

درآمدی بر هنر رمزی

سعید علی قاجر

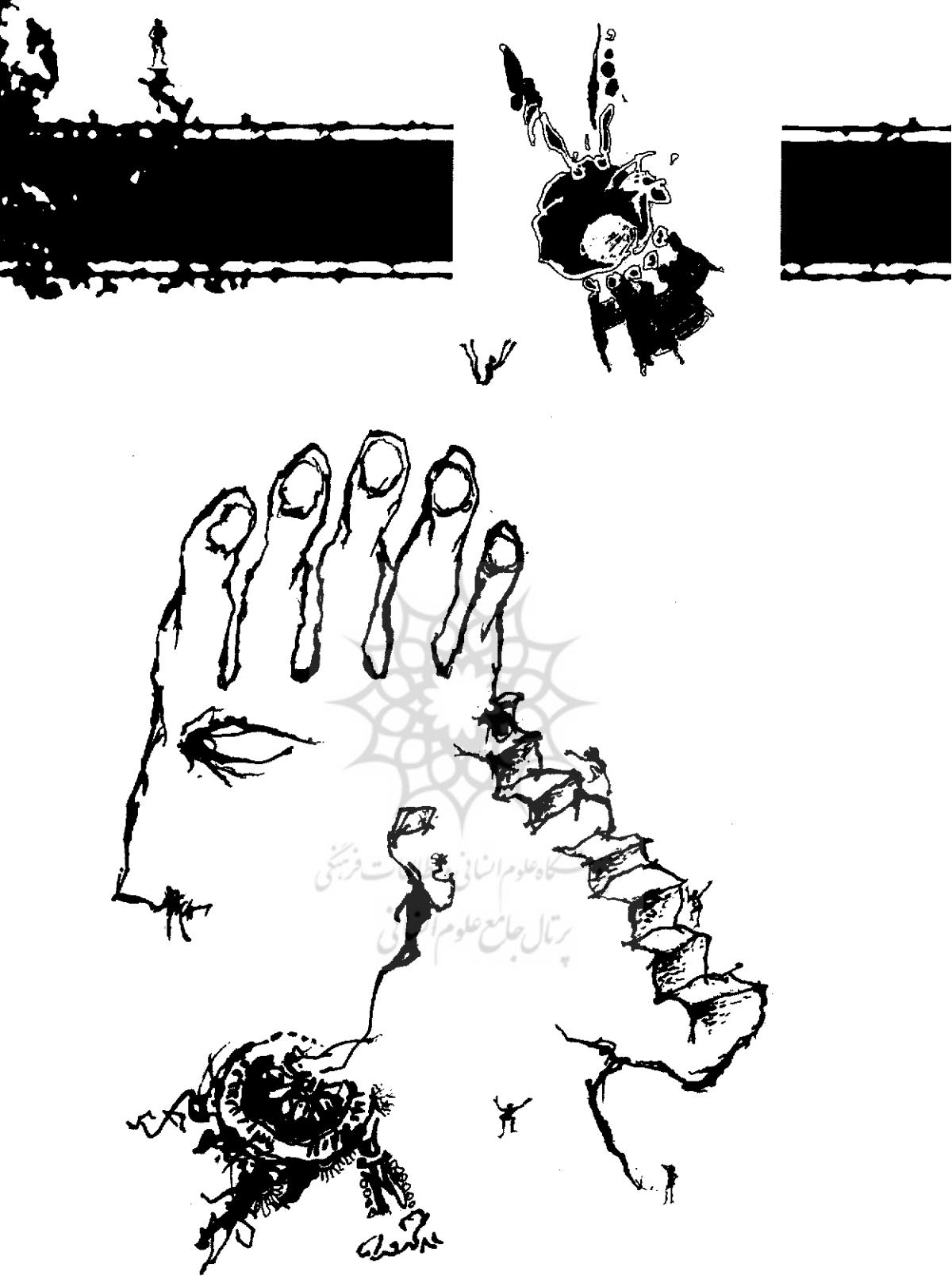
قانون و هنر فرزندان عقل کل اند.

«فلاطون (محاوره فواین)

درآمد:

هنرها را همواره حامل پیام معنا یا پیام حقیقتی دانسته‌اند که هنرمند سعی در ابلاغ آن پیام می‌نماید. به عبارت دیگر آثار هنری، سعی در بیان موضوعی و رای ظاهر محسوس خود داشته، قصد فراهم رفتن می‌نمایند. بنابراین غرض هنرمند ایجاد صورت و نمونه‌ای از حقیقت وجودی خود در خارج است همانگونه که کوشش فیلسوف، حکیم و عارف شناختن، و در مراتب بالاتر، اتصال به آن حقایق است.^۱ هنر، بهترین وسیله ابلاغ حقایق است چرا که هنرها می‌توانند از قفس محدود محسوس خود که مخاطب آن حواس پنج گانه است، خارج شده و از طریق حواس در عالم عقل حضور یافته، پیام رسانی کنند. چنانچه این پیام از اندیشه و معرفت قدسی نسبت به هستی برآید، زبان ابلاغ، جز زبان رمزی نخواهد بود و مخاطب این زبان نیز این بار نه حواس و نه عقل انسان، بلکه قلب است و همین خود ضمانت کننده دوام و جاودانگی هنر رمزی است.

کوشش این مقاله بر آن است که اولاً توانمندی هنر را در ابلاغ حقایق و پیام رسانی، با ذکر نمونه‌هایی از هنر معماری به اثبات رساند، چرا که معماری نیز به عنوان یکی از انواع هنر از قاعدة پیام داری و پیام آوری مستثنی نبوده و نیست، بلکه در طول تاریخ حیات خود مشحون از پیام‌های مختلف با درجات اعتبار و غنای پیامی متفاوت بوده است، ثانیاً کوشش می‌شود رمزپردازی را که فقط در قلمرو هنر سنتی و معنوی قابل درک و قابل تجربه است، بعنوان یگانه وسیله مطمئن در ابلاغ حقایق حکمت ذوقی و معرفت قدسی معرفی نماید.

