

of SID

بخش کوچکی از تالار موسیقی
که به تنهایی با رنگ، فرم و رعایت
تناسبیات فضای عاشقانه و شاعرانه
مکان احساس می شود، مأخذ:
نگارندگان

بررسی تطبیقی بنیان مشترک ادبیات منظوم و هنر های سنتی در اشعار خسرو و شیرین و کاخ عالی قاپو

* مهسا چنانه * دکتر اشرف السادات موسوی لر *

تاریخ دریافت مقاله : ۹۲/۷/۱

تاریخ پذیرش مقاله : ۹۲/۱۲/۱۰

چکیده

ترجمان احساس عاشقانه شعر خسرو و شیرین نظامی رامی توان بار دیگر در تزیینات داخلی تالار موسیقی کاخ عالی قاپو مشاهده کرد. بر این اساس سؤال اصلی چنین مطرح می شود که آیا هنر های سنتی را می توان ترجمه یکدیگر قلمداد کرد؟ هدف اصلی مقاله حاضر نمایان ساختن میزان انبساط بنیان مشترک ادبیات منظوم و هنر های سنتی بر یکدیگر است. فرض بر این است که هردو اثر ترجمان یکدیگرند به ویژه مشابهت آن هادر نمایش وحدت. این پژوهش با روشن توصیفی و تحلیلی عناصر تزیینی و مفاهیم نمادین کاخ را با عناصر منظوم شعر خسرو و شیرین بررسی نموده و یافته های تحقیق نشان می دهد؛ رابطه معناداری بین فرم و تزیینات معماری تالار موسیقی با ادبیات عاشقانه قطعه؛ (برون آمدن شیرین از خرگاه) نظامی وجود دارد که هردو صحنه مفهوم وحدت را به نظم و تصویر کشانده اند و بیانگر وصالی حقیقی هستند. حقیقتی که از طریق عشق و طلب و تهی شدن از خود آغاز و تاریخیدن به وصال مقصود ادامه دارد.

واژگان کلیدی

معنای وحدت، تزیینات معماری، شعر، خسرو شیرین نظامی، ویژگی های کاخ عالی قاپو.

Email:m_chenaneh@yahoo.com

E mail:amousavilar@Alzahra.ac.ir

* کارشناس ارشد صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا. شهر تهران. استان تهران.

** دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا. شهر تهران. استان تهران. (مسئول مکاتبات)

www.SID.ir

مقدمه

بر عالم هستی را بدان شکل می‌دهند. طبق آموزه‌های سنتی، حقیقت درونی جهان که با چشم دل و شهود عقلی قابل رویت است بر پایه نوعی هماهنگی بنا شده و این هماهنگی در جهان و زبان کلمات نیز تجلی یافته است که خود مظہر جان انسان و جهان است.

شعر خسرو و شیرین دو مین منظومه نظامی است که (بیرون آمدن شیرین از خرگاه) آن اوج و لحظه وصل عاشقانه را تداعی می‌کند. در این قطعه کلمات، رنگ، اصوات و ریتم آدمی را فسون می‌کند. شعر با آهنگی درونی و کلاماتی که گویی از جهانی دیگر بر ما نازل می‌شوند - گرچه همان کلمات هر روزه هستند - در جهتی فراتر از ما و زبان سیر می‌کنند و همزمان با خواندن جلوی دیدگان تصویری زیبا از وصل عاشقانه مجسم می‌سازند و تأثیری شگرف بر حالات ما می‌گذارند. حال پرسش اصلی این مقاله را می‌توان مبتنی بر این دانست که: آیا هنرهای سنتی را می‌توان ترجمه یکدیگر قلمداد کرد؟ به عبارت دیگر، بر اساس مقایسه تطبیقی بین دو مورد ذکر شده نقطه اشتراک بین کاخ عالی قاپو و شعر خسرو و شیرین برای بیان وصل عاشقانه در چیست؟ عناصر تغزی وصل در تزیینات معماري اتفاق موسیقی کاخ عالی قاپو و عناصر تصویری و موسیقایی در شعر خسرو و شیرین (بیرون آمدن شیرین از خرگاه) کدام‌اند؟ این پژوهش پیش از هرچیز نمونه نگرشی تازه و متفاوت به تالار کاخ عالی قاپو و قطعه‌ای از شعر خسرو و شیرین نظمی است. به عبارتی دیگر بیان این موضوع که هنر در هر دوره ترجمان هنرهای ادوار گذشته است. علاوه بر آن از دستاوردهای دیگر این پژوهش می‌توان به تعمیم این نظریه در رابطه با دیگر هنرهای سنتی و مبنای تفکر آن‌ها اشاره کرد.

روش تحقیق

آن هنگام که هنر در صدد بیان مفاهیم عمیق درونی و قدسی است، نمی‌توان از زبان واقع گرایانه استفاده کرد. در این هنگام گویاترین زبان برای بیان امور معنوی زبان نمادها و نشانه‌هاست. شاخه‌های متعدد هنر اسلامی نیز همگی در مسیر بیان مفاهیم قدسی از یک منبع الهام گرفته‌اند و همگی ریشه در آسمان داشته‌اند و از آنچایی که بینان فکری، اعتقادی و زیباشناستی همه این هنرمندان یکی بوده است، تمام این آثار با زبان‌های متفاوت یک سخن را مطرح کرده‌اند که با بررسی و تحلیل این نمادها، نشانه‌ها و عناصر می‌توان به ترجمان همه آن‌ها بر یک موضوع واحد پی برد و تفاوت زمانی هرچند طولانی نمی‌تواند مانع از دریافت مفاهیم مشترک بین این آثار شود. همان‌طور که ژرژ مارسنه می‌گوید، «فرض کنید به تناوب با عکس‌هایی از آثاری چون تصویر یک قطعه گچ‌بری، صفحه‌ای از یک قرآن و یک ظرف مسین متعلق به ایران برخورده‌می‌کنید، در این هنگام هرچند با عالم هنر ناآشنا باشید بلاؤاصله میان این سه اثر وجوده مشترکی پیدا می‌کنید که آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌کند» (تجویدی، ۱۳۵۲: ۶۲).

تجليات بسيار متنوع هنر اسلامي در گستره وسیع زمان و مكان پرسشي در مورد بنيان وحدت‌بخش آن مطرح می‌سازد: سرمنشأ اين هنر كجاست و ماهيت چنین اصل وحدت‌بخشی که تأثير خيره‌كشند آن را نمى‌توان انكار کرد چيست؟ بهتر است اين طور بگويم که با وجود تقافت‌های مواد و مصالح، فنون ساختاري و نظائر آن، چه در فضاي اتفاق موسيقى كاخ عالي قاپو باشيم و چه در حال مطالعه ابيات خسرو شيرين نظامي خود را در عالم واحد هنري و معنوی مشابهی می‌باییم. خلق اين عالم هنري با نبوغى سرشار از حس و حدت، به رغم ويژگی‌های متمایز و تجاشن صوری آن، که در بطن اختلاف‌های يك سرشت جفرافياي زمانی نهفته است، حتماً علی دارد و نمی‌تواند صرفاً پیامد اتفاق یا تجمع تصادفي عوامل تاریخي باشد. هنر اسلامی، همتای هنر قدسی^۱ دیگر، صرفاً در مواد و مصالح به‌كاررفته خلاصه نمی‌شوند، بلکه به اين امر می‌پردازند که جامعه دینی خاص با مواد و مصالح مد نظر چه کرده است. اين هنر بر علم باطنی مبتنی است که به ظواهر اشیان نظر ندارد، بلکه به حقیقت درونی آن‌ها نظر دارد. اگر نظریه عالم خیال در آثار حکیمانی چون نظامي (خسرو و شیرین)، بررسی شود، پیوند بین نظریه‌های مابعدالطبیعی و هنر در این آثار و معماری دوران صفویه (تالار موسیقی کاخ عالی قاپو) که يکی از خلاقترین آثار هنر اسلامی است آشکار می‌گردد. اين نسبت متنضم حركتی خلاف هنجار نیست، بلکه نمونه‌ای اندیشمندانه از يك اصل کلی است که ادراک اين رابطه اساسی را حتی در موارد دیگری که در آن‌ها امكان دستیابی به فرمول‌بندی‌های صریح اصول عقلانی به‌كاررفته وجود ندارد ممکن می‌سازد. اين واقعیت در پرتو این تحقیق بهمعنای بروز تغییری در معنویت اسلامی نیست، بلکه از تداوم کاربرد اصول سنتی زنده در موقعیت‌ها و شرایط متفاوت حکایت می‌کند.

