدی شد. او در تکمیل و ترویج خطوط موجود بسیار کوشید و به بعضی سر و صورتی داد و برای بعضی قواعدی نگاشت. هرچند که در مورد آثار او نمی‌توان به حتم اظهارنظر کرد، اما می‌توان گفت که او در اعتلای خوشنویسی به جد کوشید... کاخ خط بر چهار پایه استوار است: «بایسنغر میرزا» در ثلث، «میرعماد قزوینی» در نستعلیق، «میرزا احمد نیریزی» در نسخ و «درویش عبدالمجید طالقانی» در شکسته.

بعد از ابن مقله خطاطان دیگری ظهور کردند، ولی هیچکدام به شهرت و عظمت ابن مقله نرسیدند؛ تا آنکه قرن سوم و چهارم هجری «ابوالحسن علاء الدین علی بن هلال» معروف به «ابن بواب» را به عالم هنر معرفی کرد. آثار او که بسیار مورد توجه واقع گشت به عکس ابن مقله در اکثر کتابخانه‌ها و موزه‌های معروف دنیا یافت می‌شود. «سلطانعلی مشهدی» که از خوشنویسان معاصر سلطان ابوسعید گورکانی و سلطان حسین میرزاست نام «ابن بواب» را در ردیف نام ابن مقله قرار داده و این‌گونه سروده است:

آن که واضع به وضع این باب است

ابن مقله است و ابن بواب است

ابن بواب در خط نسخ اصلاحاتی پدید آورد و قواعدی برای آن وضع کرد؛ او خط را به میزان نقطه سنجید و آن را تکمیل تر کرد. پس از ابن بواب شاگردان و پیروان او در غنای هرچه بیشتر دامنه خوشنویسی کوشیدند تا آنکه نوبت به «یاقوت مستعصمی» رسید:

یاقوت از نامداران هنر خوشنویسی بود که در روزگار او شیوه خطوط متنوع هنر اسلامی ثبات قدرتمندی پیدا کرد. او نیز در زیبایی خط چنان سرآمد دوران شد که در وصفش می‌گفتند:

از تعالیم یاقوت شش استاد برجسته برخاستند که عبارتند از: شیخ احمد سهروردی معروف به شیخزاده سهروردی، ارغون کابلی، مولانا یوسف شاه‌مشهدی، مبارکشاه زرین‌قلم، سید حیدر و میر یحیی.

به طور کلی در دوره سلجوقیان هنر خوشنویسی پیشرفت شایان توجهی کرد و خطاطان قدر دیدند و بر صدر نشستند. از خوشنویسان نامدار این دوره می‌توان به «ابوالحسن راوندی» اشاره کرد. از اواخر قرن هفتم اقلام ششگانه معروف ایران به عالی‌ترین درجات خود رسید و دانش و نگرش والای ایرانی مسلمان در هنر سبب آن شد تا استادان مبرزی یکی پس از دیگری مجال طلوع یابند.

قرن هشتم تا دهم هجری از مثال‌زدنی‌ترین ادوار پیشرفت هنر خوشنویسی به حساب می‌آید و این هنر در تمام مجامع و محاضر بزرگان مظفری، تیموری و صفوی ارج و منزلتی بسزا داشت.

یکی از استادان طراز اول خوشنویسی نسخ در قرن هشتم به یقین مولانا احمد تبریزی است. با آنکه یاقوت در اجمال خط نسخ تلاش‌های فراوانی کرد، اما چنین به نظر می‌رسد که خط میرزا احمد تبریزی از حیث قدرت و زیبایی بر دیگران مزیت داشته است؛ تا جایی که به‌گاه تعلیم مشق خط به نوآمدگان می‌گفتند:

تا قرن هشتم خطوط متداول در ایران همان اقلام سته بود اما از اواسط قرن هشتم تحولات شگرف و پایایی در این میدان پدید آمد و سه قلم از خطوط اسلامی به نام «تعلیق»، «نستعلیق» و «شکسته نستعلیق» چهره‌نمایی کردند.