خاستگاه اصلی رمزپردازی، برخلاف تصورات فلسفه متعارفی متجدد و به تبع آن هنر متجدد، قداست یا امر متعال (Transcendence) است که حوزه حکمت ذوقی و معرفت قدسی است نه حوزه بی رمق ذهن و تصورات مبهم انتزاعی.

هنری می‌تواند حامل معانی بوده و پیام آور باشد که در ساختار خود، قائل به ساحت قدسی برای هستی است. چون رابطه عکس این قاعده نیز صحیح است، یعنی هنری که برای هستی ساحت قدسی قائل نیست، اساساً نمی‌تواند پیام دار باشد، پس چنین هنری را نمی‌توان هنر حقیقی یا هنر نامید.

الف - رمز در هنر:

هنر طبیعتاً باید بیننده را از بند هیجانات حسی و انفعالی و احساسات نفسانی و هوش نظری و عقل برhanی و بحثی و طبیعت خاص بشری اش، که ویژگیهای فلسفه متعارفی است، برآورد و در او احساس دریافت سرورازی شگرف رازنده و بیدار کند (سان تائیر ابوالهول و اهرام مصر و زیگورات و معبد)، یعنی دعوتی مبهم اما قدرتمند به مشاهده ماوراء و اشکال و صور غیر مادی که به نحوی در هاله، دیده و درک می‌شوند و واجد صفات والا بی برتراز سرشت انسانی بیننده‌اند.

چنین کاری فقط از هنری برمی‌آید که معرفت و تفکر را از ساحت قدسی اش خارج نکرده و همان‌طور که پیش از این گفته شد، حقیقت تفکر را، تفکر در حقیقت تلقی نماید و چنین هنری هنر رمزی به معنای دقیق کلمه است.

در این هنر، آدمی نه تنها چیزی را که مشهود است، طبیعتاً مشاهده می‌کند، بلکه چیزی را که مشهود نیست و بیان نشده است نیز به نیروی خیال و یا در عالم عقل و به چشم سرّ می‌بیند و به زبان رمز می‌شود. از این قبیل اند: ژوکوند، مجسمه و نوس (Milo) و پارتون در آتن و کلیساي نتردام و کاخ لورو رو پکره موسی (اثر میکل آنژ) و مسجد جامع اصفهان و کاخ چهل ستون و... زیرا در مشاهده این هنر، سری بربیننده مکشوف می‌شود که در آن کشف، هوش البته بیکار و خفته و خاموش نیست، ولی شهود بیش از آن بیدار و کارساز است. پس موضوع هنر رمزی می‌تواند نه فقط مضمونی دینی، بلکه منظرة طبیعت یا چهره انسانی باشد که در زمرة اولیاء و انبیاء و قدیسان نیز نیست، کما اینکه در حوزه معماری، رموز علاوه بر

معماری فضاهای آئینی ممکن است در محیط‌های عادی و فضاهای زندگی معمولی نیز وجود داشته باشند و قائل شدن به عدم وجود آن در واقع قمرة قائل شدن به خالی بودن هستی و حیات عنصری انسان از امر معنوی و ساحت روحانی است و امر معنوی را به محدوده نازلِ حرکات و سکنات عادی بشر تقلیل دادن و برابر دانستن.

مطابق دستگاه فکری سنتی، هر آنچه موجب ایجاد فضای معنوی، می‌شود، قابل بیان و تجربه است. مثلاً این نکته در هر معماری در هر نوع فضا و با همه عملکردهای مختلف و متباین مشهود است. کما اینکه این قاعده هم در خصوص همه هنرها و هم در همه یا لاقل، اکثر موضوعاتی که آن هنرها بدان می‌پردازند، قابل بیان و تجربه است. اما نباید از نظر دور داشت که جز مواردی بس استثنایی و بوغ آسا، تا عقیده و ایمان قلبی در هنرمند و مخاطب هنر، هر دو، نباشد، اثر هنری، دم قدسی، نفس روحانی و زیان رمزی نمی‌تواند داشت.

همین امر مهم موجب می‌شود تا معرفی صورتهای رمزی به اندازه‌ای که فی المثل در ادبیات آسان است، در بقیه هنرها از جمله معماری، سهل نباشد که این خود بیانگر ارتباط تنگاتنگ رمز با زیان نیز هست. در هر صورت اختصاص رمز به شعر و ادب، بی‌شک اشتباه و خطاست. ذکر مثال‌هایی از تاریخ معماری می‌تواند مارا از این اشتباه بر حذر دارد:

معماری هندو مشتمل بر حجمهای متراکم در هم فشرده عمودی با نیمرخهای ساختمانی فراوان است و در مقابل، بر خطوط افقی که همه بسان پنهان آب‌اند، تأکید می‌ورزد. چرا که عمودیت با وحدت وجود مطابقت دارد که جوهری است باطنی و متعال، ولی خط افقی نمودار مرتبه وجود است.

در عین حال معبد هندو نیز دارای جنبه‌ای است گیاهی و بنای‌ای زنده، و به سوی بینهایت انشراح می‌یابد، در حالیکه معابد مصری و یونانی، هر یک به نوبه خود، نظر دیگری را جلوه‌گر ساخته و رمزی از برای بیان رازی دیگر، نهفته در ناموس هستی‌اند.

