

چگونگی بازنمایی فضا و معماری در نگاره‌های هزار و یک شب مصور صنیع الملک

دکتر محمود طاووسی*

آمنه درودگر**

چکیده: نگارگری ایرانی در طی سالیان متمادی سیر تحول و تطور خود، به اصول زیبایی شناسانه منسجمی در زمینه بازنمایی فضا و عناصر معماری دست یافته است که در برگزیده مواردی چون: ۱. نمایش نمادین و مفهومی عناصر معمارانه ۲. حضور کلیه مؤلفه‌های بازشناختی یک بنا در کنار یکدیگر ۳. نقش معماری در حکم پس زمینه نگاره ۴. بکارگیری نقوش و آرایه‌های معماری ایرانی و ... ۵. سنت فضا سازی چند ساحتی است.

بررسی نسخه مصور هزار و یک شب صنیع الملک که حجیم ترین و پر تصویرترین اثر در کتاب آرایه ایرانی و نمایانگر واپسین کوشش‌ها به منظور حفظ سنت نگارگری است، حاکی از تکوین اصول زیبایی شناسانه نوینی در امر بازنمایی فضا و معماری است. رویکرد اخیر، حاصل تغییر نگرش ذهنیت‌گرای نقاش به نگرشی عینیت‌گرا بوده که ثمره سفر وی به اروپا و آشنایی با دیدگاه‌ها و اسلوب هنری نقاشان غربی است. اینگونه به نظر می‌رسد که اصول زیبایی شناسانه تصاویر هزار و یک شب مصور صنیع الملک، در زمینه بازنمایی فضا و عناصر معمارانه، با در نظر گرفتن اصول یادشده پیشین، شامل مواردی نظیر: ۱. نمایش عینی و واقع‌گرایانه معماری ۲. عدم نمایش کلیت ساختار معماری ۳. تبدیل فضای معماری به مکانی عینی ۴. تغییر در نوع نقوش و آرایه‌های معماری و ۵. نادیده‌انگاری سنت فضا سازی چند ساحتی گردیده است. نتایج پژوهش اخیر مبتنی بر مورد پژوهی بوده که بر اساس تحلیل یکصد نگاره منتخب از میان مجموعه نگاره‌های هزار و یک شب مصور صنیع الملک که به امر بازنمایی فضا و عناصر معمارانه پرداخته‌اند، صورت پذیرفته است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای، همراه با مراجعه به نمونه‌های موردی بوده است.

واژگان کلیدی: زیبایی شناسی نگارگری، بازنمایی فضا و معماری، صنیع الملک، هزار و یک شب.

مقدمه

نگارگری ایرانی به عنوان یکی از مهم ترین زیرشاخه های هنر اسلامی که تا به این اندازه مورد توجه و نظر هنرشناسان و هنردوستان شرق و غرب قرار گرفته است، هنری نیست که در طی چندین سده به وجود آمده باشد، بلکه پیگیری و بررسی هنر تصویری ایران در طول هزاره ها حاکی از آن است که چه سان به مرور زمان بر تجربیات و دانش هنری مردم فلات ایران افزوده شده و بدین سان دچار تطور و دگرگونی‌های بی‌شمار گردیده است و از آن جا که تمامی هنرهای ایرانی واجد ارتباط نزدیک و متقابلی با یکدیگر بوده و از الهامات فرهنگی مشترکی بهره می‌گیرند. (پوپ، ۱۳۸۵، ۱۳۳) بررسی فصل مشترک و تأثیر و تأثرات میان این گونه هنرها، ما را به بن مایه های معنایی و صوری آن ها نزدیک تر ساخته که نه تنها به وحدت و انسجام مجموعه این هنرها انجامیده، بلکه بررسی سیر تحول و تطور تاریخی آنها را برای محقق امروز هموارتر ساخته است.

ارتباط متقابل میان هنر تصویری و معماری ایرانی، به عنوان هنرهایی کهن، فراگیر و واجد استمرار تاریخی، دارای پیشینه ای بس طولانی است. به طور کلی، هنر تصویری

ایرانی در طی سالیان متمادی با تأکید بر ماهیت تزئینی آن، هنری در خدمت معماری بوده است. چنانکه مثلاً نقاشی دیواری توأم با گچبری رنگی از عصر اشکانیان در ایران متداول شده و تا چندی پیش نیز معمول بود. افزون بر آن، در دوران کهن، دیوارنگاری بیشترین اهمیت را در میان انواع هنرهای تصویری داشته و سنت دیوارنگاری بسیار کهن تر از سنت تصویرگری کتاب بوده است (پاکباز، ۱۳۸۶، ۸).

از سوی دیگر، ترسیم و بازنمایی فضا و عناصر معمارانه در روند تاریخ نگارگری ایرانی واجد سابقه ای طولانی است. نخستین بارقه‌های ورود عناصر مزبور به پهنه نگاره‌ها، به مکتب مغول و عصر ایلخانی باز می‌گردد. تحلیل نسخه ورقه و گلشاه^۱، تنها کتاب مصور فارسی که یقیناً به عصر سلجوقی و پیش از استیلای مغول تعلق دارد، تأییدی است بر این مدعا. این نسخه، اساساً فاقد هرگونه فضا سازی پیچیده بوده و حضور عناصر معمارانه در آن، به تصویری از یک خیمه از ابتدائی ترین اشکال سرپناه ختم می‌شود (تصویر شماره ۱). در شاهنامه دموت که می‌توان آن را نقطه اوج پیشرفت نقاشی عهد ایلخانی تلقی نمود، علاوه بر

* استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

** دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

نمایش بنا، صحنه‌ها از فضائی فراخ تر نسبت به نسخه‌های پیشین برخوردار می‌گردند (پاکباز، ۱۳۸۶، ۶۲). تداوم حضور عناصر مورد بحث در گستره نگاره‌ها، با گذشت زمان به تکوین زیبایی‌شناسی معینی در این زمینه می‌انجامد.

تصویر ۱: تصویر یک خیمه، از ابتدایی‌ترین اشکال سرپناه (مأخذ: Daneshvari, 1986)

بررسی ارتباط میان هنر نگارگری و معماری ایرانی از منظر نحوه بازنمایی فضا و عناصر معمارانه در پهنه نگاره‌ها و تکوین زیبایی‌شناسی مدونی در این زمینه، موضوعی است که تاکنون بارها مورد توجه پژوهشگران حوزه نگارگری واقع شده است؛ اما آنچه محل تأمل مقاله اخیر به شمار می‌رود، بررسی تحول در نحوه بازنمایی فضا و معماری در نگاره‌های هزار و یک شب مصور صنایع الملک، به عنوان نمونه‌ای درخور توجه از تحول فرهنگی، هنری ایران در عصر قاجار و انعکاسی از ارتباط و تعامل با جهان غرب است. تحولاتی چنین را می‌توان زمینه‌ساز رخداد‌های دیگری در هنر این دوران به شمار آورد، رخداد‌هایی چون اعزام شماری از جوانان ایرانی^۲ به منظور هنرآموزی به اروپا و تحصیل در مدرسه هنرهای زیبای پاریس (پاکباز، ۱۳۷۹، ۱۶۲)، تأسیس دارالفنون و فراهم آوردن امکان بیشتر برای آشنایی هنرمندان ایرانی^۳ با اصول علمی هنر اروپایی (همان، ۱۶۳) و شکل‌گیری مکتب نوین طبیعت‌نگاری و رواج آکادمی‌گرایی در نقاشی ایران توسط کمال الملک^۴.