خط تعلیق که اکثر کتابها را در قرن هفتم به آن شیوه می‌نوشتند، از پیوند دو خط «توقیع» و «رقاع» شکل گرفت. این خط ابتدا برای نوشتن نامه به کار برده می‌شد، اما به مرور زمان به خط شکسته گرایید و زیبایی خاصی پیدا کرد؛ شاید هم علت شکسته شدن تعلیق و اتصال بعضی از حروف آن نتیجه همزمان دو نیاز بوده است: سرعت در نگارش به موازات حفظ موازین زیباشناسانه خط. از آنجا که تعلیق به مرور زمان در میان نویسندگان و منشیان زمان، دامن گسترانی کرد و رواج پیدا کرد به خط «ترسل» معروف شد. خط ترسل از آن روی که کلماتش به هم پیوسته بود و تغییر و تبدیل در آن دشوار می‌نمود به خط تعلیق و ترسل معروف شد. سرانجام در این خط تصرفاتی لحاظ شد و به هیأت خاصی درآمد و به خط «دیوانی» شهره شد.

بعد از تعلیق اکنون زمان آن فرارسیده است که «عروس خلوص خطوط» یعنی «نستعلیق» به صد کرشمه، قدم به میدان جلوه‌گری گذارد:

نستعلیق از ابداعات خاص هنرمندان ایرانی است. وضع این خط را که از آمیزه «نسخ» و «تعلیق» پدید آمد (در زمان امیر تیمور گورکانی) به خواجه «میر علی تبریزی» منسوب کرده‌اند و نیز می‌گویند که فرزندش «خواجه میر عبدالله» آن را کامل کرد.

خوشنویسی به اعم از نسخ و نستعلیق و شکسته در عصر صفویه رواج جدی پیدا کرد و از جمله هنرهای پسندیده و ارجمند آن دوران به حساب می‌آمد، اما به معنای اخص نستعلیق بیش از خط‌های دیگر با پذیرش مواجه شد تا جایی که به جد می‌توان گفت که از این تاریخ به بعد بیش از سه چهارم کتابت ایرانیان منحصر به آن شد. البته ناگفته پیداست که نستعلیق هم بسته به اقتضائات و شرایط ذوقی زمانه‌ها از تصرفات ابداعی هنرمندان به دور نماند و روز به روز متحول شد و در روش تحریرش تصرفاتی پدید آمد. از جمله استادانی که پایه این خط را به جایگاه رفیعی رساندند می‌توان از «میرزا جعفر تبریزی (بایسنغری)» یاد کرد که آثار بسیار ذی‌قیمتی از خود به یادگار گذاشت از جمله شاهنامه بایسنغری؛ اثری که به عالیترین و چشم‌نوازترین تصویر و تذهیب آراسته شده است.

بعد از او شاگردش «ظاهر تبریزی» و سپس «سلطانعلی مشهدی» و «میرعلی هروی» از نام‌آورترین خوشنویسان قبل از «میر عماد سیفی قزوینی» هستند. میرعلی هروی، شاگردان بسیاری تربیت کرد که می‌توان به «احمد مشهدی»، «محمد شهابی»، «مالک دیلمی» و «خواجه اسحاق شهابی» اشاره کرد. بعد از «شاه محمود نیشابوری» و «باباشاه اصفهانی» دوران هنرنمایی میر عماد فرا رسید.

او با وضع قواعد در تکمیل و توسعه خط رنج‌های بسیاری برد و در تطبیق کلمات واحد و هماهنگی حروف، مساعی و ذوق وافر به خرج داد و در ده سال پایان عمرش شیوه منحصر به فردی را برگزید که پس از وی تمام خوشنویسان به آن اقتدا کردند. این استاد فرزانه در لطافت قلم و قدرت کتابت، خط را از خفی تا چهار دانگ فوق‌العاده عالی و با قاعده و زیبا می‌نوشته است؛ تا بدانجا که «میر عبدالغنی تفرشی» که از خوشنویسان و شاعران معاصر او بوده است در رباعی‌ای این گونه زبان به ستایش وی می‌گشاید:

تا کلک تو در نوشتن اعجاز نماست
بر معنی اگر ناز کند لفظ رواست
هر دایره تو را فلک حلقه بگوش
هر «مد» تو را، مدت ایام بهاست

در اواسط قرن یازدهم هجری، خط شکسته پا به دایره وجود گذاشت. از آنجا که خط شکسته تعلیق که در نوشتن رقع‌ها و فرمان‌ها به کار می‌رفت، در نوشتن و خواندن دشوار می‌نمود از قلم نستعلیق به جای شکسته تعلیق استفاده می‌شد. این خط همان نستعلیق است که بر اثر تند نویسی به صورت شکسته بیرون آمد و به شکسته نستعلیق موسوم شد و رفته رفته رو به جانب کمال گذارد.