بنای عالی قاپو را شاهطهماسب صفوی به صورت کوشکی سه‌طبقه آغاز کرد، اما در سال‌های بعد شاه عباس پس از تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۵۹۸/۱۰۰۷ آن را به‌شکل امروزی گسترش داد. تالار موسیقی این بنا مجموعه‌ای از تزیینات بسیار نفیس و ظریف را در خود جای داده است. از دیوارها گچ‌بری‌های زیبا آویخته شده و در قسمت انتهایی این تالار تزیینات ترکیبی از شیشه و سرامیک دیوارها را پوشانده است. روی دیوارها نقش هندسی، اسلامی و فرم‌های شبیه به آلات موسیقی نقش و تزیین شده است. این عمارت محل پذیرایی رامشکران و نوازندگان بوده است. چنان‌که اشاره کردیم غایت هنر سنتی بیان حقیقت است. چنان‌که اشاره کردیم غایت هنر سنتی بیان حقیقت است که از طریق عشق و ظاهر مجازی به بیان عشق حقیقی است که از طریق عشق و ظاهر مجازی به بیان عشق حقیقی و از لی می‌پردازد. ادبیات عرصه‌ای بس مهم برای درک ارتباط میان هنر و معنویت اسلام فراهم می‌کند. شعر بازیان بشری سروکار دارد که همان اصول هماهنگی و ریتم حاکم

۱. بين هنر قدسی و هنر سنتی اسلامی تمایز است. هنر قسی باعمال اصلی دین و شیوه زندگی معنوی را بسط می‌نماید و بهشیوه‌های مستقیم اصول و معیارهای اسلامی را باز می‌تاباند که بهگونه‌ای غیرمستقیم در تمام عرصه‌های هنر سنتی شامل انواع هنرهای بصری و شنیداری، از منظره‌هنجاری تا شاعری تجلی یافته است (نصر، ۱۲۸۹).

حسنی، ۱۳۸۹:۷۷). در مقاله‌ای تحت عنوان «تأثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز» موضوع اصلی محقق بیان تأثیرپذیری و نزدیکی هنرها به یکدیگر است، و این‌گونه بیان می‌کند که «خیال از عناصر اساسی شکل‌گیری یک اثر هنری است، صورت‌های خیالی که هنرمندان برای بیان مقاصد و اندیشه‌های خود به کار می‌گیرند. از این‌رو، میان صورت‌های خیالی هنرها مختلف در به کارگیری صورت‌های خیالی غالباً هنرها مخفتف در تأثیرپذیری عناصر اساسی است و تحت تأثیر یکدیگرند» (ماهوان، ۱۳۸۹: ۱۶۱). پژوهشگر در این مقاله به این نتیجه می‌رسد که «ادبیات و نگارگری رابطه‌ای دیالکتیکی دارند و برای دستیابی به درکی جامع از نگاره‌ها باید از مفاهیم ادبی مدد جست و از سوی دیگر نگارگری نیز به مفهوم ادبی تجسم و عینیت می‌بخشد. بنابراین می‌توان گفت متن و نگاره‌ها ترجمان یکدیگرند» (همان: ۱۶۲). پژوهش اخیر در اقع اشاره‌ای کوچک به ترجمان هنرها در امتداد هم دارد. «شاعران تمام زیبایی‌ها را تشییه می‌کنند و نگارگران معادل تجسمی این زبان استعاری را می‌آفرینند. بدین ترتیب، مضماین ادبی تصاویری قراردادی برای رسم نگاره‌ها خلق می‌کنند» (همان: ۱۶۸). اگرچه هنر غرب با مفهوم هنر قدسی رابطه‌ای ندارد اما مطالعه تطبیقی بین هنرها مسئله‌ای است که ذهن پژوهشگران غربی را نیز به خود مشغول کرده است. طی سده‌های نوزدهم تا بیستم میلادی، تأثیف کتاب‌هایی زیادی در رابطه با رواج اندیشه‌های هنرها به عنوان مجموعه‌ایی در ارتباط با یکدیگر انجام شده است تا جایی که معماری را جایگزین رقص کردند. پس از آن، توجه فیلسوفان و نظریه‌پردازان زیباشناسی به جمع میان هنرها زیبا در چارچوب پژوهش فلسفی واحدی معطوف گردید که در آن تحقیقات فراوانی پیرامون ارتباط هنرها با یکدیگر و مقایسه میان آن‌ها در جهت کشف طبیعت در هر یک صورت گرفت» (کفافی، ۱۳۸۲: ۲۵-۳۲).

مفاهیم و تعاریف

«ادبیات عرصه‌ای مهم برای درک ارتباط میان هنر و معنویت اسلامی فراهم می‌کند. «نظریه سنتی وجود دارد که مطابق آن منطق و شعر به یک «حقیقت» مشتترک اشاره دارد که این دو را به هم می‌پیوندند و در عین حال از آن‌ها فراتر می‌رود. تعالیم این آموزه سنتی را به صورت تام و تمام در تعالیم افرادی چون افلاطون یا دانته هم می‌توان پیدا کرد و از این رو نباید آن را صرفاً به مفهوم جغرافیایی کلمه «شرقي» نامید» (بورکهارت، ۱۳۶۹: ۱۰۲). در شرق همواره شعر جنبه‌ای منطقی و نمودهای عظیم تفکری شاعرانه داشته است. شعر سنتی ذاتاً منطقی است، تا آن‌جا که برای اثبات نکته‌ای، به جای توسل به بحث‌های استدلالی عاری از ظرافت، به شعر متousel می‌شوند تا درک آن‌ها آسان‌تر شود.

«هرچه تأثیر معنا بر صورت افزایش یابد، صورت خارجی شفاف‌تر می‌شود و معنای درونی خود را با سهولت

بر اساس آنچه گفته شد در این پژوهش ابتدا در مورد جایگاه معماری و شعر در هنر سنتی و هدف غایی آن بحث می‌شود و بعد از آن به معرفی اتاق تالار موسیقی کاخ عالی قاپو و شعر خسرو و شیرین خمسه نظامی پرداخته می‌شود. در ادامه به بررسی و جستجوی نمادها و عناصر مشترک وصل عاشقانه و شاعرانه در تزیینات معماری اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو و عناصر تصویری در شعر خسرو و شیرین می‌پردازیم و به دنبال کشف معنا و هدف اصلی از ساخت هر دو اثر یعنی عشق ازلی هستیم. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

پیشینه تحقیق

در میان انبوه پژوهش‌هایی که در رابطه با هنرها سنتی صورت گرفته است بررسی رابطه‌ها بین دو هنر داغده اکثر پژوهشگران بوده است. در اینجا به نمونه‌هایی از پژوهش‌های انجام‌شده در این خصوص اشاره می‌شود.

در سال ۱۳۸۰ آقای م. بخاری لوییس مقاله‌ای تحت عنوان «رابطه میان شعر و خوشنویسی به عنوان هنر دینی» در اولین کنفرانس بین‌المللی هنر دینی ارائه داده است. او در مقاله خود به رابطه بین شعر و تصوف در هنر دینی پرداخته است و بعد از آن میان خوشنویسی و تصوف رابطه‌ای را نشان می‌دهد. درواقع او از تصوف به عنوان عامل مشترک و ارتباط بین دو هنر استقاده کرده است. او می‌گوید: «با توجه به مواضعی که مکاتب عمده فکری در جامعه اسلامی در برابر هنرها دارند، رابطه میان طریقت یا تصوف و هنرها در اسلام هم طبیعی بوده است و همناگزیر» (بخاری لوییس، ۱۳۸۰: ۲۹۱).

حمدید آملی در مقاله خود تحت عنوان «هنر بومی دین و طرز بیان معاصر» در کتاب راز و رمز هنر دینی نشان می‌دهد که چگونه «علم المیزان» یعنی اساس مابعدالطبیعه و عرفانی اسلامی، نمادهای اعداد را «اساساً برای تعادل و توازن اشیا و هنرها» به کار می‌برد. (ممتناز، ۱۳۸۰: ۳۰۹).

مهرداد بهار برای اولین بار در مورد بررسی تطبیقی داستان سیاوش با اسطوره‌ها نظریه‌ای داده است. او می‌گوید: «داستان سیاوش بسیاری از عناصر اساطیر الهه باروری و ایزدگیاهی شهیدشونده رادر خود دارد» (خجسته و حسنی، ۱۳۸۹: ۹۳). در واقع او بیان می‌کند که داستان سیاوش به‌گونه‌ای ترجمان همان داستان‌های اساطیر الهه باروری و ایزدگیاهی است.

مقاله «فرامرز خجسته» و محمد رضا حسنی جلیلیان تحت عنوان «تحلیل داستان سیاوش بر بنیادِ زرف ساخت، اسطوره الهه باروری و ایزدگیاهی» دو اسطوره سیاوش و الهه باروری را با هم بررسی و تطبیق داده می‌گوید: «اگرچه در فرهنگ ایران اسطوره‌هایی که این باور را به صراحت بیان کنند که نقش گیاه را ایزدی بر عده دارد؛ کمتر دیده می‌شود، اما داستان سیاوش ممکن است طرحی از این باور باشد که در دوره تاریخی ثبت شده است و سیاوش را به همان ایزدگیاهی نسبت می‌دهد» (خجسته و

تصویر۱. قسمتی از ستون تالار موسیقی کاخ عالی قاپو، فرم و حرکت اسلامی‌ها به خوبی وصل و هجران را به تصویر می‌کشند. مأخذ: نگارنگان.

است» (بورکهارت، ۱۳۶۹: ۱۳۳).