پژوهش اخیر، پس از معرفی نقاش هزار و یک شب عصر قاجار و شاخصه‌های هنری وی، به ارائه شرحی مختصر از پیشینه و محتوای اثر ادبی مزبور می‌پردازد. در ادامه و در راستای اثبات فرضیه مطروحه و به منظور برقراری تبیینی آشکار میان نسخه صنایع‌الملک و نسخه‌های پیشین، نخست به شرح و توصیف مؤلفه‌های فضا و معماری در زیبایی‌شناسی نگارگری ایرانی پرداخته و پس از آن، شاخصه‌های فوق در یکصد نمونه از تصاویر هزار و یک شب مورد بررسی و تأمل واقع می‌شود.

◆ فرآیند استنتاجی پژوهش

هدف تحقیق: تبیین چگونگی بازنمایی فضا و معماری در نگاره‌های هزار و یک شب مصور صنایع الملک.

پرسش تحقیق: بازخوانی شباهت‌ها و تفاوت‌های نحوه بازنمایی فضا و معماری در هزار و یک شب مصور صنایع‌الملک با دوره‌های قبل.

شیوه پژوهش: مورد پژوهی، همراه با تدابیر تحلیلی - توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای.

رویکرد پژوهش: نقد نظریه و ارائه نظریه جدید.

نمونه‌ها: ۱۰۰ نمونه از نگاره‌های هزار و یک شب مصور صنایع‌الملک که به امر بازنمایی فضا و عناصر معمارانه پرداخته‌اند.

◆ ۱. صنایع الملک و شیوه هنری وی

میرزا ابوالحسن خان غفاری کاشانی، معروف به صنایع الملک و ملقب به ابوالحسن ثانی، از برجسته‌ترین هنرمندان عهد ناصری، بنیانگذار نخستین هنرکده ایران و پیشگام هنر گرافیک سده سیزدهم هجری (پاکباز، ۱۳۸۶، ۲). در حدود سال ۱۲۲۹ ق در کاشان دیده به جهان گشود و پس از به انجام رساندن آموزش‌های نخستین، در حدود شانزده سالگی به منظور فراگیری نقاشی نزد استاد مهر علی اصفهانی، نگارگر و نقاش معروف دربار فتحعلی شاه و از نمایندگان برجسته مکتب پیکرنگاری درباری سپرده شد (ذکاء، ۱۳۸۲، ۱۹). با استناد به پرده‌های موجود از سبک مزبور و با توجه به دقت نگارگران این مکتب در باز آفرینی طبیعی اندام، ضمن توجه بسیار به تناسب و روابط میان سطوح و تنظیم هوشمندانه آن، تمایل به نوعی طبیعت‌گرایی متمایل به سطح، در آثار این مکتب به چشم می‌خورد. ابوالحسن خان در جو هنری موجود، آموزش‌های لازم را فرا گرفت. از مشق‌های به جا مانده وی از آن دوران که تاریخ ۱۲۴۵ هجری قمری را بر خود دارد، تصویر نیم تنه مردی را نشان می‌دهد که استاد مهرعلی برای ابوالحسن غفاری کشیده است. ابوالحسن، نخستین اثر رنگ و روغنی‌اش را بر پرده از صورت محمدشاه در سن بیست و نه سالگی ترسیم نمود و بدین وسیله در سلک نقاشان پیکر نگار دربار درآمد. بدینسان، نخستین گرایش‌ها که در سراسر حیات هنری، راهگشای سبک و شیوه کار وی خواهد بود، تحت تأثیرات مکتب مزبور، شکل گرفت.

چندی بعد، صنایع الملک به منظور هنرآموزی و به قصد آشنایی با فن چاپ، به ایتالیا سفر نمود (حدود ۱۸۴۵/۱۲۶۲ ق). وی نخستین هنرمند ایرانی بود که در اروپا آموزش دید. در طی این سالها هنوز تحول تازه‌ای در نقاشی و هنر اروپا روی نداده بود و اغلب هنرمندان و کارگاه‌های نقاشی، به اصول

و ایرانی، نمایانگر گرایش او به سنت هنر ایرانی است. وی خود را از قید ژرف‌نمایی می‌رهاند تا بتواند طرح و رنگ‌بندی دوبعدی را حفظ نماید (پاکباز، ۱۳۸۶، ۳). افزون بر آن وی تا حد امکان، تناسبات را با اصل طبیعت مطابقت داده و صحت طرح را به همان نسبت رعایت و مسأله ترکیب بندی (کپوزیسیون) را به اقتضای محل و موضوع، گاه به اسلوب غربی و گاه به شیوه شرقی و به گونه‌ای کاملاً ابتکاری و اختصاصی حل نموده است (ذکا، ۱۳۸۲، ۵۵). به تعبیری می‌توان کار وی را همچون پلی دانست که پیکرنگاری درباری را به نقاشی کمال‌الملک پیوند می‌دهد (پاکباز، ۱۳۸۶، ۲). مهر علی‌ادامه سنت پیشین در فضا سازی را با دیدی نزدیک‌تر به رئالیسم دنبال می‌کند، اما هرگز به میزان گسست و زوایای جدید و پرسپکتیوهای دو نقطه‌ای صنایع‌الملک دست نمی‌یابد. ظهور کمال‌الملک نقطه پایانی است بر تلفیق سنت‌های ایرانی و اروپایی و آغاز استیلای طبیعت‌گرایی بر نقاشی ایران.

ابوالحسن غفاری در مقام نقاشبانی دربار ناصرالدین شاه، اجرای دو سفارش بزرگ را بر عهده می‌گیرد: یکی مراسم سلام نوروزی شاه و دیگری، مصورسازی نسخه خطی هزار و یک شب که توسط عبداللطیف طسوجی و به سفارش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی برگردانده شده و میرزا علی سروش اصفهانی نیز اشعاری برای آن سروده بود. صنایع‌الملک مصورسازی این نسخه، در ۶ مجلد و مشتمل بر ۱۱۳۴ صفحه را با همکاری شاگردانش به انجام می‌رساند. این نسخه مصور، حجیم‌ترین و پر تصویرترین و شاید پرهزینه‌ترین اثر کتاب‌آرایی ایرانی و نمایانگر واپسین کوشش برای حفظ سنت نگارگری ایرانی است.