یکی از دوره‌های برجسته خوشنویسی نستعلیق ایران، قرن سیزدهم است؛ در این دوره استادان زیردستی به منصفه ظهور رسیدند مانند

«میرزا عباس نوری»، «میرزا اسدالله شیرازی»، «میرزا علی‌اکبر تفرشی»، «وصال شیرازی»، «زین العابدین السلطانی»، «کاتب السلطان تهرانی»، «حاج میرزا فضل الله»، «ابوالفضل ساوجی»، «میرزا فتحعلی شیرازی عمده‌الکتاب (حجاب)»، «میرزا غلامرضا اصفهانی»، «میرزا محمدرضا کلهر»، «میرزا ابراهیم تهرانی (میرزاعمو)»، «میرزا محمد حسین کاتب السلطان شیرازی»، «محمدبن شریف قزوینی (ملک الخطاطین)»، «میرزا محمد کاظم».

یکی از مفاخر ارزشمند هنر خوشنویسی ایران و در عین حال بزرگترین خوشنویس دوره قاجار کسی نیست جز «میرزا محمدرضا کلهر». او شیوه جدیدی را در نستعلیق به کار بست که بی هیچ تردیدی باید گفت که وی بعد از میرعماد، مبدع بخشی از قواعد و آداب خط و خوشنویسی گردید؛ چندان که می‌توان گفت روش نستعلیق کنونی تا حد زیادی مولود قریحه و قدرت ابتکار و نوآوری اوست.

نتیجه

طلوع اسلام در ایران، باعث شد تا هنر به بالاترین مراتب معنوی خود نایل آید و آن عبارت است از مرتبه فناء فی‌الله و قربی که در پرتوش لکه‌های «غرض» از آینه جان می‌رود و روح انسان به وادی

ولایت (عشق و محبت) وارد و واصل می‌شود و در آن مقام سبز مقیم می‌گردد: مقیم کوی تو
تشویش صبح و شام ندارد
که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی

به این معنی، هنر و هنرمندی «اکمل کمالات» انسانی است؛ همان نقطه‌ای که انسان سیر از
«خلق» رو به «حق» می‌کند:
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
صد غبار از سوی دل بردیده شد
بی غرض نبود به گردش در جهان
غیر جسم و غیر جان عاشقان
رستم از آب و زنان همچون ملک
بی غرض کردم بر این دو چون فلک

ورود اسلام به ایران باعث شد تا هنرمندان، هنر را به عنوان مرکب سفر (و نه مقصد سفر) به کار
ببندند و قطعاً یکی از دلایل بالندگی هنر و شاخه‌های گوناگون آن در ایران بروز و ظهور همین
حقیقت تناور در سرزمین نیت هنرمندان ایرانی بود. آثار هنری هرگز با هدف صرفاً کوشش ذوقی و
زیباشناختی آفریده نمی‌شدند؛ هرچند که با این نیت پدید می‌آمدند که به کار زندگی بیایند، اما
علت غایی پدیدار شدن آنها این بوده است که تجلی دهنده «جمال بی‌مانند محبوب» در «آینه
خیال انسانی» باشند، نه اشیایی که حد وجودی آنها تنها این باشد که صرفاً اثر هنری هستند و
دیگر هیچ.