در عالم کبیر هماهنگی عالم هستی در سطوح عالی تر واقعیت آشکارتر است و هرچه به طرف مرزهای پایین تر جهان نزول کنیم ضعیف تر و نامحسوس تر می‌شود. این هماهنگی در عین حال در بطن هنرها تجسمی سنتی جای دارد و پایه و اساس معماری سنتی و هنرها دیگری است که با اشکال مادی سروکار دارند. همین اصل در عرصه زبان نیز قابل مشاهده است. هماهنگی همواره وجود دارد، اما وقتی اثر آن بر کلمه یا جوهر زبان بارزتر و عمیق‌تر می‌شود، شعر پدید می‌آید، شعری که از خلال بازتاب هماهنگی اساسی اشیا می‌تواند به انسان کک کند تا به مراتب عالی تر وجود و آگاهی رجعت کند. «بنابراین قالب‌های موزون شعرستی و اجد حقیقتی جهانی است و به هیچ‌وجه صرف تمهدات ساخته و پرداخته دست انسان نیست. شعر به واسطه فرم و محتواش از طریق کلمات و همین طور ریتم و موسیقی اش محملی است برای حصول معرفت اصلی. پس شعر از این نظر که وسیله و محملی برای بیان حقیقت است به منطق شباهت دارد و از این نظر که با اشکالی از معرفت سروکار دارد که در دسترس قوای منطقی انسان هبوطکرده نیست، بلکه مکمل منطق است. شعر سنتی موجب تعالی جان انسان می‌شود» (نصر، ۱۳۸۹: ۱۰۸).

در قطعه شعر خسرو و شیرین شاعر با استفاده از کلمات، نمادها و رنگ جادویی می‌آفریند که دروازه‌هایی از جهانی غریب پیش روی ما می‌گشاید و با استفاده از نظم و

بیشتری آشکار می‌کند. در مورد شعر و زبان شعری به طور کلی این روند شدت می‌یابد تا آنجاکه در شعر الهام‌گونه معنا کاملاً بر صورت مسلط می‌شود و فرم خارجی را از درون به تمامی دگرگون می‌کند - البته بی‌آنکه قوانین شعری را مخدوش کند. در چنین مواردی، با استفاده از زبان سنتی مابعدالطبیعته ارسسطوی و توأمی، می‌توان مدعی شد که جوهر زبان به طور کامل اکتشاف می‌یابد و در نتیجه به مرتبه فعلیت یافتن کامل قوا و امکانات خود می‌رسد. پس بنا به آموزه‌های شرقی شعر ماحصل نفوذ اصل معنوی و عقلی بر ماده یا جوهر زبان است. این اصل در ضمن به نحو تفکیک ناپذیری با هماهنگی کیهانی و ضرب‌باهمگ ملازم با آن، که در کل تجلی و ظهور عالم هستی مشاهده می‌شود، پیوند دارد» (نصر، ۱۳۸۹: ۱۰۲-۱۰۳).

مطالعات اولیه منظومه خسرو و شیرین و عمارت عالی قاپو نشان‌دهنده لایه‌ای توصیفی از داستان عاشقانه در منظومه خسرو و شیرین و ترکیبی منسجم از تزییناتی اسلامی در عمارت عالی قاپوست. اما در ورای ظاهر با گشودن معنای رمزی اجزای هر یک نکاتی جالب توجه رخنمایی می‌کند که دریافت ارتباط میان آن‌ها ما را به تحلیل و تطبیق لایه‌های عمیق‌تر و نمادین در این دو اثر هدایت می‌کند.

بدیهی است که معماری هنری برای نظم بخشیدن به فضاست. به کارگیری فضاهای هندسی کاملاً مشخص، نسبت‌های ریاضی کاملاً دقیق، خطوط و احجام معین مرتبط با اصول دقیق ریاضی ابزاری است که به واسطه آن فضای معماري اسلامي و نیز سطوح خارجی آن شکل گرفته و انسجام پیدا کرده است. به این سان اصل «وحدت» اجزا عیان تر می‌شود. تمام این اجزا در زیر گنبد مرمرک می‌شوند و نوعی نمایش وحدت‌گرایی داخلی را تدارک می‌بینند. توجه به جنبه‌های رمزی مسلمان برای درک مفهوم معنوی معماری ضروری است، چون به مدد آن هاست که «وحدت» در جهان فرم‌های معماری تجلی می‌کند تاکیفیتی قدسی بیافریند و در آن اشکال زمینی نشانه‌هایی از حقیقتی و رای این جهان خاکی مشاهده شوند.

در معماری اسلامی، اگر رنگ سفید رمز وحدت حقیقت نامتعین است، رنگ‌هایی که از تجزیه نور حاصل می‌شوند، رمز تجلی وحدت در کثثر موجود یا عناصر وابسته هستند؛ از این‌رو، فضای معماری اسلامی با استفاده هنرمندانه از نور با یکدیگر ترکیب می‌شوند و به وحدتی می‌رسند که از تجربه فضای عادی و ناسوتی فراتر می‌رود. بورکهارت در مورد معماری و نقوش اسلامی چنین شرح داده است: «می‌دانیم که بعضی بر معماری اسلامی خردۀ گرفته‌اند که کارکردهای ایستایی و ستون را به طرز بر جسته نمایان نمی‌سازند. اماماده خام از طریق قلمزنی‌های اسلامی و کنده‌کاری به شکل مقرنس و حجره‌های کندو شکل که با هزار بـ سطح تراش خورده نور می‌گیرند و سنگ و انود گچ یا گچ بری تزیینی را به در و گوهر مبدل می‌سازند، به نوعی، سبک شده و شفافیت یافته

تالار کاخ عالی قاپو، یکی در حجم‌های سترگ و ارزش‌های ساختمندی و دیگری در سطوح و ارزش‌های تزیینی دیده می‌شود. می‌توانیم بگوییم این دو در واقع ممکن است مضمونی وحدت‌بخش را در این بنانشان دهند و می‌توان آن را کوششی برای پندر آفرینی از چیزی غیر از خود بنامداد کرد. از طریق نقش‌ونگار در عیق‌ترین معنای بنانبوغ ایرانی رساترین وسیله بیان زیبایی بصری را یافته است.

«تزیین می‌تواند هم شکل معماری را زیبایی بخشد و هم فی‌نفسه از نظر نقش‌ونگار خالص از لحاظ زیبایشناصی کاری مستقل باشد. ذاتی بودن جنبه تمثیلی نقش‌ونگار ایرانی چون با منوعیت نمایش صور انسانی و دیگر نقوش طبیعی برخورد نمود به تزیین ایرانی چنان حالت جذابی بخشید» (پوپ، ۱۳۶۵: ۱۵۸).

«موسیقی، که در زمان شاه اسماعیل اول صفوی به‌دلیل سختگیری‌های مذهبی بی‌رونق شده بود، در دوران شاه عباس بزرگ حیاتی تازه گرفت. جایگاه رامشگران در بخش‌های شاهنشین کاخ‌هایی چون عالی قاپو بر این امر دلالت دارد. در این دوران آواز و ترانه‌خوانی‌های جمعی جای خود را به تک‌خوانی و تک‌نوایی داد و شعر و آواز جانشین ترانه‌خوانی و نوازنگی گردید» (رادفر، ۱۳۸۵: ۱۰۳).

معرفی منظمه خسرو و شیرین نظامی
دومین مثنوی نظامی که پس از مخزن الاسرار در سال ۷۶۵ سروده شده خسرو و شیرین است. این منظمه از موفق‌ترین آثار نظامی است، زیرا علاوه بر یاد آفاق (همسر نظامی) زمینه داستان باب طبع شاعر است. از این روست که نظامی تمام استعدادهای خداداده را در پرداخت داستان به کار می‌گیرد و داد سخن می‌دهد. «منظمه خسرو و شیرین به قول دکتر زرین کوب آغاز تحولی در اندیشه نظامی است که شور و شوق و زیبایی و هوس را می‌آزماید. این داستان متعلق به اواخر دوران ساسانی است و در کتبی مانند المحسن والاضداد جاگذ و بسیاری کتب دیگر آمده است. شهرت خسرو و شیرین به حدی است که در دیوان و اشعار کثر شاعری می‌توان یافت که تأثیری از این منظمه نباشد» (رادفر، ۱۳۷۱: ۸۹).

اگرچه شاید نتوان ادعا کرد که نظامی و یا هر شاعر دیگری آگاهانه و به‌عدم از صامت‌ها و مصوت‌هایی خاص برای القای احساس و معنای مد نظر خود استفاده کرده ایست، گهگاه شیوه سخن آنان به‌گونه‌ای است که خواننده را به دریافت چنین احساسی سوق می‌دهد. در بحث درباره شعر نظامی به‌خصوص وقتی که سخن از موسیقی آن در میان است، آنچه بیش از هر چیز دیگر توجه خواننده آثار او را به خود جلب می‌کند موسیقی‌ای است که حاصل تکرار صامت‌ها و مصوت‌های واحدی‌امتشابه است. «بسامد بالای یک صامت یا مصوت در بعضی ایات، بی‌آنکه بخواهیم آن را در چارچوب قاعده‌ای ثابت قرار دهیم، در موارد مختلف

تصویر ۲. نمایی از سقف تالار موسیقی. غالب رنگی گرم و سرخ. رنگ‌ها در کنار هم به باطنی‌ترین شکل خود و بیان عشق می‌پردازند. وجود رنگ‌های گرم و قرمز حالت پیشتاب و شور عشق را نشان می‌دهد. مأخذ: همان.

ریتم و موسیقی صورتی تجسمی به کلام شعر می‌بخشد. همان‌گونه که اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو با به‌کارگیری نشانه‌هایی نمادین قادر به انتقال مفاهیم از طریق سازمان معنایی از پیش‌تعیین شده خود است، به بیان یک احساس و ادراک نمادین می‌پردازد. پس در شعر خسرو و شیرین و تزیینات اتاق موسیقی هر دو از بیان نمادین بهره جسته‌اند.