۲. معرفی کوتاه کتاب هزار و یک شب

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های کهن عربی، ایرانی و هندی است که اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد. داستان‌های آن را از ریشه ایرانی و تحت تاثیر آثار هندی و عربی دانسته‌اند. از این رو، اساس داستان‌های هزار و یک شب سه دسته‌اند:

نخست، افسانه‌های باستانی ایران و هند که هسته اصلی آن را فراهم می‌آورد.

دوم، حکایاتی که در دوره اسلام در بغداد بر آن افزوده‌اند. سوم، داستان‌هایی که پس از این تاریخ در مصر به آن افزوده شد (ستاری، ۱۳۶۸، ۶۱).

هزار و یک شب دانشنامه‌ای داستانی است که به دلیل داشتن نشانه‌های تاریخی و جغرافیایی گسترده، تولیدی چند فرهنگی به شمار می‌آید. بر اساس کهن‌ترین سند از

کلاسیک نقاشان عصر رنسانس پای بند بودند (ذکا، ۱۳۸۲، ۵۵). از این روی، وی در موزه‌های فلورانس و رم به رونگاری از آثار هنرمندان عصر رنسانس به ویژه آثار رافائل و تیسین پرداخت.

ابوالحسن در آخرین آثارش پیش از سفر به ایتالیا، مهارت خود در شبیه‌سازی با اسلوب پرداز را به خوبی نشان داده بود. اما بعدها با رونگاری از آثار استادان کلاسیک اروپا، تحولی در اسلوب، شیوه کار، و دید هنریش پدید آمد (پاکباز، ۱۳۸۶، ۳) و برخلاف هنرمندان پیشین ایران که دارای دیدی ذهنی و درونی (سوپرکتیو) بودند، به دیدی عینی (اثرکتیو) دست یافت (ذکا، ۱۳۸۲، ۵۵) و زمینه‌های تحولی منطقی را در حوزه نقاشی زمانه خود فراهم ساخت. اساس نگارگری صنایع‌الملک واقع‌نگری و واقع‌نمایی است، شیوه‌ای که در چهره نگاری‌های او به کمال می‌رسد و علاوه بر واقعیت ظاهری و جسمانی، واقعیت باطنی و نهفته اشخاص را در چهره آنان نمایان می‌سازد؛ اما هر جا که می‌خواهد ماجراها و رویدادها و آدم‌های نادیده را مصور سازد از قوه خیال و تخیل تصویری شگفت‌آوری مدد می‌گیرد و حوادث و رویدادهای نادیده را در برابر چشم بیننده اثر زنده و مجسم می‌سازد. این تخیل تصویری کم‌نظیر، گذشته از نقاشی‌های رنگی هزار و یک شب، در وقایع نگاری‌های وی نمایان است.

صنایع‌الملک در آثارش به اساسی‌ترین اصول در نقاشی نظیر طراحی، ساختار، ترکیب‌بندی، فضا و دارا بودن یک دید فردی توجه فراوان نشان می‌داد و به رابطه میان شکل و رنگ تسلط داشت و متناسب با نیاز تصویر، این دو عنصر مترادف و در عین حال غیر قابل تفکیک را در هم می‌آمیخت و فضای مورد نظرش را می‌آفرید. از حیث تعدد و تنوع، آثار وی مشتمل بر بیش از یک هزار و پانصد اثر آبرنگ، رنگ روغن و سیاه قلم بوده و از جهت چیره‌دستی در شبیه‌سازی و چهره‌پردازی روان شناختی همراه با هزل و طنز، یکی از بزرگ‌ترین نگارگران تاریخ نقاشی ایران به شمار می‌رود. وی بیش از همه به پرتره‌سازی و تک چهره سازی علاقه‌مند بود و اغلب آنها را نیز با اسلوب نقطه پرداز تصویر می‌نمود و آدم‌های تابلوهایش را با تنوع گسترده از لحاظ قیافه و حالت، در کنار هم می‌نشانند. نکته در خور تأمل آنکه صنایع‌الملک، علی‌رغم درک اصول و قواعد علمی طبیعت‌پردازی اروپایی (کوشش وی برای تأسیس مدرسه هنری و تدریس به روش هنرکده‌های اروپا از همین شناخت ناشی می‌شد)، می‌کوشید تا در کار خود به تلفیق تازه‌ای از سنت‌های تصویری اروپایی و ایرانی دست یابد. از این رو، عدم رعایت دقیق قواعد پرسپکتیو که می‌بایست امری انتخابی و آگاهانه بوده باشد و نیز انتخاب موضوعات اصیل

میان رفته ای که این ندیم در الفهرست (بازمانده از سده ۴ قمری، ۱۰ میلادی) از آن یاد کرده است، ریشه های هزار و یک شب، مجموعه هزار افسون ایرانی است (مهندس پور، ۱۳۸۶، ۱). این اثر در طی حیات طولانی خود، همواره و همزمان با مخاطبان خود پیوندی دوگانه برقرار نموده است. زیرا در حالی که با اکنونیت زنده فرهنگ های گوناگون در می آمیخته، در همان حال به مثابه پدیده های باستانی و بازمانده از گذشته های بسیار دور، این باور را در آنان می انگیزد که انسان در جهانی تاریخی شده، زندگی و اکنونیت خود را در می یابد. راز جاودانگی هزار و یک شب در آن نهفته است که وجه تاریخی آن ما را به پس نمی برد، که بر عکس آن چه راکه در پس وجود داشته، مانند خاستگاه ها، سرچشمه ها و بن اندیشه هایش را با خود به اکنون می آورد و امروزین می سازد (همان، ۳۳۱).

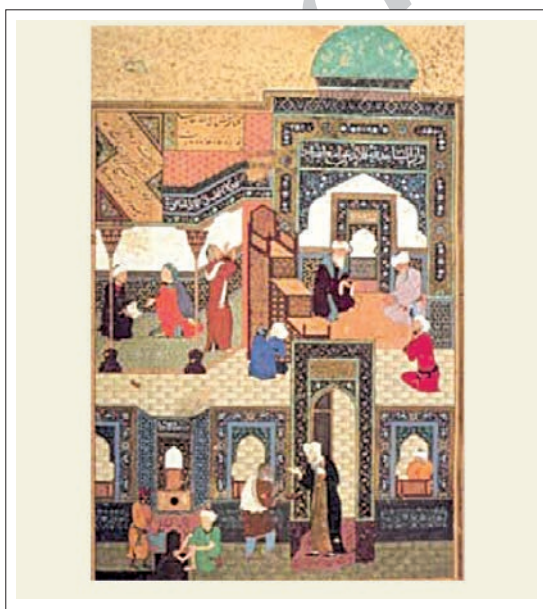
۳. ویژگی های بازنمایی فضا و عناصر معماری در سنت نگارگری ایرانی