منابع و مأخذ

- ۱- حکمت معنوی و ساحت هنر / محمد مددپور. تهران. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
۱۳۷۱
- ۲- خوشنویسی و فرهنگ اسلام / آنه ماری شیمیل. ترجمه اسدالله آزاد. آستان قدس رضوی ۱۳۶۸
- ۳- جاودانگی و هنر / تیتوس بورکهارت. ترجمه سید محمد آوینی. تهران. نشر برگ ۱۳۷۰
- ۴- تاریخ هنر اسلامی / کریستین پرایس. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران. تهران. شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی ۱۳۶۴
- ۵- تبلیغ، ایدئولوژی و هنر / آرنولد هاووزر. ترجمه فرشته مولوی. تهران. شباهنگ ۱۳۵۸
- ۶- تأثیر هنرهای اسلامی در تحول هنر اروپا / تهران. فرهنگسرا (یساولی) ۱۳۷۱
- ۷- ایدئولوژی و هنر / عباس سعیدی پور. تهران. نور. بی تا

- ۸- اسلام و هنر / محمد البستانی. ترجمه حسین صابری. مشهد. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی ۱۳۷۱
- ۹- آفرینش هنری در قرآن / سید قطب. ترجمه محمد مهدی فولادوند. تهران. بنیاد قرآن ۱۳۶۰
- ۱۰- آشنایی با معماری اسلامی ایرانی / محمد کریم پیرنیا. دانشگاه علم و صنعت. تهران ۱۳۷۳
- ۱۱- دیدگاه اسلامی هنر / علی قائمی. قم. هادی ۱۳۵۸
- ۱۲- تاریخ هنرمعماری ایران در دوره اسلامی / محمد یوسف کیانی. تهران. سمت ۱۳۷۴
- ۱۳- راهنمای صنایع اسلامی / موریس آسون دیماندر. ترجمه عبدالله فریاد. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۵
- ۱۴- روحانیت در هنر و در نقاشی / واسیلی کاندینسکی. ترجمه حبیب الله آیت اللهی. بینش نوین
- ۱۵- خاستگاه روح در زیبایی و هنر مدرن / محمدرضا جواد. دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۴
- ۱۶- زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام / محمدتقی جعفری. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بی نا
- ۱۷- مبانی هنر معنوی (مجموعه مقالات) / تهران. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۷۲
- ۱۸- مبانی نظری هنر از دیدگاه شهید آوینی / گروه مطالعات فرهنگی و هنری شهید آوینی. قم. نبوی ۱۳۷۴
- ۱۹- معنویت در هنر / واسیلی کاندینسکی. ترجمه اعظم نورالدخانی. تهران. رها ۱۳۷۵
- ۲۰- مقدمه‌ای بر هنر اسلامی / محسن مخملباف. تهران. حوزه اندیشه و هنر اسلامی ۱۳۷۱
- ۲۱- هنر از دیدگاه سید علی خامنه‌ای / فضل الله نیک آیینی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۵۷
- ۲۲- هنر اسلامی، زبان و بیان / تیتوس بورکهارت. ترجمه مسعود رجب نیا. سروش ۱۳۶۵
- ۲۳- هنر اسلامی / کارل. جی. دوری / ترجمه رضا بصیری. تهران. فرهنگسرا (پساوولی) ۱۳۷۳
- ۲۴- هنر اسلامی / دیوید تالبوت رایس. ترجمه ملک بهار. انتشارات سمت ۱۳۷۵
- ۲۵- هنر اسلامی / ارنست کونل. ترجمه هوشنگ طاهری. تهران. توس ۱۳۶۸
- ۲۶- هنر ایرانی با الهام از عقاید دینی و مذهبی. تهران. موزه نگارستان. بی تا
- ۲۷- جاودانگی و هنر / مقالاتی از تیتوس بورکهارت. سید حسین نصر. کارل گوستاو یونگ و... ترجمه سید محمد آوینی. تهران. انتشارات برگ ۱۳۷۰
- ۲۸- هنر مقدس؛ اصول و روش‌ها / تیتوس بورکهارت. ترجمه جلال ستاری. تهران. سروش ۱۳۶۹
- ۲۹- تجلی حقیقت در ساحت هنر / محمدمددپور. تهران. انتشارات برگ ۱۳۷۲
- ۳۰- نگاهی به فلسفه هنر از دیدگاه اسلام / محمدتقی جعفری. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. بی تا
- ۳۱- هنر و زیبایی از منظر دین / جواد آملی. تهران. بنیاد سینمایی فارابی ۱۳۷۵
- ۳۲- عرفان هنری انسان / مرتضی حسینی نجومی. تهران. مهدیه ۱۳۶۰
- ۳۳- حکمت هنر اسلامی / زهرا رهنورد. تهران. سمت ۱۳۷۸
- ۳۴- هنر چیست؟ هنرمند کیست؟! / مصطفی زمانی. قم. بنیاد فرهنگی اسلامی ۱۳۷۳
- ۳۵- شهود و شیدایی (مباحثی در باب فلسفه هنر و نسبت دین، عرفان، اخلاق و هنر) / علی اکبر رشاد. تهران. مؤسسه اطلاعات ۱۳۷۶