ویژگی‌های کاخ عالی قاپو

بنای عالی قاپو را شاه‌طهماسب صفوی به صورت کوشکی سه‌طبقه آغاز کرد، اما در سال‌های بعد شاه عباس پس از تغیر پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۵۹۸/۱۰۰۷ آن را به‌شكل امروزی گسترش داد.

رضاء عباسی نگارگر معروف دوره شاه عباس اول و شاگردان چیره‌دست او با نقش‌ونگارهای مختلف بر درودیوار این قصر هنرمنایی کرده‌اند که به‌شكل گل‌وبوته و شاخ و برگ و اشکال و وحش و طیور در سقفها و تاق‌های مختلف و تودرتوی این عمارت و راهروها و پلکان‌ها بر جا مانده است. طبقه ششم این عمارت محل مخصوص پذیرایی‌های رسمی پادشاه و اجتماع رامشگران و سازندگان و نوازنگان بوده است. ساخت و پرداخت اشکال گچبری در این قسمت از ساختمان برای آن نبوده است که در آن‌ها جام و ظروف قرار دهند، زیرا نوع این کار که با گچ تعییه شده بسیار ظریف است و کوچک‌ترین اشاره دست یا هر شیء، آن‌ها را در هم می‌شکند. «غرض عده از نمایش انواع عالی تزیینات گچی، که نوعی از هنر ایرانی است، در تزیین اتاق‌های متعدد این طبقه آن بوده است که در این قسمت از عمارت انعکاس نغمه‌های سازندگان و نوازنگان به‌وسیله این اشکال مجوف گرفته شود و نغمه‌ها و صدای‌های طبیعی و بدون انعکاس صوت به گوش برستند» (زنده‌روح کرمانی، ۱۳۸۳: ۱۱-۱۵).

حضور نشانه‌ها و نمادها یا گرایش زیبایی‌شناختی در

تصویر ۲. قسمتی از دیوارهای اتاق موسیقی. رنگ‌های سبز در کنار رنگ‌های قرمز مشخص است. مأخذ: همان.

«ظامی در هنگام سرویدن مخزن‌الاسرار اشغال و ریاضت نفسانی و جسمانی داشته و در عالم روحانی و مکاشفه و خلوت با دل سیر می‌کرده، ولی در هنگام سرویدن خسرو و شیرین خود نیز گرفتار ممی‌گیسوی محبوبه‌اش آفاق قیچانی بوده است و شیرین را مظہری از معشوق خود می‌دانسته است. از این جهت، دنیا را با چشم عشق می‌نگریسته و آن را مایه هستی و آفرینش می‌دانسته و می‌گوید باید هر کس به چیزی دلبند باشد تا به عشق آن بتواند کاری کند و اگر عشق در سر انسان نباشد در آن صورت مرده است. در اینجا تصريح می‌کند که قوهٔ جاذبه و میل هر موجودی به مرکز خود در حقیقت عشق است و حکما هم این را عشق می‌گویند» (شهابی، ۱۳۷۷: ۱۴۸).

او در شعر خسرو و شیرین دربارهٔ انسان، غم غربت آن‌ها برای نیل به محضر معشوق زمینی، سختی‌ها و ملالت‌های که در این راه متحمل شده‌اند که در واقع سلوکی است برای رسیدن به عشق و سرانجام رسیدن به سرمنزل مقصود که نهایتاً عشق الهی است می‌نویسد.

بیرون آمدن شیرین از خرگاه در این مجموعه اوج داستان عاشقانه خسرو و شیرین را به تصویر کشیده است که لحظهٔ وصل را تداعی می‌کند و هر دو عاشق و معشوق بعد از گذراندن مدت طولانی فراق، حال به لحظهٔ وصل رسیده‌اند. در این لحظات دو عاشق علاوه بر گلهٔ دوری از هم به معاشقه می‌پردازند.

پری‌پیکر بیرون آمد ز خرگاه

چنان کز زیر ابر آید بیرون ماه

لبش از می قدر در دست کرده

به چرمه ساقیان را مست کرده

فروماده ز بازی‌های دلکش

در آب و آتش اندر آب و آتش

چو آمد در کف خسرو دل دوست

بیرون آمد ز شادی چون گل از پوست

گهی می‌سود نرگس بر پرندش

گهی می‌بست سنبل با کمندش

گهی گفتی تتم را جان تویی تو

گهی گفت این منم من آن تویی تو

بدین‌سان هفته‌ای دمساز بودند

گهی با عنزو و گه با ناز بودند

(خسرو و شیرین: ۱۲۵-۱۲۶)

عناصر و ویژگی‌های تصویری شعر خسرو و شیرین نظامی

۱. وجود صامتها

وجود صامت‌های «ت، ش» شور عشقی جوان و زمینی را تداعی می‌کند. کلمات نقطه اوج عشق و وصال دو عاشق را بیان می‌کنند. کلماتی چون آتش و لبشن.

یاور خواننده در درک احساس و معنایی است که شاعر به‌کمک ذهن و طبع خویش در پی ادای آن بوده است» (میرهاشمی، ۱۳۸۰: ۲۸۰).

دکتر شفیعی کدکنی در بحثی تحت عنوان «دلالت موسیقایی کلمات» می‌گوید: «ساختار آوازی کلمه خود علاوه بر نقش معنایی در رسانگی خویش از رهگذر مجموعه‌ای اصوات به‌گونه‌ای غیرمستقیم مفهوم مورد نظر شاعر را ابلاغ می‌کند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۳۱۸).

وقتی سخن از موسیقی شعر نظامی به میان می‌آید آنچه بیش از هر چیز در شعر او جلب‌نظر می‌کند موسیقی درونی است که حاصل تکرار صامتها و صوت‌های واحد یا مشابه است. بیان شکگذشتگی شاعر در توصیف حالات عاشق و معشوق در شعر خسرو و شیرین و زیروبمها و ظرافی عشق، نازونیازها، جزئیات وصال و سرانجام مرگ آن‌ها در اوجی است که هرگز پیش و پس از نظامی همتای نیافته است.

«باید توجه داشته باشیم اگرچه اکثر ابیات نظامی در مناجات‌ها و دیگر مضامینی که در آثار وی آمده است بیشتر جنبهٔ حکمی و اخلاقی دارد، گاهی هم بارقه‌هایی از عرفان به مغز وی خطرور می‌کند و آن را در قالب شعری با بهترین وجه بیان می‌کند. با بررسی‌های لازم در آثار نظامی با کمال اطمینان می‌توان گفت نظامی شخصیتی است که در ادبیات فارسی در ردیف فرزانگان است و دارای آگاهی بالایی از حقایق مربوط به الاهیات و جهان هستی و اصول و مسائل اخلاقی و دیگر معارف اسلامی بوده است» (جعفری، ۱۳۷۰: ۴۵).

«از این رو نباید چنان گمان کرد که آثار ادبی نظامی که به صورت داستان سرویده شده است خالی از حقایق سودمند در انسان‌شناسی و معرفت است، بلکه بالعکس ما در آن داستان‌ها به اصول مربوط به علوم انسانی می‌رسیم که اگر از اشکال و نمودهای ادبی محض آن‌ها صرف نظر نکنیم و اصول ثابت در اعمق محتویات ابیات او را تحقیق کنیم قطعاً به نتایج فراوانی در معارف به انسان دست خواهیم یافت»

۴. استقلال کلمات به عنوان یک شکل کامل برای تصویرسازی
 اگرچه کل شعر و قطعه یک بیکرۀ واحد است اما کلمات به تنها یی به منزله عضوی از آن پیکرۀ هستند و هر عضو به تنها یی نقش اصلی خود را در پیکرۀ به خوبی ایفا می‌کند.

عناصر و ویژگی‌های موسیقیایی تالار موسیقی کاخ عالی‌قاپو

۱. استفاده از رنگ‌ها

۲. استفاده از فرم‌ها

۳. نظم و هماهنگی در معماری

۴. استفاده از نقش اسپiral و اسلیمی «شکل اسپiral‌ها و حرکت اسلیمی‌ها که در ساختار کلی بسیاری از آثار وجود دارد دارای پیامی نمادین است. در حرکت‌های اسپiralی، انقباض و انبساط مستمر و حرکت به سوی درون و بیرون، تصویری از تداوم بین عالم درون و زمینی و بیرون یا ازلی است» (گودرزی، ۱۳۸۶: ۸۹).

۵. استقلال فرم‌ها در کل اثر

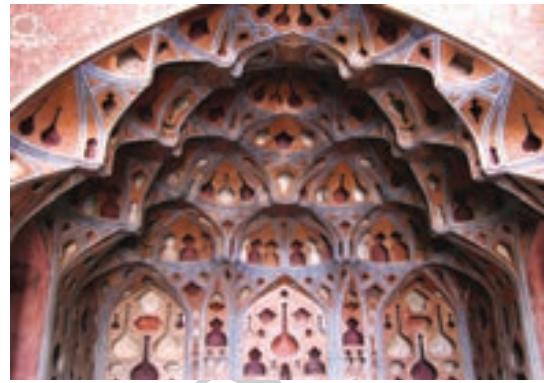
۶. سرویدن آواز از طریق عناصر بصری موسیقیایی در تالار

تحلیل و تطبیق عناصر تصویری شعر خسرو و شیرین با عناصر موسیقیایی تالار عالی‌قاپو

۱. شرح وصل و هجران

در شعر نظامی ایيات «پری پیکر برون آمد ز خرگاه/ چنان کز زیر ابر آید برون ماه» و «بدين‌سان هفت‌ایی دمساز بودند/ گهی با عذر و گهی با ناز بودند» به روشنی حکایت و تصویرسازی زیبا از گله و عشق‌بازی دو عاشق می‌کند.