۱.۳. نمایش نمادین و انتزاعی عناصر معماری
ماهیت بازنمایی عناصر معمارانه، بر اساس زیبایی شناسی عام نگارگری ایرانی مبتنی بر ادراک انتزاعی از جهان، شکل گرفته و تکامل یافته است (پاکباز، ۱۳۸۶، ۸). تأمل در میراث بجامانده در طی قرون متمادی و توجه مضاعف به نحوه بازنمایی فضا و عناصر معمارانه، تأییدی است بر باور تسری اندیشه و عرفان ایرانی بر پهنه نگاره ها. اندیشه نگارگری ایرانی بیش از آن که در گرو عالم ماده و واقعیت جاری دنیای پیرامون وی باشد، در تب و تاب عالم معنا و گسستن از هر آنچه مانعی بر مسیر سلوک وی باشد است. دغدغه وی هرگز متوجه ویژگی های حجمی دقیق و رعایت پرسپکتیو در به تصویر درآوردن بنا نبوده، بلکه همواره معطوف به نمایش نمادین و نشانه شناسانه فضا به مدد بکارگیری عناصری باز شناسانه و دیر آشنا بوده است. بدین گونه بی آنکه به اسارت گستره بی انتهای صور در آید، سعی در متبادر نمودن معنا به ذهن مخاطب اثر خود داشته. بدین ترتیب، بنا و فضاهای موجود در گستره نگاره ها، متأثر از چنین بینشی، با نشانه های انتزاعی از جهان واقعی و به گونه ای مفهومی به تصویر درآمده اند. نادر اردلان در این باره به روشنی می نویسد:

از نقطه نظر تئوریک، تفاوت عمده میان انواع نگاره های به تصویر درآمده از فضاهای معماری، ناشی از تفاوت در ادراک و ترسیم فضا، به گونه ای نمادین و یا واقعگرایانه است. نوعی نگرش اساساً مبتنی بر ادراک و بازنمایی کلیت فضا به شکلی نمادین و تصنعی، به مدد عناصر بازشناسانه است. از این

منظر، سطوح می توانند واجد کارکردی دوگانه باشند. جسماً می توانند شکل را حدود بخشند و از این رهگذر، فضاهای کیهانی اینجهانی را متبلور سازند. معنأً ممکن است با توسعه کیفیات متعالی شان نفس را فراسوی مکان های دست ساز آدمی به درجات عالیتری از درون بینی رهنمون شوند (اردلان و بختیار، ۱۳۸۰، ۳۳).

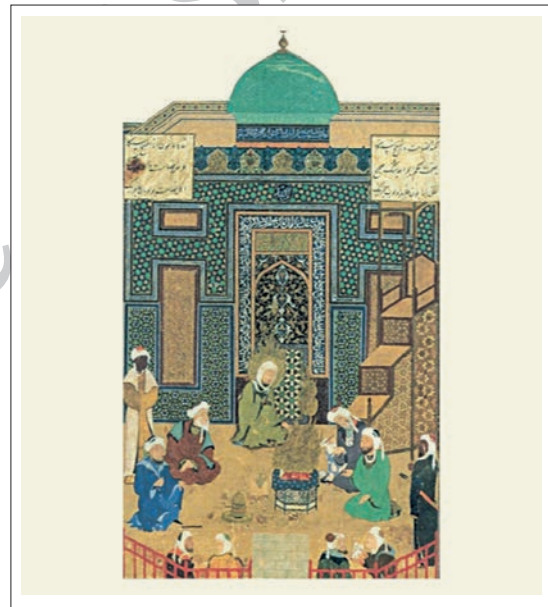
۲.۳. نمایش کلیه مؤلفه های بازشناختی یک بنا در کنار یکدیگر از دیگر ویژگی های بازنمایی عناصر معمارانه در نگاره های ایرانی، تلاش در به تصویر کشیدن کلیه مؤلفه های بازشناختی و نشانه شناسانه مکانی خاص، به منظور ارتقای کیفیت زیبایی شناسانه بصری نگاره هاست. بدین منظور، نگارگر با متراکم نمودن تمامی شاخصه های نمادین یک بنا در کنار یکدیگر، بدون رعایت اصول پرسپکتیو، زاویه دید و واقع نمایی و عمدتاً با استفاده از تکنیک روبرو نمایی، بخش وسیعی از فضای یک نگاره را به بازنمایی یک بنا اختصاص می دهد. حال آنکه بنای مزبور، بیش از آنکه در پیشبرد منطق روایی نگاره مؤثر باشد، همانند یک پرده در پس شخصیت های آن نصب شده و سطح وسیعی را برای تزئین و بکارگیری نقوش و آرایه های معماری در اختیار نگارگر قرار می دهد. به عنوان نمونه، در نگاره ای از کمال الدین بهزاد که به بازنمایی یک مسجد اختصاص دارد، ناظر در آن واحد قادر به دیدن گنبد، محراب، منبر، ایوان، طاق، رواق، مقصوره، صحن، حجره، شبستان و حتی دیوار بیرونی مسجد است. این امر حاکی از نگرش ذهنیت گرایانه ای است که زاویه نگاه ذهن را هرگز به یک نقطه محدود نمی سازد (تصویر شماره ۲).

■ تصویر ۲: نمایش کلیه مؤلفه های بازشناختی بنای مسجد در کنار یکدیگر (مأخذ: Bahari; 1996: 106)

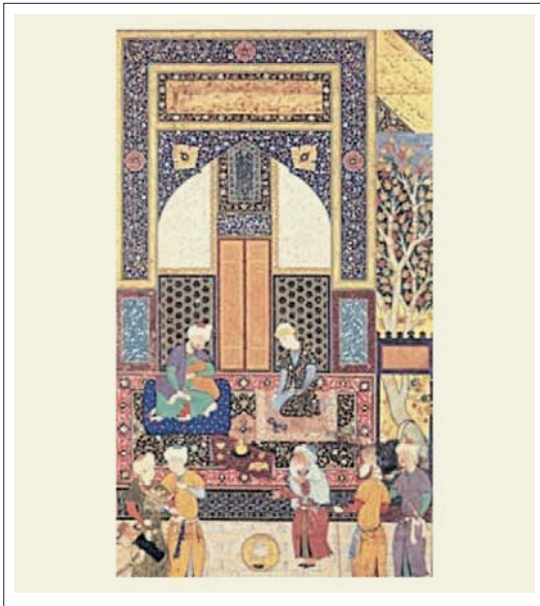
۳.۳. معماری در حکم پس زمینه نگاره

از دیگر ویژگی‌های بازنمایی عناصر معمارانه در سنت نگارگری ایرانی، نمایش دیوار و یا سایر سطوح بناهای به تصویر درآمده، از روبرو و یا با زاویه ۴۵ درجه است که خود منجر به پدید آمدن این تلقی در نزد بیننده مدرن می‌گردد که بنا دارای پلانی شش ضلعی است (Gray; 1930: 22-28). ویژگی اخیر منجر به تقویت نقش معماری در حکم پس زمینه اثر و عدم التقاط رویدادها و اعمال آدمیان، با فضا و عمق بناهای به نمایش درآمده می‌شود. از این رو، بنا در این گونه آثار، بی‌اعتنا به تأمین و ایجاد فضاسازی مناسب جهت تعامل و ارتباط طبیعی رویدادهای جاری در گستره اثر با پس زمینه‌ای به نام معماریت (اردلان و بختیار، ۱۳۸۰، ۳۳)، همچون پس زمینه برخی گونه‌های تئاتر رایج در اروپا، تنها تداعی گر مکانی خاص، به مدد عناصر نمادین و نشانه شناسانه گردیده و گستره سطح آن نیز به نقوش و آرایه‌های رنگین و درخشان اختصاص یافته است (تصویر شماره ۳).