- ۳۶- هنر و هنرمندی در نظام اسلامی / ولی‌الله جویباری رستگار. انتشارات عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. تهران ۱۳۷۶
- ۳۷- تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام / زکی محمدحسن. ترجمه محمدعلی خلیلی. تهران. اقبال ۱۳۶۳
- ۳۸- هنر در قلمرو مکتب / جواد محدثی. قم. دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۲
- ۳۹- هنرمکتبی / جواد محدثی. تهران. معاونت پژوهشی مدیریت فرهنگی و هنری ۱۳۶۸
- ۴۰- اهتزاز روح (مباحثی در زمینه زیبایی و هنر از دیدگاه شهید مطهری) / علی تاجدینی. تهران. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۶۹
- ۴۱- روزنه‌ای به باغ بهشت / رجبعلی مظلومی. تهران. جهاد دانشگاهی هنر. بی تا
- ۴۲- مبانی هنر موعود / احمدرضا معتمدی. تهران. انتشارات برگ ۱۳۶۸
- ۴۳- هست نامریی (پژوهشی در شناخت عناصر ساختاری در هنر دینی) / مهدی آفاق. تهران. مؤسسه پژوهش‌های فرهنگی و هنری ۱۳۷۷
- ۴۴- هنر و واقعیت / عبدالعلی دستغیب. تهران. نشر سپهر ۱۳۴۹
- ۴۵- شناخت و تحسین هنر / سیمین دانشور. تهران. سیامک ۱۳۷۵
- ۴۶- مبانی هنر معنوی / علیرضا لیچانی. تهران. سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۷۶
- ۴۷- هنر دینی در گذر زمان / علیرضا لیچانی. تهران. مؤسسه آذریون ۱۳۷۷
- ۴۸- چیستی هنر/عباس نبوی. تهران. قطران ۱۳۷۸
- ۴۹- طرح‌های اسلامی / اوایلسون. ترجمه محمدرضا ریاضی. تهران. سمت ۱۳۷۷
- ۵۰- هنر/ مجموعه آثار ۳۲/ دکتر علی شریعتی. تهران. انتشارات بهار ۱۳۶۹
- ۵۱- حاشیه بر هنر چیست / رجبعلی مظلومی. تهران. آفاق ۱۳۷۱

- [۱] - الله نور السموات و الارض مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه كانهاكوكب درى یوقدمن شجره مبارکه زيتونه لاشرقیه و لاغربیه - نور ۳۵
- ۲ - کلینی رازی؛ اصول کافی، ۳۳/۱، تهران، ۱۳۷۴ هـ ق «عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد»
- ۳ - «یا علی اذا عنی الناس انفسهم فی تکثیر العبادات و الخیرات فانت عن نفسک فی ادراک معقولات حتی تسبقهم» این حدیث را ابوعلی سینا در رساله معراجیه روایت، و میر محمد باقر داماد در ابتدای کتاب الصراط المستقیم از آن رساله نقل کرده است.
- ۴ - مثنوی معنوی مولوی
- ۵ - و ما ذرء لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذالک لآیه لقوم یذکرون - نحل ۱۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

Islamicarchitecture.ir

کتابخانه

قطب علمی معماری اسلامی

کد فایل: قطب علمی معماری اسلامی - معماری اسلامی