این توصیفات را می‌توان در مورد فرم‌های اسلیمی که روی دیوارهای تالار نمایان هستند نیز مصدق داد. اسلیمی نوعی دیالکتیک در مقوله تزیین است که در آن منطق با پیوستگی زنده و جاندار وزن هم‌دست می‌شود و دارای دو عنصر اساسی به‌هم‌بیچیدگی و درهم‌تابیدگی نقوش و نقش‌مایه‌گیاهی است. این در واقع همان وصال و هجران است که در تصویرسازی قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» داستان خسرو و شیرین به‌خوبی با دو واژه «عذر» و «ناز» در شعر تصویر شده است. صحنه وصل دو عاشق بیش از همه مورد توجه بوده که به‌طور رمزی اشاره به لقاو رسیدن به عشق ازلی و عرفان دارد. شاعر در این مجموعه با استفاده از عباراتی همچون «بیرون آمدن ز خرگاه، ز ابر آید برون ماه» به تصویرسازی زیبایی از لحظه وصل عاشقانه می‌پردازد که شباهت به نگاره‌ها و اسلیمی‌های موجود در تالار موسیقی دارد. به نظر می‌رسد نگارگر از رموز عشق عرفانی همچون شاعر آگاهی داشته نگاره‌ها و کلمات به‌ظاهر و در ابتداء از عشق زمینی حکایت و در نهایت عشقی ازلی و عرفانی را تصویر می‌کند که مشابه هماند. نگارگر با ترسیم تک‌گل درشت در تزیینات دیواری گویی بیرون آمدن شیرین را از آنبوه ساقه‌های طریف و پیچان به تصویر کشیده است.

تصویر ۴. تقارن و تکرار صورت‌ها و نظم حاکم در قسمت‌های مختلف تالار در کنار یک‌گل پرتحرکی زیبایی را خلق کرده است که چشم را نوازش می‌کند. مأخذ: همان.

۲. استفاده از الفاظ مرتبط با معانی

در این ایيات علاوه بر تشخیص صامت‌هایی چون «س، ش، ب» غالب الفاظ هم دلالت بر معنای مدنظر شاعر که بیان وصال عاشق و معشوق و شور و نشاط جوانی و عشق است دارد. کلماتی چون: قبح، می، مست، ساقیان وغیره در ادامه ایيات وجود صامت‌هایی مثل «س، ش» رسیدن عشقی زمینی به عشقی ازلی را تصویر می‌کند.

۳. استفاده از تکرار آهنگی کلمات

اگرچه موسیقی غالب در شعر نظامی از نوع موسیقی درونی است که بیشتر در تکرار صامت‌های واحد یا متشابه چلوه می‌کند، و البته در مواردی متعدد هم این تکرار در القای معنا نوش دارد، اما در بسیاری از اوقات آهنگ حاصل از این تکرار بر دلالت معنایی سخن پیشی می‌گیرد. در مواردی که یک کلمه در پیکرۀ ایيات تکرار شده، بیشتر می‌توان نقش این تکرار را در رسانگی معنا مشاهده کرد. «نقل نمونه‌ای از این تکرار در جایی از مخزن‌السرار که نظامی از خلوت شبانه خود سخن می‌گوید است. از جایگاهی زیبا یاد می‌کند که در عالم خیال بدان راه یافته است و در آنجا به‌طور مستمر نزلى به مجلس می‌رسیده است:

نزل فرستنده زمان تا زمان

دل به دل و تن به تن و جان به جان

(مخزن‌السرار: ۶۳)

در این بیت موسیقی حاصل از تکرار منظم و منقطع اصوات در کلمات «زمان، دل، تن و جان» به‌گونه‌ای است که خواننده به‌خوبی استمرار این نزل معنی را الحساس می‌کند» (همان: ۱۲۷). نظامی در این دو بیت نیز از این شیوه استفاده کرده است.

فرو مانده ز بازی‌های دلکش

در آب و آتش اندرا آب و آتش

گهی گفتی تن را جان تویی تو

گهی گفت این من من آن تویی تو

تصویر ۵. بخش کوچکی از تالار موسیقی که بهنهایی با رنگ و فرم و رعایت تناسبات فضای عاشقانه و شاعرانه مکان احساس می‌شود.
مأخذ: همان.

تداعی می‌کند. بهویژه رنگ‌های سرخ با فرم‌های جهت‌دار به‌سوی مرکز به همان مطالبه عاشقانه وحدت در کثرت اشاره دارد.

۳. رسیدن به عشق الهی

در بیت ششم (گهی گفتی تنم راجان تویی تو / گهی گفت این منم من آن تویی تو) شاعر با استفاده از کلمات ترکیبی چون «تنم، جان تویی تو، منم من، تویی تو» و استفاده از معانی کلمات به بیان از خود گذشتن و رسیدن از عشقی زمینی به عشق آسمانی می‌پردازد. از سوی دیگر، موسیقی حاصل از تکرار منظم و منقطع اصوات در کلمات «جان، تن، من، تو» به‌گونه‌ای است که خواننده معنای عشق واقعی و گذشتن از جان برای عشق را به‌خوبی احساس می‌کند.

رنگ سبز

«رنگ‌های سرد و آرام را منه بخش قوه تخیل عقل اند و به نفس بیداری می‌بخشند، همان‌گونه که مقبره‌های باستانی مصر و کاخ‌های بابلی صاحب سقف‌های نیلی پرستاره بودند. سبز مکمل سرخ است. نمایشگر صفات متضاد سردی و رطوبتی است. سبز نماینده آب است و نفس مطمئن با صفاتی انفعالی، انقباضی و اتحالی است» (اردلان، ۱۳۷۹: ۴۹ و ۵۰).

در تالار موسیقی حضور بیشتر رنگ قرمز در سقف تالار موسیقی (تصویر ۲) با فرم‌های زیبا و ریتمیک که به طرف بالا و مرکز حرکت می‌کند نشان از عشق و شور جوانی دارد که لکه‌هایی از رنگ سبز در بین آن خودنمایی می‌کند و به بیان معرفت و جاودانگی عشق می‌پردازد.

همان‌طور که رنگ سبز خودش را در کنار قرمزی تاق‌ها در تالار نشان می‌دهد در ایات مجموعه (بیرون آمدن شیرین از خرگاه) نیز این موضوع به‌خوبی نمایان است، اما به بیان خاص خود:

می‌توان پیوستگی و درهم‌پیچیدگی اسلامی‌ها را ترجمان پیوند عاشقانه و تغزل و نظریازی‌های پس از وصل دانست و حالت عذر و ناز عشق را با همگرایی و واگرایی نقوش اسلامی تطبیق داد.

پری‌پیکر برون آمد ز خرگاه

چنان کز زیر ابر آید برون ماه

بدین‌سان هفته‌ای دمساز بودند
گهی با عذر و گهی با ناز بودند

۲. به تصویر کشیدن عشق

بیت دوم توصیف شیرین از نگاه طالب عاشق شور و طراوت عشق را در عاشق و عشوق را به تصویر می‌کشد: «لبش از می قبح در دست کرده / به جُرمه ساقیان را مست کرده» در بیت سوم، (فرومانده ز بازی‌های دلکش / در آب و آتش اند آب و آتش) علاوه بر وجود صامت‌های «الف، ت، ش»، که شور و حرارت را تداعی می‌کند و در واقع همان آتش عشق زمینی و اوج عشق را نشان می‌دهد، توالی منظم اصوات و قطعات و تکرار «الف، ت، ش» به‌خصوص در مصرع دوم موسیقی را تداعی می‌کند که شور عشق جوانی همراه دارد.

از سوی دیگر رنگ‌ها روی دیوار تالار به‌خوبی نمایانگر و تداعی‌کننده موضوع عاشقانه است. هنرورز سنتی از طریق سلسله همزمانی از روابط که سرو کارشان با پر تکلیف‌ترین قوانین «بعداد» رنگ با «اندازه» نسبی‌شان و با آمیزه‌های بصری رنگ‌هاست به باطنی ترین سطح صورت‌سازی رنگ دست می‌یابد. «معروف است که رنگ‌ها از کیفیاتی واجد بعد برخوردارند: رنگ‌های گرم از قبیل سرخ، نارنجی و زرد فاعلی اند و پیش‌تان، و رنگ‌های سرد از قبیل سبز، آبی، بنفش انفعالی اند و پس‌نشین. با این اصل، سلسله‌هایی از ترازهای اولیه، ثانویه، ثالثه، وابسته به پس‌زمینه، الگوها و روشن‌های با تلألو حاصل می‌آید» (اردلان، ۱۳۷۹: ۵۹). «استفاده از بنای رنگ‌ها به تجلی حالات بهشتی در زمین می‌مانند» (بلخاری قهی، ۱۳۸۸: ۳۸۷).