معبد مصری مانند معبد یونانی در فضا قرار نگرفته است بلکه ماءوای آن ابدیت است و به اسرار حقیقت لا تغیر اشاره کرده و به انسان احساسی مشابه به احساس

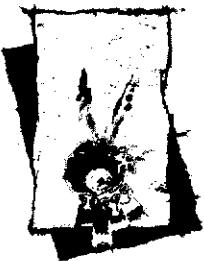
مشاهده آسمان پرستاره می بخشد. یونانی، بیان کننده نظرگاه حکمت است که دارای روشنی و وضوح است. بدین معنا که خدای یونانی که عالم هندسه است، جهان را نیافریده بلکه اندازه گیری کرده، همان گونه که نور فضارا اندازه می کند؛ و معبد یونانی نیز که تابناک است و روشن و واضح، با خطوط مستقیم و ضربانگ های دقیقش، نور را مجسد یا درست تر بگوئیم متبلور می سازد؛ و بدین اعتبار، نه ضد طبیعت که ضد زمین، و بنابراین ضد ماده و ثقل و تیرگی و کدری است و این پیام رمزی آن بوده، و خود جلوه ای از حکمت یونانی است.

به بیانی دیگر، معبد یونانی، فقط نشانه نظام بخشی ای انتزاعی و تحدیدی نیست، بلکه نمودگار وحی و الهام عقل و معرفت نیز هست. در باب ناج محل یا دیگر اینه اسلامی از این دست نیز می توان همین ملاحظه را تطبیق کرد، منتها با این تفاوت که در این موارد، تابناکی و درخشنانی به معنایی که کمتر ریاضی است و بیشتر به تصور بینهایت نزدیک می شود، منظور شده است.

چنین تصوری از بی نهایت، هم در ذات هندسه نهفته است^۲ و هم از طریق هندسه در معماری قابل صورت بخشی است. مدد جستن از هندسه به منظور بیان چندی و کمیت رمز است، که این نیز کار ویژه ای است که هنر رمزی آنرا به هندسه سپرده است.

هنر رمزی الهام بخش سری است که روزنی بر عالم مطلق می گشاید و همچون ندای جهان نامتناهی است، گویی دو خاطره‌ی بس کهن را در ذهن مخاطب خود زنده می کند. این معنی به معنای خاص و اژه، دینی نیست، اما بسان هنر گوتیک یا اشعار مولانا یا نقاشی رامبراند، راهبر روح و روان به پیشگاه صورتی مثالی است. طبیعت، تمثال و چهره و شبیه سازی، فضای معماری یا آوازی و یا شعر هم ممکن است به برکت معجزه آفرینی هنرمندی، دروازه امر مطلق و دریچه ای گشوده بر جهانی نامتناهی و بیکران گردد.

عمق بخشیدن و غنا بخشیدن به اثر هنری مصدق کلام فصیح شارل مورگان است که می گوید^۳: ارزش بینایی هنر در این نیست که تصویری از واقعیات مشهود عرضه و یا آنها را تفسیر کند، بلکه در این است که بتواند در برایر انسان آینه ای بدارد که انسان با نگریستن در آن، ببیند که بوده است و که خواهد شد و از آن

طريق، به مدد تخيلي خلاق دريابد که جزبي از طبیعت است و شاید هم خدا را در خود مشاهده کند.»

از آنجا که هر هنری با دنیای معرفتی خود ملازم است، معرفتی اینچنین یعنی دریافت سر و رازی شگرف از طريق هنر و مشاهده ماوراء یا امر متعال تنها و تنها، کار ویژه هنر سنتی است که با هماهنگی حاکم بر عالم هستی و سلسله مراتب وجود، که از بنیان‌های تفکر قدسی‌اند، منطبق است، سلسله مراتبی که فوق مرتبه مادی مورد بحث این هنر قرار دارد و در عین حال به این مرتبه نیز نفوذ می‌باشد. چنین هنری بر امر واقعی مبنی است و نه بر امر موهوم، به طوری که با ذات شی مورد اهتمامش پیوسته سازگار است و این گونه نیست که یک حجاب ذهنی و توهمنی را بر آن تحمیل کند و این حجاب و آن امر موهوم، همان است که فلسفه متعارفی و هنر متجلد بشدت از آن رنج می‌برد.

در هنر سنتی رمز و بیان رمزی، ساختار زبان هنری است و نه واژگان زبان هنری، چرا که هر زبانی دارای ۱. واژگان و ۲. ساختار است، به عنوان مثال واژگان سازنده اثر معماری سنتی [اعناصری] چون فرم و فضا هستند اما ساختار و دستور زبان معماری سنتی، رمز است.

اگر هنرمند بخواهد کار هنری او بیانی استعاری و ماورائی، ورای ظاهر خود داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز آنکه با زبان رمزی آشنا شده و صورتها را به معانی شان بسپارد، چرا که نظریه برخی متغیرین بر این است که واردات قلبی و تجربه‌های باطنی و مواجهید، به زبان و بیان معمولی و با زبان عقل برهانی بیان شدنی نیست و زبان رمزی تنها زبان مناسب برای بیان همان معانی است. گرچه آن زبان نیز هرگز قادر نیست ژرف‌نگری و دریافت شهودی عارف از معروف را به تمام و کمال برساند. مع الاسف روزگار ما، دشمنی با راز و رمز را، حتی در همان سطح و توانی که از آن بر می‌آید، پیشنهاد خود کرده است.

لکن در جهان سنتی و به ویژه در مشرق زمین، همیشه مسلم فرض شده است که حقیقت، که مجالی اصلی معرفت است، با هاله‌ای از زیبایی که از حضور و جلوه آن می‌درخشد، بر مرتبه بشری فرود می‌آید، همانند خود وحی که لاجرم زیباست، خواه به صورت قرآن عربی، تورات عبری و وداهای سانسکریت، باشد خواه به

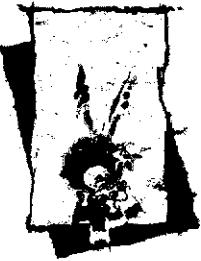
صورت بودا و مسیح که در سنتهای بودایی و مسیحی خود آنها را پیام تلقی کرده‌اند.