تصویر ۳: معماری در حکم پس زمینه ی نگاره (مأخذ: Bahari; 1996: 158)

کاشیکاری، تذهیب و کتیبه. از سوی دیگر، در تصویر یک بنا در نگارگری، با بهره‌گیری از هندسه‌ای که در ترسیم آرایه‌های آن بکار رفته، گونه‌ای استحکام به پهنه نگاره‌ها راه می‌یابد که یادآور استحکام و ثباتی است که به عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود. رنگ‌های روشن، خالص و دارای رنگدانه‌های معدنی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای جهان نگاره‌ها (ibid, 22-23)، به واسطه حضور نقوش و آرایه‌های رنگی متعدد در گستره کاشی‌ها، آجرکاری‌ها، تذهیب‌ها و دیگر نقوش به تصویر درآمده بر سطوح بنا، فرصت ظهوری گسترده در نگاره‌های ایرانی می‌یابند. نگارگر ایرانی همچون معمار ایرانی، پهنه بناهای خود را به محل تجلی نور و رنگ، دو عنصری که در دستان هنرمند معمار، احساسی از بی‌وزنی، سیلان و رهایی پدید می‌آورد، می‌سپارد. توجه به تزیین و زیباسازی بنا با حضور کاشی‌هایی با رنگ‌های درخشان، پیچ و تاب حرکات اسلیمی و ختایی و رنگ‌های موج آنها و بدین‌گونه جلوه عالم ملکوت بخشیدن به نگاره، حسی از بی‌تعلقی و رهایی به بیننده ارزانی می‌دارد (تصویر شماره ۴).

تصویر ۴: حضور نقوش و آرایه‌های معماری ایرانی در نگاره‌ها (مأخذ: Bahari; 1996: 196)

۵.۳. سنت فضا سازی چند ساحتی

در برخی از نگاره‌های ایرانی، نمایش فضا به صورت تلفیقی از فضاسازی واقع‌گرایانه و دوبعدی صورت می‌گیرد. در این روش، نگارگر بدون رعایت قواعد سه بعد نمایشی در کل اثر، ساختار ترکیب خود را از مکان‌های مختلف، به صورت موازی و به طور همزمان شکل می‌دهد. این ساختار متشکل است از ترازهای متعدد که از پایین به بالا و اطراف امتداد یافته و غالباً از مرزهای تصویر بیرون رفته است. ترازها به سبب

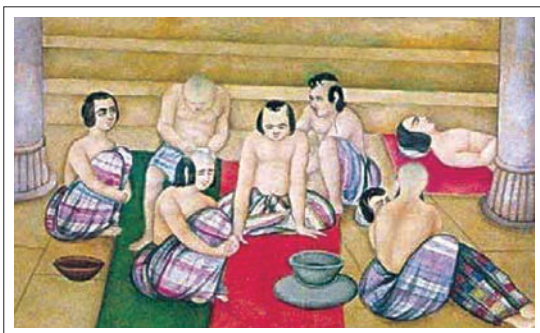
۴.۳. حضور نقوش و آرایه‌های معماری ایرانی در نگاره‌ها

از جمله ویژگی‌های نگاره‌های ایرانی، پرداختن به پس زمینه اثر، به معنای ترسیم دقیق اجزاء عناصر پس زمینه‌ای شامل منظره، بنا، کاشی، چادر، فرش، گیاه، حیوان و ... است (Gray; 1930: 25-26). این در حالی است که یکی دیگر از فصول مشترک معماری و نگارگری ایرانی، بهره‌گیری از عناصر تزیینی، نقوش و آرایه‌های معماری ایرانی در نگاره‌هاست. عناصر تزیینی که سطح بناهای نگاره‌ها را مفروش می‌سازند، اغلب همان نقوشی هستند که در آرایش آثار معماری بکار می‌روند؛ اعم از آجرچینی، گره چینی،

دیگر از شاخصه‌های معماری عصر قاجار دست یافت (ذکاء، ۱۳۸۲، ۳۴). از این رو، برخلاف سنت نگارگری گری ایرانی و بازنمایی نمادین بنا، در تصاویر صنایع الملک با ویژگی‌هایی مواجهیم که نظایر آن را در آثار معماری بجا مانده از دوران قاجار، به سادگی می‌توان شناخت (تصویر شماره ۶ و ۷).

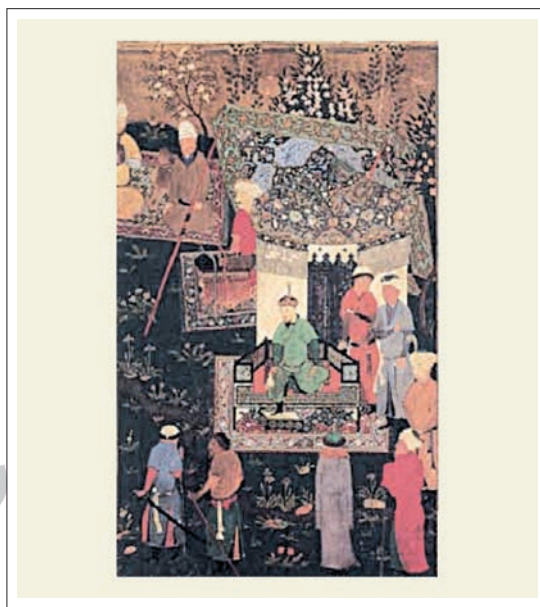
تصویر شماره ۶. نمایش گرمابه عصر قاجار (مأخذ: ذکاء، ۱۳۸۲، ۱۲۷)

تصویر ۷. نمایش فضای داخلی یک اتاق (مأخذ: ذکاء، ۱۳۸۲، ۱۲۰)