رنگ قرمز

«سرخ تداعی با آتش دارد، نمایانگر صفات طبیعی و جفت گرمی و خشکی است. خود مبین روح حیوانی است و فاعلی، انساطی و انعقادی می‌باشد. از لحظه زمانی همان بامداد، بهار و کودکی است» (اردلان، ۱۳۷۹: ۴۹ و ۵۰). در نقوش و سطوح روی دیوار تالار بیشتر از رنگ‌های گرم استفاده شده است. در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» وجود واژگانی مثل «می، قبح، ساقیان، آتش و لعل» به تأکید رنگ سرخ اشاره دارد. بنا به مطالب گفته شده تمام رنگ‌های گرم حالت پیش‌تاز دارند و حرکت و هیجان را نشان می‌دهند. این حرکت و هیجان، جلوه‌ای از شور عشقانه لحظه دیدار، عشق جوانی و احساس پر تحرک معشوق به‌هنگام دیدن عاشق را

که در بطن طبیعت وجود دارد در موسیقی و شعر تجلی می‌یابد» (السعید، ۱۳۶۳: ۱۵۲). «از سوی دیگر، می‌توان معماری سنتی را شبیه به شعر تعبیر و اثبات کرد. معماری سنتی با تکرار متقارن صورت‌ها به ترتیبی مسلسل یا مدور معماری پرتحرکی خلق می‌کند که همچون یک قطعه از موسیقی تعبیر می‌گردد» (اردلان، ۱۳۷۹: ۹۵). وجود مقرنس‌ها و فرم و نقش قرینه در تالار موسیقی این ادعای ثابت می‌کند.

در شعر خسرو و شیرین، نظامی نیز از کلمات موزون و متقارن به زیبایی استفاده کرده است:

خرگاه / ماه؛ دست کرده / مست کرده؛ دلکش / آتش؛
پرندش / کمندش؛ دوست / پوست؛ جان تویی تو / آن تویی
تو؛ دمساز بودند / ناز بودند.

۵. استقلال کلمات در شعر و اشکال و فرم در معماری تالار موسیقی

هرچند برای دستیابی به درکی جامع از معانی نهفته آثار هنری قدسی ناگزیریم از فرم‌ها و اجزای دیگر در کنار آن مدد جوییم اما از آنجایی که شاخه‌های هنر اسلامی همگی در مسیر بیان مفاهیم قدسی از یک منبع الهام می‌گیرند و همه ریشه در آسمان دارند، هر فرم و قطعه استقلال و معنای نهفته در خود را دارد.

«در شعر، هر بیت دارای مفهومی کامل و مستقل است و در سراسر شعر دارای وزنی ثابت می‌باشد. پس هر بیت نسبت به مجموع مانند یک شکل به طرح کلی است» (السعید، ۱۳۶۳: ۱۵۰). در معماری نیز هر فرم تزیینی دارای مفهومی کامل و مستقل است و هر فرم و نقش نسبت به مجموع اثر مانند یک شکل است به طرح کلی. بر این اساس، می‌توان به رابطه شعر با الگوهای تزیینی که در ساخت معماری عالی قاپو نیز دیده می‌شود پی برد.

۶. سروden آواز در تالار موسیقی و قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه»

«آواز نماد گفتاری است که قدرت خلاقه را به مخلوق اتصال می‌دهد، تا به حدی که انتکای خود را به خالق باز می‌شناسد و آن را با شعف، ستایش و یا استغاثه نشان می‌دهد. آواز همانا دم پروردگاری است که به دم مخلوق پاسخ می‌گوید. بدیهی است که ضرب‌بهنگ‌های گوناگون مختلف موسیقی، احساسات بس متفاوتی را به نحوی رمزی بیان می‌کند، تا آنجا که با تأثیرات همانندی به همدلی و همزبانی می‌رسند. رمز موسیقی‌ایی مستقیم‌تر از تصویر ذهنی، احساس عاطفی را برمی‌خیزاند و بیدار می‌کند» (شواليه، ۱۳۷۸: ۴۱).

گفت‌وگوی موسیقی وار چهار مرتبه در منظومه ادامه می‌یابد و از هر دو سوی، تعارف‌ها و هجران‌ها و اشتباهات گذشته و سخنان نغز عاشقانه و اظهار پشیمانی از کوتاهی‌ها رد و بدل می‌شود. در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» نیز همراه با معاشقه این گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد.

تصویر ۶. وجود عناصر تزیینی به شکل آلات موسیقی در تالار موسیقی کاخ عالی قاپو. مأخذ: همان.

گهی گفتی تنم را جان تویی تو

گهی گفت این منم من آن تویی تو این همان جادوی کلمات است که شاعر به کمک آن به بیان معرفت و جاودانگی عشق و رنگ‌آمیزی کلمات می‌پردازد. شاعر بعد از بیان مراحل وصال دو عاشق و تصویرسازی زمینی از عشق با بیان این بیت از معرفت و ازلی شدن عشق و رابطه دو عاشق خبر می‌دهد. علاوه بر آن حرکت صعودی رنگ‌ها در تالار موسیقی به صورتی بسیار زیبا این عشق زمینی و رسیدن به معرفت الهی را نشان می‌دهد (تصویر ۳). در قسمت‌های پایین و نزدیک به زمین رنگ‌ها قرمزد و در حرکت به طرف بالا افزایش رنگ سبز را مشاهده می‌کنیم که در مراحل بالاتر به رنگ آبی تبدیل می‌شود.

رنگ آبی

در تصویر ۳ رنگ آبی پررنگ به خوبی در بین فرم‌های اسلامی به شکل لکه‌هایی قوی دیده می‌شود و با حرکت در ردیف بالاتر رنگ آبی، آسمانی تر و مقدار آن افزایش پیدا کرده است. این حرکت رنگ‌ها به طرف بالا و همراه شدن با سفید نشان از همان عشق ازلی است. این تصویر به خوبی بیت آخر این قطعه را ترجیح کرده است. از طرف دیگر بازی‌های نقش دلکش آبی و رمز در کاخ را می‌توان با عناصر معدل آن‌هادر شعر نظم‌آمیز مطابقت داد. همان‌طور که رنگ آبی در این تصویر کنار رنگ قرمز آمده است، در شعر نظامی تضادها کارگردانی شده و عناصر آبی آب با قرمز آتشین به بازی‌های دلکش مشغول‌اند: فرو مانده ز بازی‌های دلکش در آب و آتش اندرا آب و آتش.

۴. تناسب و نظم

«به نظر فیثاغورت، اعدادی که با اصوات و کلمات موجب ارضای گوش و روح می‌گردد همان‌ها هستند که برای چشم یا ذهن نیز احساس مطبوع پدید می‌آورند. از آبرتنی، معمار نامدار عهد رنسانس، چنین متفق‌النظر است «تناسبات هماهنگ

عشق خلاصه‌می‌کنند و عشق را مبنای آفرینش می‌دانند. عشق در عرفان نتیجه ادراک و معرفت و حاصل علم است و از آن تعلق علم و ادراک و معرفت و احاطه آن به حسن و جمال پیدا می‌شود. پس هرچه علم بیشتر باشد عشق بیشتر و هرچه ادراک و معرفت و علم قوی‌تر باشد عشق قوی‌تر و شدیدتر خواهد بود. عشق همواره متوجه کمال و جمال است نه نقص و رشتی و چون ذات پاک خداوندی جمالش در حد کمال و علتش در حد تمام است عشق به جمال خویش و در حد اعلا خواهد بود یا به عبارتی دیگر در مرحلهٔ تجلی جمال از لی بر علم از لی عشق از لی پیدامی شود.

مشابهات‌هایی مابین عشق عرفانی و عشق مورد بحث نظامی و عشق در تزیینات عالی قاپو می‌توان پیدا کرد. «بین عشق عرفانی و شعر نظامی: تعطیل عقل مادی (خرد ابزاری) در هر دو تسلیم محض معشوق در برابر عاشق، خاکساری و رنج که مشابه نفس کشی است (ثروت، ۱۳۷۸).

از سوی دیگر، معماری اسلامی نیز فراتر از صرف تجربه‌ای زیبا شناختی یا فضایی است و تالار موسیقی از این قاعده مستثنی نیست. این تالار نیز جلوه‌ای نمایندگان از حقیقتی والتر است. «رابطه میان معمار و فضای دور و بر او رابطه‌ای مبتنی بر تعظیم است نه تکبر. از این رو، اگر باید تأثیری در این محیط مادی بر جای گذارد، این تأثیر باید با خصوص صورت گیرد نه با حس بی‌اعتنایی به نظم طبیعی وجود» (عزام، ۱۳۸۰: ۱۶۷-۱۶۹). دوست داشتن و دل بستن نعمت بزرگی است که خود پرستی را زایل می‌سازد و موجب تطهیر و پالایش روح می‌شود. بنا بر این عشق و سیلهٔ اعتلای روح است. ذره را به خورشید پیوند می‌دهد و آدمی ناچیز را به مطلق بون و ابدیت جهان و خداوند می‌رساند. این موضوع را در دو اثر به خوبی می‌توان مشاهده کرد. پس از بررسی و معناگشایی نشانه‌ها و از مقایسه و دستبندی آنها در معماری تالار موسیقی و شعر نظامی می‌توان به اشتراک مفهوم نوزایی در سراسر داستان به‌خصوص در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» و فرم‌ها، رنگ‌ها، ریتم و تزیینات در تالار موسیقی پی بر. با وجود «رنگ‌های قرمز سبز، آبی و طلایی، آلات موسیقی، نقش اسلامی، نگاره‌ها...» نوزایی زمانی در تالار موسیقی روی می‌دهد که نیاز به فراتر رفتن از یک شیوهٔ وجودی و ورود به شیوه‌ای دیگر و عالی‌تر وجود را خواستار است. هرگاه مسئلهٔ تحول روحی مطرح باشد نوزایی نیز رخ می‌دهد.