پراحساس بودن نسبت به زیبایی صور، چه صور طبیعی، چه صور متعلق به حوزه هنر، در چشم یک کودک، در بال عقاب، قلل بلورین کوه‌هایی که سر به خلاء می‌سایند و نیز در صفحه‌ای از خوشنویسی قرآن، در یک تصویر بودای ژاپنی، یا در تزیین گل سرخ کلیسا‌ی جامع شارتره، نشانه‌هایی از دست الهی را دیدن، به معنای برخوردار بودن از موهبت یک روح ژرف اندیش و رمز اندیش است.

روحی چنین رمز اندیش، برخلاف فعالیت ذهنی تقدس زدایی شده، با ذات متعالی فوق صورت سر و کار دارد، ولی به اهمیت حیاتی صور، خاصه صور رمزی در نیل به شناخت آن ذات، کاملاً آگاه است. این معرفت حتی هنگامی که از حق تعالی در ورای همه صور سخن به میان می‌آورد، آن را در قالب سروودی متناسب با قوانین کیهانی و به زبانی، منظوم یا منتشر، به بیان می‌آورد که خود آن زبان، یک صورت هنری است.^۴ به همین دلیل شخص برخوردار از جنبه تحقق یافته چنین معرفتی، اولین شخصی است که اهمیت صور هنر سنتی و رابطه این هنر با حقیقت و امر قدسی را صحه می‌نهد. زیرا هنر به همان میزان که قدسی است حقیقت را منعکس می‌کند و به همان میزان که صادق است، حضور امر قدسی را متجلی می‌سازد.^۵ از دیگر سو، در جوامع غیر سنتی موجود، این اصول یا به کلی طرد شده‌اند، یا به ضعف و سستی گراییده‌اند، به گونه‌ای که دیگر هیچ یک افعال بشری از آنها تأثیر نمی‌پذیرد و روح ژرف اندیش مرده است.

ب - هنر سنتی، هنر حقیقی:

زیبایی‌شناسی^۶ حقیقی، دانش شناخت اشکال و صور نیست و بنابراین هدفش، شناخت امر عینی و واقعی است و نه ذهنیت من حیث ذهنیت. هنر سنتی، بعنوان کاملترین هنر رمزی، سراسر بر ارتباط و مطابقتی که میان اشکال و صور از یک سو و تعقل از سوی دیگر هست، مبتنی است. یعنی شناخت ناپدیدار از طریق پدیدار. آنچه که در این ظاهر پیدا (صورت) خود را ضمن پنهان کردن آشکار می‌سازد همان باطن و درون است.^۷ پرداختن به آن زیبایی ناپیدا «از طریق» پیدای زیبا، شرط

صحت هنر و حقیقی خواندن هر هنری است.

حمله‌شان پیدا و ناپیدا است باد
آنکه ناپیدا است از ما کم مباد

جلوه مافوق صورت در صورت، بی‌شکلی نیست، بلکه بر عکس، شکل و صورتی است که از لحاظ صحت، قاطع و بی‌چون و چند است. مافوق صورت در صورت، متبلور یا متجسد می‌شود. بنابراین شکل (Form) کامل، شکلی است که در آن حقیقت، در کسوت بیان رمزی خدش ناپذیری، با سیک و اسلوبی ناب و زیبا و هوشمندانه، مجسم و متجسد می‌شود.

هنر حقیقی، هنری رمزی است و هنر سنتی به لحاظ ارتباطش با معرفت حقیقی و قدسی، اثبات کرده است که قویترین و مستحکم ترین بیان رمزی را وگشوده است. هنر سنتی از طریق رمزپردازی، انطباقش با قوانین کیهانی، اسلوبهای این هنر و حتی وسائلی که اصناف پیشه‌ور سنتی با کمک آنها به تعلیم این هنر می‌پردازند، معرفت را منتقل می‌سازد. اصنافی که در تمدنهاست سنتی مختلف کارآموزی فنی در زمینه صنایع را از یکطرف با آموزش معنوی از طرف دیگر، جمع کرده‌اند.

هنر سنتی با حقایقی سرو کار دارد که مندرج است در سنتی که این هنر، جلوه هنری و صوری آن است. این حقایق مندرج، همان است که پیش از این نام معرفت قدسی از هستی، بر آن نهادیم و این هنر جلوه هنری و صوری آن معرفت است. بنابراین، این هنر باید تطبیق کند با رمزپردازی ذاتی موضوع مورد اهتمام خود، که همان معرفت قدسی است، و نیز با آن رمزپردازی مستقیماً مرتبط با وحی که این هنر بعد باطنی اش را آشکار می‌سازد. از تطبیق و ملازمت هنر سنتی با معرفت قدسی است که هنر قدسی به منصة ظهور می‌رسد.

بهترین مظهر و مجلای رمز در هنر، هنر قدسی است، قداست به معنای تجلی ذات مطلق نامرئی و فوق بشری، یعنی تجلی عالم مینو و الوهیت است و بدین جهت از لحاظ تاریخی بانهادهای دینی پیوندی ناگستینی دارد.

هنر قدسی با نقوش انتزاعی و تصویر طبیعت و عناصری چون آب و آتش و بازی با حجم و نور و ظلمت، حال و هوایی روحانی برمی‌انگیزد چنانکه گویی اثر از عالم

غیب و قداست نشان و پیام دارد، در هر حال زبان و بیان، علی الاصول و یا غالباً رمزی است. بدین معنی که ظواهر مرئی و مشهود، آیات واقعیات معنوی و روحانی و قدسی مستور در وراء ظواهرند که خود حجاب یا زبان سری آن واقعیات، یا حقایق در پرده، محسوب می‌شوند.