۲.۴. عدم نمایش کلیت ساختار معماری
در نگاره‌های صنایع الملک با بعد جدیدی از فضا مواجهیم که بر اساس آن به جای نمایش کلیت ساختار معماری، بخشی از آن، منطبق با منطق روایی و به منظور جریان طبیعی رخدادها، فارغ از تأکید بر کیفیات زیبایی‌شناسانه برگزیده می‌شود. از این منظر، شاخصه آثار صنایع الملک، عدم بازنمایی کلیت بنا و نمایش بخش معینی از آن در راستای ارائه ابعاد نوین فضایی و پرهیز از هر گونه تراکم عناصر معمارانه است. به عنوان نمونه، صنایع الملک به منظور به تصویر کشیدن صحنه یک بازار (تصویر شماره ۸)، تنها بر فضای محدودی که بر روند کلی جریان رخدادها مؤثر است متمرکز می‌شود و بر خلاف سنت نگاره‌های ایرانی، هیچ‌گاه به بازنمایی کلیت فضا و مؤلفه‌های بازساختی مکان بازار به منظور ارتقای ابعاد زیبایی‌شناسانه آن از بعد بصری نمی‌پردازد. وی به منظور بازنمایی رویدادهایی که در فضای داخلی یک بنا جریان دارد، در اغلب موارد فضای محصور میان دو دیوار متقاطع و اصطلاحاً سه کنج دیوار را بر می‌گزیند (تصویر شماره ۹).

جلوه‌های شکل و رنگ، دور یا نزدیک به نظر می‌آیند. بدین سان، فضا هم دو بعدی است و هم عمق دارد؛ هم یکپارچه است و هم ناپیوسته. هر بخش فضایی، مکان وقوع رویدادی خاص و غالباً مستقل است. امور و وقایع مختلف پیوستگی زمانی و مکانی ندارند، اما گویی ناظری آگاه همه چیز را در آن واحد می‌بیند (تصویر شماره ۵). این نحوه از نمایش فضا که فضاسازی چند ساحتی نامیده می‌شود، به ایجاد یک فضای تجسمی گسترده به منظور روایت‌گری موضوعات داستانی کمک می‌کند. از سوی دیگر، این نوع فضاسازی که بی شک متأثر از بینشی عرفانی است، اوج کمال و انسجام زیبایی‌شناسی نگارگری ایرانی را نشان می‌دهد (پاکباز، ۱۳۸۶، ۹۲).

تصویر ۵. فضا سازی چند ساحتی (مأخذ: Bahari, 1996: 42)

۴. کیفیت بصری فضا و معماری در نسخه هزار و

یک شب مصور صنایع الملک

۱-۴ - نمایش عینی و واقع‌گرایانه معماری

بارزترین تمایز نگاره‌های نسخه هزار و یک شب صنایع الملک با نگاره‌های سده‌های پیشین، اجتناب از موضوعات آرمانی و اتخاذ رویکردی زمینی‌تر و واقع‌گرایانه تر با تأکید بر زندگی و فعالیت‌های روزمره شخصیت‌های به تصویر در آمده است. رویگردانی از خیال، انتزاع و نمادگرایی و تمرکز بر واقعیات ملموس و عینی، بیننده نگاره‌های صنایع الملک را به فرهنگ، آداب و سنن ایرانیان عصر قاجار نزدیک‌تر می‌سازد. از نقطه نظر معماری، با تأمل در تصاویر صنایع الملک می‌توان به شکل خانه‌ها، اتاق‌ها، تاقچه‌ها، دیوارها، پنجره‌های ارسی و پنجره‌های نوع فرانسوی که به تازگی وارد ایران شده بود، آجر فرش حیاطها، حوض‌ها، مطبخ‌ها، گرمابه‌های خزینه‌دار، بازارها و بسیاری

مکانی است برای زندگی و حرکت طبیعی شخصیت‌های نگاره و آدم‌ها بی آنکه به نمای بیرونی بنا چسبیده باشند، در فضای داخلی آن، به حیات طبیعی خود ادامه می‌دهند. تحقق این نگرش، منوط به رعایت نسبی پرسپکتیو و عمق‌نمایی در نگاره‌هاست. این در حالی است که از جمله ویژگی‌های بنیادین نقاشی ایرانی، زیبایی حاصل از کیفیت دو بعدی عناصر بصری است و عمق پردازی و فضا سازی به منظور تسری حرکت و تسهیل در جریان طبیعی رخدادها، همواره در آن مورد بی‌اعتنایی واقع شده است. به عنوان نمونه، در نگاره‌ای از کمال‌الدین بهزاد (تصویر شماره ۸)، بیش از نیمی از نگاره، به نمایش نمای بیرونی یک مسجد، فارغ از هر گونه عمق‌پردازی تعلق دارد و هیچ گونه اثری از هرگونه تداخل میان افراد و رویداد های وابسته بدانها و کلیت بنای معماری در آن به چشم نمی‌خورد. علی‌رغم آنکه بهزاد تلاش مضاعفی در راستای تبدیل طبیعت و معماری به مکان فعل و عمل انسان‌ها دارد (پاکباز، ۱۳۸۶، ۸۲)، اما به سبب سنت حاکم بر نگارگری ایرانی، معماری در حکم پس‌زمینه‌ای که رویدادها در برابر آن جریان دارند، ظاهر می‌شود.

تصویر ۸: نمایش صحنه‌ای از یک بازار (مأخذ: نکاء؛ ۱۳۸۲: ۱۲۲).

تصویر ۹: نمایش فضای میان دو دیوار منقطع (مأخذ: نکاء؛ ۱۳۸۲: ۱۲۸).

در اینجا، هدف نمایش بخش کوچکی از فضا، به منظور تمرکز بر پلان ویژه‌ای از ساختار روایی است. این ویژگی را می‌توان متأثر از نگاه اوبژکتیو و عینیت‌گرایانه‌ای برشمرد که به جای وفاداری به عالم خیال و ذهن نگارگر و به تصویر کشیدن سیلان خیال وی، سعی در به تصویر در آوردن دنیای پیرامون به گونه‌ای ملموس، عینی و دست‌یافتنی دارد. ردپای رویکرد اخیر در آثار صنیع‌الملک را می‌توان در دیدگاه‌های نقاشان غربی و به عنوان دستاورد سفر وی از اروپا باز شناخت. چنان‌که دیوید هاکنی در این رابطه می‌گوید:

ما غربیان فضا را به یک نقطه دید محدود کرده ایم، گویی از میان دری باز به آن می‌نگریم. آنان (ایرانیان) فضای نامحدود را وارد هنر خود نمودند، گویی از آن در خارج شده و فضای پشت آن را در هر جهت، مورد مطالعه و تماشا قرار داده‌اند و در نقاشی خود آورده‌اند (کپس، ۱۳۸۵).