وجود عناصر بصری موسیقایی و گچبری‌های تالار موسیقی که به شکل صراحی و آلات موسیقی است تشابه و نزدیکی این دو اثر را به خوبی بیان می‌کند گویی هنرمند خالق این تزیینات با این عناصر بصری موسیقایی سعی در سرودن دوباره منظومه داشته است.

همزمانی زمان - صورت

«مقام زمان و صورت همان فضاست که جنبه‌های فاعلی و انفعالی خود را همزمان به میانجی حرکت آشکار می‌سازد. این یکپارچگی که نمایشگر نظامهای حرکتی همزمان است، در معماری به تجسم می‌آیند» (اردلان، ۱۳۷۹). نظری تالار موسیقی کاخ عالی قاپو که جریانی متداوام از حادثه‌های هماهنگ فضایی بر پایه عدد و هندسه پدید می‌آورد و در واقع در حال فضاسازی است، به‌گونه‌ای که مخاطب را به عالم و زمانی دیگر می‌کشاند و حال و هوای عاشقانه را لقا می‌کند. بر اساس شواهد موجود مربوط به تزیینات و دلایل پیش‌گفته این تصویرسازی می‌تواند شبیه همان تصویرسازی و موصوف لحظه وصال خسرو و شیرین در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» باشد، چرا که وجود کلماتی مانند «می، مست، ساقیان» یادآور اشیای صحنه می‌گسازی و مستی است و نماد آن می‌تواند گچبری‌های صراحی شکل در تالار باشد. واژگانی همچون «عذر و ناز» حرکت دور و نزدیک فرم‌های اسلامی کارشده روی دیوارها را تداعی می‌کند. کلماتی چون «آنش، لعل» تداعیگر رنگ قرمز و شور و عشق جوانی، کلماتی مانند «تن، جان، تو، من» نشان از گذر عشق از بطن زمینی منتی به عالم آسمانی و وحدت و رنگ سبز در چارتاق تالار تداعیگر وحدت و تعالی است؛ گویی با خواندن این قطعه تصویری شعرگونه و تغزلی از زیبایی تالار موسیقی در ذهن خواننده ایجاد می‌شود.

عشق

از دیدگاه اهل عرفان عشق بر دو نوع حقیقی و مجازی است: عشق مجازی یا ظاهری یا جسمانی که نهایتاً باعث دوام و بقای نسل می‌شود و بر دو نوع نفسانی و حیوانی است؛ عشق حقیقی یا روحانی یا معنوی یا افلاطونی که هدف آن حب الله و صفات و افعال اوست.

اهل نظر و عرفان، راز آفرینش و سرّ وجود را در کلمه

جدول بررسی و تحلیل عناصر تصویری شعر خسرو و شیرین با عناصر موسیقایی تالار موسیقی کاخ عالی قاپو

عنصر تصویری شعر خسرو و شیرین نظامی	عناصر موسیقایی در تالار موسیقی کاخ عالی قاپو	تحلیل دو اثر	نتیجه گیری
پری پیکر برون آمد ز خرگاه چنان کز زیر ابر آید برون ماه بدین سان هفت‌های دمسار بودند گهی با عذر و گه با ناز بودند		عذر و ناز در شعر نشان از گله دوری و شدت نیاز و دلتنگی در عاشق بعد از سال‌ها دارد. فرم همگرایی و واگرایی اسلامی‌ها نیز دوری و اتصال دوباره دو عاشق را به خوبی حکایت می‌کند.	هر دو اثر سال‌های هجران و لحظه وصل زیبایی دو عاشق را توصیف می‌کنند.

ادامه جدول

هر دو اثر از شور و عشق جوانی و لحظه وصل و معاشره حکایت دارند.	وجود صامت‌های «الف، ت، ش» و توالی منظم اوصات و قطعات و تکرار «الف، ت، ش» شور و آتشی را تداعی می‌کند که همان آتش عشق زمینی و نقطه اوج عشق را نشان می‌دهد. رنگ قرمز نشان از شور و هیجان عشق زمینی دارد و در تالار استفاده از رنگ اتفاقی قرمز در اکثر فضای این موضوع را حکایت می‌کند.		لیش از می قدر در دست کرده به جزئی ساقیان را مست کرده فرو مانده ز بازی‌های دلکش در آب و آتش اندر آب و آتش
حکایت رسیدن از عشق زمینی به معرفت و عشق الهی دارد.	کلمات ترکیبی چون «نم، جان تویی تو، من من، تویی تو» و استفاده از معانی کلمات به بیان از خود گذشت و رسیدن از عشقی زمینی به عشق آسمانی می‌پردازد در تالار موسیقی رنگ آرام و دامنه‌بخش قوه تجعل عقل است و به نفس پیداری می‌بخشد. نهاینده آب است و به بیان معرفت و جاودانگی عشق می‌پردازد. خرگاه معمودی رنگها در تالار موسیقی بسیار زیبا این عشق زمینی و رسیدن به معرفت الهی را نشان می‌دهد که در مراحل بالاتر به رنگ آبی تبدیل می‌شود و همراه شدن با سفید نشان از همان عشق ازی است.		گهی گفتی تم را جان تویی تو گهی گفت این من من آن تویی تو
وجود تناسب و نظم ریتمیک در هر دو اثر	در تالار موسیقی با تکرار متقاضن صورت‌های بر ترتیبی مسلسل یا مدور معمایر بر تحریک خلق شده که همچون یک قطمه از موسیقی تبریز می‌گردد. در شعر خسرو و شیرین، ظاظای نیز از کلمات موزون و متقارن به زیبایی استفاده کرده است.		آن، پرندش / گلنش، دست / پوست، جان تویی تو / آن تویی تو، دمساز بودند / ناز بودند.
استقلال کلمات در شعر و اشکال و فرم در معماری تالار موسیقی	هر فرم و قطمه استقلال و معانی نهفته در خود را دارد.		هر قطمه از شعر که خوانده شود خواننده کامل به موضوع اصلی داستان که داستانی عادت‌خانه است بی‌می‌برد.
سرودن آواز در تالار موسیقی و قطمه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه»	گفت و گوی موسیقی و ارجاه مرتبه در منظومه ادامه می‌باید و در قطمه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» نیز هرماهه با معانی این گفت و گویها همچنان اداء دارد و وجود عناصر بصری موسیقایی و گنجبری‌های تالار موسیقی که بدست مصادر ادبی از این ادای موسیقی است تشایه و نزدیکی این دو اثر را به خوبی بیان می‌کند		در قطمه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» گفت و گوی موسیقی وار از طرف عاشق و منقول بشکل تعارف‌ها و هیجان‌ها و اشتیاهات گلگشته و سخنان نفر عاشقانه و اظهار پیشمانی از کوتاهی‌ها در بابل می‌شود.

نتیجه

در آثار هنری هرچه فضای هنری از قلمرو عینیت به ساحت ذهنیت نزدیک شود بیان محتوى و مضمون عشق و عرفان الهی عمیق‌تر و موفق‌تر عمل می‌کند. عشق انسان را به خدا می‌رساند. به این ترتیب، ادبیات یکی از بسترهاي مضامین عاشقانه قرار می‌گيرد و با توجه به رابطه‌ای که ادبیات با هنرهای دیگر دارد بخشی از این رسالت (همان انتقال فرهنگ و تأثیرگذاری بر مردم) به عهدۀ هنرمندان بوده است. اجزای تزیینات و فرم‌ها و عناصر هنری در نهایت حالت رمزآمیز دارد و این زبان رمزی از ویژگی‌های کلی عناصر هنری است که دلیل سنختی آن‌ها با ماهیت رمزآمیز عشق است. عشق مقوله‌ای است که هنرمندان سنتی فارغ از آن نبوده‌اند و اگر چه شیوه بیان متفاوت است اما در هر دوره و با هر شیوه‌های که بیان می‌شود غایت اصلی آن‌ها عشق ازی است که به ظاهر آن را با عشق طبیعی و مجازی نشان می‌دهند و یکی از عناصر اصلی این عشق مظاهر زیبایی زمین است که در این تحقیق سعی شد در دو مقوله ادبیات و هنر معماری مقایسه شود. تزیینات عالی‌قاپو غنی‌ترین بیان‌کننده فرهنگ و تمدن دوران شکل‌یابی خود بوده است: اول در اندیشه هنرمند معمار نقش بسته (حقیقت)، سپس بیان شده (واسطه)، و در نهایت بر ساحت زمین یا فضا شکل گرفته است (مجاز). تزیینات عالی‌قاپو اشاره‌ای است به نهان و نوعی کشف و شهود است. بنای عالی‌قاپو مجموعه‌ای از ترکیب و هماهنگی فضایی نیروهای است. این