هنر سنتی، سنتی است، به دلیل انتباط و هماهنگی اش با قوانین رمزبرداری، با قوانین کیهانی صور، با اصالت صوری آن جهان معنوی خاصی که در آن خلق شده است، و نیز به دلیل سبک کاهنانه این هنر، انتباط و هماهنگی آن با طبیعت مواد اولیه مورد استفاده و سرانجام انتباط و هماهنگی اش با حقیقت مقدس.

سنت از طریق هنرشن فضایی را پدید می‌آورد و شکل می‌دهد که در جای جای آن، حقایق مقدس آن سنت جلوه‌گر است. در چنین فضایی آدمیان در عالمی سرشار از معنا در موافقت با واقعیت سنت مورد بحث، تنفس و زندگی می‌کنند. به همین دلیل است که تقریباً در تمامی مواردی که گزارش تاریخی آنها را در اختیار داریم، سنت پیش از شرح و بسط نظامهای الهیاتی و فلسفی خود، هنر قدسی اش را پدید آورده و صورت بسته است.^۴ به منظور تنفس و عمل در یک جهان دینی و قدسی، دین باید آن جهان را نه فقط به لحاظ نگرش، بلکه به لحاظ صورت نیز شکل و قالبی نو بیخشد و از آنجا که بیشتر انسانها نسبت به صورتهای مادی بسیار پذیراتر هستند تا نسبت به افکار و اندیشه‌ها، و صورتهای مادی حتی در مرتبه فوق مرتبه ذهنی، عمیق‌ترین تأثیر را بر نفس بشر بر جای می‌گذارند، نخستین چیزی که به دست سنت مورد بحث خلق می‌شود، حقایقی صورت بسته به زبان رمز در ساختار هنر سنتی است.

بنابر آنچه گذشت، هنر سنتی از معرفت قدسی لاینگ است، زیرا این هنر بر علمی به عالم هستی مبتنی است که ماهیتی قدسی و باطنی دارد و به نوبه خود محملى برای انتقال معرفتی با یک سرشت قدسی است. هنر سنتی هم بر معرفت و هم بر رحمت یا بر آن علم قدسی که هم معرفت است و هم ماهیتی قدسی دارد، مبتنی است و در عین حال مجرایی برای انتقال معرفت و رحمت یا آن علم قدسی نیز هست.

ج- هنر سنتی و معرفت

هر کس که به مطالعه هنر سنتی پردازد، از وجود علم و معرفتی در حد وسیع، که چنین هنری را ممکن می‌سازد، آگاه می‌شود. بخشی از این علم ماهیتی فنی دارد که در عین حال هم حیرت‌آور است و هم رازآمیز، وقتی می‌پرسیم که چگونه عماران مسلمان یا بیزانسی آن گنبدها را با شکیبایی ایجاد کرده‌اند یا چگونه آن کیفیت صوتی کامل در پاره‌ای از تالارها یا کلیساها را جامع در یونان دایر شده است، یا چگونه زوایای مختلف اهرام مصر با ترکیب و آرایش ستاره شناختی با چنان دقیقی به هم ارتباط یافته‌اند، یا چگونه یک منارة جنبان در اصفهان بنا می‌شود، که وقتی منارة جنب آن را تکان می‌دهند آن منارة دیگر هماهنگ با آن به جنبش درمی‌آید، قبل از هر چیز با معرفتی با پیچیدگی خارق العاده مواجه می‌شویم که لاقل باید افراد برخوردار از چنین معرفتی را از ردۀ افراد ساده‌لوح زودبارور خارج سازد. اما، حتی در این سطح، به رغم همه تلاش‌های مورخان تحصل گرای، هنر یا علم برای راز زدایی^۹ (demystification) پرسش‌های حیرت‌آوری مطرح است که بی‌پاسخ می‌مانند. مساله اساسی این است که چنین شاهکارهایی، حتی اگر امروز بنابر تکرار آن‌ها باشد، فقط بر طبق قوانین و اکتشافات فیزیکی ای میسر است که به دو سه قرن گذشته تعلق دارند و تا آن جا که می‌دانیم، در زمان ناءسیس چنین بنایهای شناخته نبودند. این واقعیت وقتی در حد ذات خودش در نظر گرفته می‌شود، مستلزم آن است که باید طبیعت شناسی‌های دیگری وجود داشته باشد تا بتوان بنایهای تاریخی بسیار با دوام و دارای کیفیتی شایان توجه را بر اساس آن‌ها بنا کرد. این معنا در مورد آماده‌سازی و ارائه رنگ‌ها به صورتی که چشم را خیره می‌سازند و امروزه نمی‌توان آن‌ها را بازآفرینی کرد، یا تیغه‌های فولادینی که شناخت فرآیندهای فلز شناختی آن‌ها از دست رفته است، نیز صدق می‌کند. گنبد مسجد شیخ لطف‌الله یا مسجد امام اصفهان در زمرة بزرگترین شاهکارهای سنتی اند و خود دلیل بر اینکه حیات تعقلی در زمان صفویه موجود بوده است، حتی اگر تا همین اواخر جهان غرب مراجع به چنین حیاتی در زمان صفویه هیچ نمی‌دانست.^{۱۰}

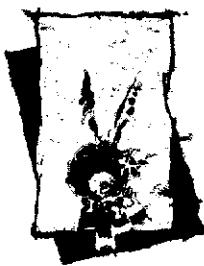
ولی اینها تنها علومی نیستند که ما در نظر داریم و موضوع این فراز از این نوشتار

است. آن علم که بدون آن هنر به هیچ نمی ارزد، فقط نوع دیگر از فیزیک که دست بر قضا آن را فراموش کرده‌ایم، نیست. آن علم، علمی است درباره هماهنگی کیهانی، درباره تطابق‌ها، درباره واقعیت ذوابعاد صور، درباره هماهنگی میان صور زمینی و تأثیرات آسمانی، درباره رمزگونگی صور زمینی برای گشایش رازهای آسمانی، درباره رابطه نزدیک میان رنگها، جهت یابی‌ها، ترکیب‌ها، شکلها و همچنین صداها و بوها و نفس انسان. علمی است که نه فقط به لحاظ روی کرد و روش خود، بلکه علاوه بر این به لحاظ سرشت خود با علم جدید متفاوت است. با این همه، یک علم است، اساساً علمی قدسی است که فقط در چهار چوب سنت قابل دسترس است.