۳-۴- تبدیل فضای معماری به مکانی عینی

نگرش دیگری در هزار و یک شب مصور صنیع‌الملک به چشم می‌خورد که در صدد ترسیم و بازنمایی عناصر معماری به شکلی واقع‌گرایانه، با هدف تبدیل فضا به مکانی عینی و به منظور حضور و فعالیت پیکره‌ها به گونه‌ای پویا و ممزوج با زمینه‌ای بنام معماری است. به عنوان نمونه، در یکی از نگاره‌ها (تصویر شماره ۱۰) که فضای داخلی یک اتاق را به منظور جریان رخدادهای خود برمی‌گزیند، فضا در عمل

تصویر ۱۰: نمایش پیکره‌ها به گونه‌ای پویا و ممزوج با زمینه‌ی معماری (مأخذ: نکاء؛ ۱۳۸۲: ۱۲۵).

شاید بتوان این تغییر در رویکرد را از منظری دیگر نیز مورد بازنگری قرار داد. این احتمال وجود دارد که ساختارهای شکلی مشابهی، متأثر از ساختارهای فکری هر عصر و زمانه‌ای، میان دو اثر هنری معماری و نگارگری مبادله شده باشد. از این منظر، تغییر در اسلوب بازنمایی عناصر معمارانه در نگاره‌ها را می‌توان ناشی از تحول در شیوه‌های معماری برشمرد. چنانچه آثار معماری را از زاویه فضایی ارزیابی کنیم و به خلاقیت‌های فضایی در معماری توجه کنیم، معماری دوره قاجار در جایگاه برتر و تکامل یافته‌تری نسبت به معماری‌های دوره‌های قبل از خود، چون زندیه و صفویه قرار می‌گیرد. چرا که در معماری این دوره خلاقیت‌های فضایی افزایش می‌یابد، تنوع فضاها بیشتر می‌شود و فضاها نوبنی خلق می‌شوند. فضاها به گشایش و سبکی

بیشتری می‌رسند و الگوهای قدیمی معماری ایران در جهت گسترش فضا تکامل می‌یابند. به‌طور خلاصه، اگر تکامل معماری را گشایش، شفافیت و سبکی فضاها بدانیم، معماری این دوره به عنوان مرحله تکامل معماری قدیم ایران مطرح می‌شود (میرمیران، ۱۳۷۷، ۹۶). از این رو، تمایل به گشایش فضای درونی بناها، عمق بخشیدن به آنها و تبدیل آن به مکان طبیعی زندگی در نگارهای صنایع الملک را می‌توان متأثر از تحولات معماری عصر قاجار برشمرد.

۴-۴- تغییر در نوع نقوش و آرایه های معماری

در این بین، توجه دادن به ویژگی دیگری از اسلوب صنایع الملک، از بعد نحوه بازنمایی اجزا و نقوش معماری در نگاره‌های وی، ضروری به نظر می‌رسد. از این منظر، تمایزی آشکار میان نگاره‌های صنایع الملک و سنت نگارگری ایرانی به چشم می‌خورد.

همان گونه که پیش از این ذکر شد، یکی از تأثیراتی که معماری بر نگارگری نهاده، بکارگیری نقوش معماری در نگاره‌هاست و عناصر تزئینی که سطح بنای نگاره‌ها را می‌آرایند، اغلب همان نقوشی هستند که در آرایش آثار معماری بکار می‌روند. از این رو، تحول در نوع نقوش بکار رفته در نگاره‌ها را می‌توان حاصل تغییر در آرایه‌های معماری همان عصر قلمداد نمود. اگرچه پذیرش این امر در مورد سنت دیرپای نگارگری ایرانی که همواره در برابر تغییرات گذرا و مقطعی از خود مقاومت نشان می‌دهد، اندکی دشوار به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، جهان نگاره‌های ایرانی، هرگز متأثر از واقعیات دنیای پیرامون و بازنمایی وفادارانه آنها نبوده، بلکه مبتنی بر نمایش نمادپردازانه و انتزاع گرایانه عناصر بازنمایی شونده بوده است و این در حالی است که تغییر نمادها و نشانه‌ها در هر عصر و دوره‌ای، به کندی صورت می‌پذیرد. از این رو، نگارگری ایرانی با گذشت زمان، بیش از آن که شاهد بروز دگرگونی شگرف در آرایه‌ها و نقوش به کار رفته در پیکره بناهای خود باشد، شاهد بروز تنوعی اندک در نقوش و بیش از آن، تغییر در میزان درخشش و تنوع رنگ‌های بکار رفته در آن‌هاست. بررسی تمایز نگاره‌های صنایع الملک در زمینه مورد بحث، مبتنی بر همین امر است. چرا که در نگاره‌های صنایع الملک، علاوه بر گونه‌ای بی‌اعتنایی نسبت به سنت بازنمایی نقوش و آرایه‌های معماری، بر خلاف سده‌های پیشین شاهد حضور جدی شاخصه‌های معماری عصر قاجار نیز هستیم. جایگزینی دیدگاه ذهنیت‌گرای حاکم بر نگاره‌های پیشین، با نگرشی عینیت‌گرا که مختصات و ویژگی‌های واقعی

دنیای پیرامون را به عنوان الگوی نخست بازنمایی‌های خود بر می‌گزینند، علت اصلی تغییر رویکرد اخیر به شمار می‌آید. از این منظر، ظهور معماری عصر قاجار در نگاره‌های هزار و یک شب، بدیهی به نظر می‌رسد و دگرگونی قابل توجه در بناهای به تصویر درآمده، چه از بعد نوع معماری بکار رفته و چه از جنبه نقش پردازی سطوح، ناشی از بروز تحولی چشمگیر در معماری این عصر است. این امر را می‌توان پیامد منطقی تحولات بی‌شمار در عرصه‌های گوناگون حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران عصر قاجار، در آستانه مواجهه با تحولات دگرگون‌کننده جهانی برشمرد. برقراری تبادلات وسیع تجاری- فرهنگی با اروپا و سفرهای متعدد شاه و درباریان، نخستین گام‌ها در جهت اختلاط معماری ایران با معماری اروپایی به شمار می‌رود. اگرچه پایبندی به معماری سنتی ایران، در برخی بناها مانند مسجد و بازار به چشم می‌خورد، موتیف‌ها و الگوهای معماری اروپایی، حتی به خانه‌های معمولی عصر قاجار راه می‌یابد.

تصویر ۱۱: نمایش سطوح آجری و یکدست دیوارها (مأخذ: نکاء؛ ۱۳۸۲: ۱۳۰)

تصویر ۱۲: نمایش سنگفرش آجری حیاط خانه‌ها (مأخذ: نکاء؛ ۱۳۸۲: ۱۳۱)

از جمله مهمترین ویژگی‌های معماری عصر قاجار از بعد تزئینات، دور شدن از کاشیکاری‌های وسیع سطوح درونی و بیرونی بناها و گسترش سطوحی یکدست با بهره‌گیری از معماری آجریست که به سادگی بیشتر سطوح می‌انجامد. تسری این سادگی به پیکره بناها، در نگاره‌های صنایع الملک به روشنی به چشم می‌خورد. علی‌رغم بی‌زاری

بعد زمان و مکان در نظر عارف واصل در هم می‌شکند. بدین ترتیب، در کنار هم قرار گرفتن رویدادهای متعلق به ابعاد زمانی و مکانی گوناگون در پهنه یک نگاره، واجد معنا می‌گردد. حال آنکه وفاداری به چنین بینشی در هیچ یک از تصاویر هزار و یک شب به چشم نمی‌خورد.