پنا نشان دهنده شناخت و احاطه جامع معمار به رنگ‌ها، فرم‌ها، مسیر حرکت نیروها، ابعاد و روابط فضاهای موردنیاز، تصور فضایی و واقعی قسمت‌های پر و خالی بناست که به طراحی و اجرای ماهرانه و صحیح پوشش‌ها و بیان اصل و غایت هنر، یعنی عشق از لی، منجر شده است. در تالار موسیقی غیر از نمایش ظاهری تزیینات، غرض عمد انعکاس نغمه‌های سازندگان و نوازندگان به وسیله اشکال مجوف است. این نقوش و تزیینات علاوه بر بیان زیبایی و ذوق هنرمندان آن دوران به بیان مقاومین نمادین نیز پرداخته است که بر اساس اعتقادات هنرمندان سنتی از ادوار گذشته‌اند و به ارت رسیده‌اند. ادبیات نیز یکی از بسترها مضماین عاشقانه قرار گرفت. تصویرگری خارق العاده سروده‌های نظامی همراه با عالی‌ترین اتفاقات به ظاهر زمینی، با زیبایی هدف غایی بشر را در مسیر رسیدن به عشق الهی ترسیم کرده است. خسرو و شیرین نظامی به لحاظ ذهنی و عینی با اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو دارای قرابت است. قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» این مجموعه اوج تصویرگری در شعر است که لحظه دیدار دو عاشق را به تصویر کشیده است. وجود الفاظی جهت تصویرسازی فضای عاشقانه و استفاده از وزن، ریتم و موسیقی مناسب کلمات در اینجا فضای وصل دو عاشق را به اعجازی رسانده است که با فضای بصری تالار موسیقی همنوایی دارد. با معناگشایی نشانه‌ها و از مقایسه و دسته‌بندی آن‌ها می‌توان به اشتراک مفهوم دو اثر پی برد. تمامی کنش و واکنش‌ها، نشانه‌ها، حوادث و افتخاری‌های داستان بستری مناسب برای طی مراحل کمال و رسیدن به اوج هستند. به واقع، این داستان خلاصه‌ای از مراحل توحید و معراج را بیان می‌کند. در این قطعه بیان کلماتی مانند «می، قدح، ساقی» می‌تواند لحظه بزمی را به تصویر کشد که تصویر آن در ذهن همان است که به صورت عینی در اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو با اشکال مجوف، رنگ‌ها و فرم و حرکت بنا مشاهده می‌شود. کلماتی مانند «گل، پرنده، نرگس، سنبل» تمام عناصر موجود از طبیعت را بیان می‌کند این عناصر در اسلامی‌های اتاق موسیقی کاملاً مشهود است. صامت‌هایی چون «س، ش، ب» دلالت بر معنای مورد نظر شاعر که بیان وصال عاشق و معشوق و شور و نشاط جوانی و عشق است، در ادامه این مطابقت‌ها همه عناصر بصری و شعری رسیدن عشقی زمینی به عشقی از لی را تصویر می‌کنند. وجود فرم و ریتم قرار گیری عناصر بصری و گچ‌بری‌ها و اشکال مجوف روی دیوارها و سقف در واقع به شکل زیبا و منظم همچون قرارگیری کلمات و الفاظ شعری و وزن و قافیه در کتار هم جای گرفته‌اند. گویی وجود قرینه‌سازی در تالار همچون قافیه‌سازی در شعر رعایت شده است. فرم و اسکلت اصلی نقوش اسلامی در کاخ بیانگر فراق و وصل و رویش دوباره و رسیدن به محبوب است. در مجموع تمام عوامل مؤثر در شکل‌دهی عمارت عالی قاپو مشخص‌کننده شیوه تفکر هنرمندان و معماران آن زمان است که هماهنگ با ویژگی‌های مستدل و منطقی و اصول عرفانی بوده است و ضمن ایجاد تنوع و تمایز در کل به لحاظ رعایت اصولی مشترک برای اشاره به نهان (حقیقت) است که با اشعار نظامی قرابت و خویشی دارد. همچنین نشان دهنده فرهنگی عمیق و وحدتی دیرینه بین هنرهاست. اصول مشترک در این دو اثر گویی به بیان یک حقیقت می‌پردازند، یعنی عشق از لی و «وحدت در کثرت»، اما با عناصر و واسطه‌های متفاوت که همان ترجمان هنر به هنر دیگر است. این خصیصه مرهون معنویت جاری و اصل وحدت در بین هنرها اسلامی است که امروزه نقشی کم‌رنگ در تکوین آثار هنری معاصر دارد.

منابع و مأخذ

- اتینگهاوزن، ریچارد. یارشاطر، احسان. ۱۳۷۹. اوج‌های درخشان هنر ایران. ترجمه هرمز عبداللهی و رویین پاکباز. تهران: آگه.
- اردلان، نادر و بختیار، لاله. ۱۳۷۹. حس وحدت. ترجمه حمید شاهرخ. اصفهان: خاک.

- بلخاری قهی، حسین. ۱۳۸۸. مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. تهران: سوره مهر.
- بورکهارت، تیتوس. ۱۳۶۹. هنر مقدس. ترجمه جلال ستاری. تهران: سروش.
- بخاری لوییس، م.م. ۱۳۸۰. «رابطه میان شعر و خوشنویسی (به عنوان هنر دینی)»، رمزوراز هنر دینی (مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی). به کوشش مهدی فیروزان. تهران: سروش.
- بورکهارت، تیتوس. ۱۳۷۰. مجموعه مقالات تحقیقی رمزپردازی. ترجمه جلال ستاری. تهران: سروش.
- پوپ، ابهام. ۱۳۶۵. معماری ایران. ترجمۀ کرامت‌الله افسر. تهران: چپاولی.
- پوپ، ابهام. ۱۳۶۵. آشنایی با مینیاتورهای ایران. ترجمۀ حسین نیر. تهران: بهار.
- پورنامداریان، تقی. ۱۳۷۵. داستان‌های رمزی در ادب فارسی. تهران: علمی و فرهنگی.
- ثروت، منصور. ۱۳۷۸. گنجینه حکمت در آثار نظامی. تهران: امیرکبیر.
- جعفر، محمدتقی. ۱۳۷۰. حکمت، عرفان و اخلاق در شعر نظامی. تهران: کیهان.
- حمیدیان، سعید. ۱۳۷۸. خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجه‌ای. تهران: قطره.
- خجسته، فرامرز و حسنی حبیبیان، محمدرضا. ۱۳۸۹. «تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف‌ساخت الهه باروری و ایزدگیاهی» ادبیات و زبان‌ها، ۴۶: ۷۷-۹۶.
- رادفر، ابوالقاسم. ۱۳۷۱. کتاب‌شناسی نظامی گنجه. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه.
- رادفر، ابوالقاسم. ۱۳۸۵. تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر.
- زنده‌روح کرمانی، محمدحسین. ۱۳۸۳. نقش‌های هندسی در هنر اسلامی. تهران: اداره کل آموزش و تولیدات فرهنگی.
- السعید، عصام و پارمان، عایشه. ۱۳۶۳. نقش‌های هندسی در هنر اسلامی. ترجمۀ مسعود رجب‌نیا. تهران: سروش.
- شریف‌زاده، سید عبدالمحیمد. ۱۳۸۱. دیوارنگاری در ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا. ۱۳۷۵. موسیقی شعر. تهران: آگاه.
- شواليه، زان. ۱۳۷۸. فرهنگ نمارها. ترجمۀ سودابه فاضلی. تهران: جیحون.
- شهرابی، علی‌اکبر. ۱۳۷۷. نظامی، شاعر داستانسرای. تهران: کتابخانه ابن‌سینا.
- عزّام، خالد. ۱۳۸۰. «معنی رمزی صورت در هنر اسلامی»، رمزوراز هنر دینی (مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی). به کوشش مهدی فیروزان. تهران: سروش.
- کفافی، محمد عبد‌السلام. ۱۳۸۲. ادبیات تطبیقی، پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر روایی. ترجمۀ حسین سیدی. مشهد: بهنشر.
- کیانی، محمدیوسف. ۱۳۸۳. معماری ایران دوران اسلامی. تهران: سمت.
- ماهوان، فاطمه و یاحقی، محمد مجعفر. ۱۳۸۹. «تأثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز»، بوستان ادب، ۲، ۱۶۱-۱۸۴.
- مهیمنیان، اشرف‌السادات. ۱۳۸۱. عشق در نقاشی ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
- ممتناز، کامل خان. ۱۳۸۰. «هنر بومی دین و طرز بیان معاصر»، رمزوراز هنر دینی (مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی). به کوشش مهدی فیروزان. تهران: سروش.
- میرهاشمی، مرتضی. ۱۳۸۰. «رابطه صوت و معنی در شعر نظامی» دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۳۲: ۱۱۵-۱۳۰.
- نصر، حسین. ۱۳۸۹. هنر و معنویت اسلامی. ترجمۀ رحیم قاسمیان. تهران: مؤسسه حکمت.
- همدانی‌زاده، فرحناز. ۱۳۷۸. «نمادشناسی رنگ در هفت گنبد نظامی»، نامه هنر، ۵: ۶۴-۷۸.
- Blair.s Sheila & Jonathan m. Bloom. 1994. *The Art and Architecture of Islam*. London: Yale university Press.