تفاوت میان این علم و علم جدید در آن است که این علم به جز از طریق شهود تعقلی حاصل نمی‌توان شد، و این شهود تعقلی نیز یک شرافت و اصالت ذاتی خاص و تحصیل فضایلی را می‌طلبد که در بافت سنتی، از معرفت جدایی ناپذیراند. همان طور که در همان شیوه تعلیم هنرها و علوم سنتی از جانب استاد به شاگرد مشهود است. البته موارد استثنایی هم وجود دارد، ولی این استثنایات نیز فقط از آن رو است که روح الهی هر جا بخواهد، می‌وزد.

به دلیل رابطه درونی میان هنر سنتی و معرفت قدسی، برای تولید آثار عمدۀ در زمینه هنرستی، به ویژه آثار هنر قدسی، یک سنت راست اندیشه زنده همراه با ساحت ذوقی بکرو دست نخورده، لازم و ضروری است. هنر سنتی از طریق چنین معرفتی به وجود می‌آید و می‌تواند این معرفت را بیان و منتقل کند. بیان رمزی در هنر سنتی محملی برای یک شهود تعقلی و یک پیام ذوقی است. شهود و ذوقی که هم از فرد هنرمند و هم از روان جمعی ملتی که هنرمند متعلق به آن است، فراتر رفته و مخاطب عام و خاص می‌گردد.

از مجرای هنر رمزی است که یک معرفت‌دارای سرشت قدسی جلوه‌گر می‌شود و در مقام ظاهر به کسوت آن جمال و زیبایی ظاهری درمی‌آید که حتی احساسات افراد ناتوان از فهم تعقلی آن را جذب خود می‌کند و در عین حال یک حال و هوای روحانی مسلم و پشتونه‌ای مراقبه آمیز برای کسانی فراهم می‌آورد که پیام حقیقی اش را درک می‌کنند و رسالت ایشان قدم نهادن در طریق ذوقی است.

د- صورت، رمز معنا:

برای فهم معنای هنر سنتی به لحاظ ارتباطش با معرفت و تفکر، لازم است در کاملی از اهمیت معنای صورت به نحوی که در بافت سنتی (به عنوان forma، nome، صوره و...) به کار می‌رود، داشته باشیم. در تفکر متجددانه که تحت سیطره علمی کمیت نگر است، اهمیت صورت به عنوان چیزی که واقعیت یک شی را در بردارد، تقریباً از دست رفته است. بنابراین، لازم است معنای سنتی صورت را به خاطر آورده و تلاش‌هایی را یادآور شویم که نه فقط نویسنده‌گان سنت‌گرا، بلکه برخی فلاسفه و محققان معاصر نیز برای روشن ساختن معنا و مفاد وجود شناختی صورت، انجام داده‌اند.^{۱۱}

بر طبق آموزه ژرف صورت و ماده‌انگاری (hylomorphism) ارسطوی. آموزه‌ایی که برای سحر و بیان مابعدالطبیعه هنر بسیار کارآمد است چرا که به احتمال بسیار به عنوان یک شهود عقلانی مرتبط با هنر سنتی پدید آمده است. یک شی مرکب از ماده و صورت است به طوری که صورت منطبق با امر بالفعل و ماده منطبق با امر بالقوه در شی مورد بحث است. صورت چیزی است که یک شی به موجب آن همانی است که هست.^{۱۲} صورت برای آن شیء عارضی نیست، بلکه خود واقعیت آن را تعین می‌بخشد. در واقع، صورت همان ذات شی است که شارحان نوافلاطونی ارسطو که گرایش مابعدالطبیعی قوی‌تری دارند، آن را تصویر یا جلوه ذات دانسته‌اند، چرا که ذات متعلق به عالم مُثُل اعلاء است. به هر تقدیر، صورت برای یک شی، خواه آن شی طبیعی باشد خواه ساخته دست بشر، عَرَضی نیست بلکه ذاتی است. صورت یک واقعیت وجودی دارد و در تعادل کلی عالم هستی بر طبق قوانین دقیق سهیم است.

نوعی علم به صور وجود دارد، علمی که دارای سرشتی کیفی است و نه کمی، علمی که در عین حال یک علم دقیق یا معرفت عینی است؛ دقت و صحت، فقط امتیاز ویژه علوم کمیت نگر نیست. علم انسان به صورت محض اشیاء تعلق می‌گیرد و معنای شی را از طریق صورت، فقط با عقل می‌توان دریافت و این همان نظر کردن در هستی است.

از نگاه صورت و ماده‌انگاری، صورت، واقعیت یک شیء در مرتبه مادی وجود

است. ولی صورت به عنوان بازتاب یک واقعیت مثالی، دروازه‌ای نیز هست که به طرف باطن و به طرف بالا به ذات بی‌شکل و صورت گشوده می‌شود. از منظر دیگر، می‌توان گفت که هر شی، دارای صورت و محتوایی است که این صورت آن محتوارا در بر دارد و منتقل می‌سازد.