می‌توان چنین مدعی شد که در هیچ یک از نگاره‌های نسخه مصور صنیع الملک با فضا سازی به گونه ای مفهومی مواجه نیستیم و به جای نمایش فضا با نشانه‌های انتزاعی از جهان واقعی، همواره تلاش شده تا فضا به گونه‌ای واقع‌گرایانه به تصویر درآید. بدین ترتیب، بازتاب بینش نگارگر ایرانی، مبنی بر به تصویر کشیدن دنیای آمال و تصورات خویش، به جای واقعیت جاری پیرامونی در نگاره‌های هزار و یک شب به چشم نمی‌خورد.

◆ نتیجه‌گیری

چگونگی بازنمایی فضا و معماری در نسخه مصور هزار و یک شب صنیع الملک، حاکی از بروز گسستی انکارناپذیر از زیبایی شناسی نگاره‌های ایرانی است. تغییر رویکرد آگاهانه نگارگر که بویژه تحت تأثیر دیدگاه‌های عینیت‌گرای نقاشان غربی صورت می‌پذیرد، علاوه بر نمایش عینی و واق‌گرایانه عناصر معماری، به عدم بازنمایی کلیت فضا و ساختار معماری مرسوم در نگاره‌های پیشین می‌انجامد. تبدیل فضای معماری به مکانی عینی به منظور حرکت و فعالیت طبیعی شخصیت‌های نگاره، ضمن تغییر در نوع نقوش و آرایه‌های معماری در بناهای به تصویر در آمده، در کنار نادیده‌انگاری سنت فضا سازی چند ساحتی از دیگر نتایج این تغییر نگرش است.

◆ بی‌نوشت

- ۱- منظومه‌ای عاشقانه اثر عیوقی، مشتمل بر ۷۱ تصویر، محفوظ در موزه توپ قاپو سرای ترکیه.
- ۲- علی اکبر خان مزین الدوله و عبدالمطلب مستشار از این جمله بودند.
- ۳- ابوتراب غفاری، اسماعیل جلایر، علی اکبر مصور (مجسمه‌ساز دربار ناصرالدین شاه) و محمد غفاری از جمله کسانی بودند که در این مدرسه آموزش دیدند.
- ۴- کمال الملک به طور جدی از سنت نقاشی ایرانی فاصله گرفت و به طبیعت نگاری محض روی آورد.

◆ فهرست منابع

- ۱- اردلان، نادر و بختیار، لاله، *حس وحدت*، اصفهان، نشر خاک، ۱۳۸۰.

نگارگر ایرانی از خلأ و تمایل وی به منقوش نمودن تمامی سطوح، نقاش هزار و یک شب، سطوح آجری فراوانی را به شکلی ساده و یکدست رها نموده است (تصویر شماره ۱۱). وی بنا به رسم زمانه، حیاط خانه‌ها را نیز با شبکه‌های منظم آجری مفروش نموده است (تصویر شماره ۱۲). دیوار اتاق‌ها، جز در موارد اندکی، عاری از هر گونه نقش پردازی است و به گونه ای تک رنگ و عموماً همراه با تاقچه و گلدان گلی بر روی آن به تصویر در آمده است (تصویر شماره ۱۳). پنجره‌های نوع فرانسوی عموماً با پرده‌ای که به کناری جمع شده، به نمایش طبیعت بیرونی اختصاص یافته‌اند (تصویر شماره ۱۰). این امر نیز گواه توجه نقاش به واقعیات پیرامونی است. درختان پشت پنجره، شباهت فراوانی به درختان واقعی داشته و بجای ترسیم دقیق و جزء به جزء، تک برگ‌ها و شکوفه‌ها با طبیعت‌گرایی نسبی به تصویر در آمده‌اند.

تصویر ۱۲: نمایش دیوار داخلی به گونه ای ساده و فاقد نقش و نگار (مأخذ: نگاه، ۱۳۸۲: ۱۲۷)

◆ ۴-۵- نادیده انگاری سنت فضا سازی چند ساحتی

تحلیل نگاره‌های هزار و یک شب مصور صنیع الملک از منظر کمپوزسیون و ترکیب بندی فضایی نگاره‌ها، حکایت از نادیده انگاری و گسست از یکی از اوج‌های سنت نگارگری ایرانی دارد که در طی سالیان متمادی رشد و تکامل خود بدان دست یافته است. در هیچ یک از تصاویر صنیع الملک، توجه به فضا سازی چند ساحتی و گنجاندن بیش از یک ساحت زمانی و مکانی در گستره نگاره، به چشم نمی‌خورد و فضای هر نگاره، تنها به بازنمایی یک رخداد و ملزومات آن وابسته است و نگارگر بیش از آنچه سودای همزمانی، کثرت و توالی رویدادها را در سر داشته باشد، میل به نمایش حالات و اعمال مرسوم و متداول عصر خود را دارد.

چنین تحولی را می‌توان ناشی از تغییر در بینش حاکم بر سنت نگارگری ایرانی دانست. همانگونه که پیش از این ذکر شد، فضا سازی چند ساحتی، بی شک متأثر از بینشی عرفانی است که بر اساس آن، بر اثر رهایی از تعلقات مادی،

- ۲- پاکباز، رویین، نقاشی ایران از دیرباز تا کنون، تهران، انتشارات زرین و سیمین، ۱۳۸۶.
- ۳- ذکاء، یحیی، زندگی و آثار استاد صنیع الملک، تهران، مرکز نشر دانشگاهی سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۸۲.
- ۴- ستاری، جلال، افسون شهرزاد، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۸.
- ۵- کیس، گئورگی، زبان تصویر، فیروزه مهاجر، تهران، نشر سروش، ۱۳۸۵.
- ۶- مهندس پور، فرهاد، نقش زن و روایت گری در هزار و یک شب، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶.
- ۷- میر میران، سیدهادی، سیری از ماده به روح، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره ۴۲ و ۴۳، ۱۳۷۷.
- 8- Bahari, Ebadollah, **Bihzad Master of Persian Painting**, London: I. B TAURIS publishers, 1996.
- 9- Gray, Basil, **Persian Painting**, London, Ernest Bem, 1930
- 10- Daneshvari, A. **Animal symbolism in Warga WA Gulshah**, Oxford: Oxford University Press, 1986.

Archive of SID