آنچه که از این بحث به هنر رمزی مربوط می‌شود آن است که، این محتوا همیشه امر قدسی و یا حضوری قدسی است که وحی الهی آن را در صور خاص جای داده است، وحی‌ای که برخی رمزها، صور و تصاویر را تقدیس می‌بخشد تا بتوانند حاملان این حضور قدسی باشند و آن‌ها را به محمل هایی برای طی طریق در مسیر صیرورت تبدیل می‌کند. همچنین فقط در همین طرز تلقی از صورت هنری است که فرم ظاهری یا صورت خارجی یک شیئی، رمز معنا می‌شود و به معناراه می‌یابد. باری، به برکت آن صور قدسی است که آدمی قادر است از درون تعالی پیدا کند و به ساحت درونی وجود خویش راه یابد و به موجب آن فرآیند، به بصیرتی نسبت به ساحت درونی همه صور نایل شود.

فقط صور قدسی برخوردار از موهبت دگرگون ساز امر قدسی از طریق وحی و لوگوس که محمل وحی است، می‌توانند قدرت رؤیت خدا در هر جایی را به آدمی بیخشند.

از آن جا که انسان در عالم صور زندگی می‌کند، این تجلی مستقیم لوگوس که در اصل همان وحی یا دین است، راهی ندارد جز سود جستن از صور که انسان در میان آنها قرار گرفته است. این تجلی ناگزیر از آن است که برخی صور را تقدیس کند، با این هدف که به آدمی امکان سفر به ورای آن‌ها بدهد. آدمی برای نیل به امر بی‌شکل و صورت، نیازمند صور است. معجزه صورت مقدس در حقیقت در قدرت این صورت نهفته است تا به انسان برای فراهنر رفتن از خود صورت، که واقعیتی این جهانی است، یاری رساند. فراتر از این واقعیت رفتن، یا فراهنر رفتن که پیش از این نیز از آن یاد کردیم، فقط و فقط در این نحوه تلقی، یعنی تلقی رمزی از صورت نهفته است.

بر طبق اصول هنر سنتی، منشاء صور که موضوع بحث هنرمند است، در نهایت مشابی الهی است، همان طور که افلاطون می‌گوید. افلاطون که همراه با فلسفه‌پر

برخی از ژرف ترین تعالیم را درباره هنرستی در جهان غرب در دسترس قرار داده است. هنر تقلید مثال واره (Paradigm) هایی است که خواه مرثی باشند و خواه غیر مرثی، نهایتاً عالم مُثُل را منعکس می کنند. در قلب سنت این آموزه نهفته است که هنر ما به ازای مثل اعلا (Paradeigma)، نمونه یا الگوئی نامرثی است. ولی برای پدید آوردن یک اثر هنری که دارای جمال و کمال باشد، هنرمند باید به امر نامرثی چشم بددوزد.

تعالیمی از این دست را در همه سنتهایی که هنر قدسی پدید آورده اند، می توان یافت. اگر صور مورد استفاده این هنر منبعی ملکوتی نداشته باشند، منبعی که فقط و فقط توسط معرفت قدسی قابل درک است، چگونه یک مجسمه هندی می تواند همین اصل حیات را از درون منتقل کند؟ چگونه ممکن است با نظر به یک شمايل یا تنديس، خود را در معرض نگاه خیره سرمدیت بیابیم؟ چگونه یک بروانه چینی یا ژاپنی می تواند حق مرتبه وجودی ذات پروانه بودن را تسخیر کند؟ چگونه تزیین کاري های اسلامی می توانند در مرتبه عالم مادی، شکوه عالم ریاضی را مکشوف سازند هنگامی که ریاضی، نه به صورت یک واقعیت انتزاعی، بلکه به صورت واقعیت مثالی انضمامی ملاحظه می شود؟ اگر سازندگان کلیساي جامع شارتله نسبت به مرکзи که از منظر آن، این کلیسا را ساخته اند، بصیرتی نمی داشتند، چگونه ممکن بود در ورودی تزیینی این کلیسا ایستاد و خود را در مرکز نظام کیهانی دید؟ هر کس که مفاد و معنای هنرستی را دریافته باشد، می داند که منشا صوری که این هنر بدان می پردازد فقط همان عالم ثابت ذوات یا مُثُل است که سرچشمه افکار معارف مانیز هست. به همین دلیل است که از کف رفتن معرفت قدسی یا عرفان و ناتوانی انسان نه فقط در تفکر رمزی و تمثیلی بلکه در تفکر تاءویلی، با تخریب هنرستی و سبک صوری سلسله مراتبی آن، یاران قدیم بوده اند.^{۱۳}

با مقایسه آفرینش آثار هنری با ساختار اشیای طبیعی، شاید بتوان فهم بهتری از منشاء صور در هنرستی پیدا کرد. بر طبق فلسفه های مشایی دوران قرون وسطی، اعم از اسلامی، یهودی یا مسیحی، و به تَّبع ارسطو و شارحان تو افلاطونی وی، اشیاء، مرکب از صورت و ماده اند که در قلمرو واقع در تحت قمر (= زمین)

دست خوش تغییر دائم می شوند. به همین دلیل است که این عالم را عالم کُون و فساد نامیده اند. هرگاه موجودی نوین پا به عرصه هستی می گذارد، صورت سابق به عقل کل که آن را بخشنده صور (واهِ الصُّور) می گویند، باز می گردد و این عقل، صورتی نو بر ماده مورد نظر می افکند. بنابراین، منشاءِ صور در عالم طبیعت همان عقل کل است. باری صورت هنری را، تا آن جا که به هنر رمزی مربوط می شود، باید به همان نحو تصور کرد. منع این صور همان عقل کل است که ذهن هنرمند یا هنرمند اولیه را که سرمشق اعضای یک مکتب خاص قرار می گیرد، نورانی می کند.

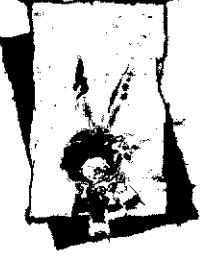
ذهن نورانی هنرمند نورانی، که منور به نور واهِ العَقْلِ یا عقل کل است صورت را بر ماده می افکند و ماده به معنای مواد اولیه اعم از سنگ و چوب و یا هر ماده دیگر، به شکل و صورت خاصی در می آید. این صورت واقعیت یک شی را تماماً دربردارد و بدین ترتیب هنرمند عملکرد طبیعت را سرمشق خویش می سازد نه صورت ظاهری آن را.

صورتی که این چنین با ماده متحدد است و صورتی که همان مثال موجود در ذهن هنرمند است، هر دو منشاء و سرشتی واحد دارند. جز اینکه مرتبه وجودی آنها متفاوت است. ایدوس (eidos) یونانی این آموزه تطابق را به طور کامل بیان می کند؛ زیرا ایدوس در آن واحد هم به معنای صورت و هم به معنای مثال است که منشاء آنها در نهایت لوگوس است که همان وحی یا دین می باشد.

بنابراین هنر رمزی هم با شناخت و هم با امر قدسی سرو کار دارد. هنر رمزی به همان اندازه که به قلمرو امر قدسی تعلق دارد، با امر قدسی نیز سرو کار دارد و امر قدسی که هم خود سنت و هم صور سبکهایی که تجانس صوری یک عالم سنتی خاص را تعیین می کنند، از آن صادر می شوند.^{۱۵}

کلام آخر:

و کلام آخر آنکه، هدف هنر، بهره مند ساختنِ محیط انسانی و دنیای ساخته دست بشر، از نظمی است که به مستقیم ترین وجه، مجلای وحدت الهی است. هنر، جهان را روشن و مصغاً می کند و به روح مدد می رساند تا از کثرت تشویش انگیز

امور بر هد و به سوی وحدت بیکران بازگردد.

هنر، چنین وظیفه خطیری را، که عالم محسوسات از بیانش عاجز است، با ایما و اشاره و به تمثیل و کنایه و در یک کلام با زبان رمزی بیان می کند.

رمز، یاد و خاطره ای را زنده می کند که با هیچ بیان دیگری در آفاق ذهن مان زنده نمی توانست شد، چرا که رمز، نشانه ای فرار دای نیست، بلکه مظهر صورت مثالی (archetype) خود رمز، به حسب قانونی مربوط به معرفت وجود و هستی شناسی است. با طرح این سخن، سوالی که همچنان پاسخ می طلب آن است که، اگر رمز در جهان تعقلی سنتی و در حوزه امر قدسی قابل بیان و درک است، چه نسبتی میان تفکر و هنر دوره جدید با رمزپردازی وجود دارد؟ و هنر جدید تا چه میزان با زبان رمز آشناست؟

۱. برای تفصیل این بحث ر.ک. حکمت و هنر معنوی. دکتر غلامرضا اعرابی مقاله «هنر تعجبی جمال الهی در آئینه خیال» تهران، ۱۳۷۵. انتشارات گروگان

۲. جهت تفصیل مبحث هندسه و جایگاه و نحوه حضور آن در همه سنتهای قویم. ر.ک. سیطره کمیت و علامه آخر زمان. رنه گون. ترجمه علیمحمد کاردادان. تهران. ۱۳۶۵. مرکز نشر دانشگاهی. خصوصاً فصل دوم. اندازه و ظهور به نقل از: رمز‌اندیشی و هنر قدسی. جلال ستاری

3 - Charles Morgan: *Reflets dans le miroir*.

۴. از حمله، آثار اساتید عرفان، تفسیر شاتکاره و جلال الدین رومی که به دونوع سنت کاملاً متفاوت تعلق دارند، پیوند میان بالاترین مرتبه معرفت و زیبایی بیان را نشان می دهد.

۵. مولانا جلال الدین رومی در مثوى معنوی، دفتر چهارم، ذیل تفسیر آیه مبارکة «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا إِلَّا بِالْحَقِّ» (ایغاییدیم شان بھر همین که شما می بینید بلکه بھر معنی و حکمت باقیه که شما نمی بینید) ایاتی این چنین اورد است:

نقش ظاهر بھر نقش غایبست
و ان برای غایب دیگر ببست
اول از بـھر دوم باشد چنان
که شـدن بر پایهای نردهان
وان دوم بـھر سوم می دان تمام
تا رسـی تو پایه پایه نا بیام
هر کسی انسـدازه روشن دلی
غـیب را بیند بقدر صیقلی
هر که صیقل بیش کرد او بیش دید
بـیشتر امد بـھر صورت پدید
گر تو گویی کان صفا فضل خداست
نیز این توفیق صیقل ز آن عطاست

در این ایات مولانا بروز و ظهور نقش خاکب با مر والد در نقش حاضر در عالم محسوس، تأکید می کند و شرط دیدن آن امر غبی و والا را در نقش ظاهر، صیقلی شدن دل و صافی شدن می داند.

۶. منظور از این واژه، معنای امروزین و مصطلح آن است و نه به معنایی که بر نظریات شناخت حسی دلالت دارد.
۷. استاد هانری کربن «در بیانی از بحث در خصوص فلسفه تطبیقی، تأکید می کند که فلسفه ای که مبتنی بر

تطبیق و مقایسه طولی پدیدارهای جهان با امر ناییدا است، نخستین امری را که مورد توجه قرار می دهد، همان

است که به زبان آلمانی *Wesenschaung* یا ادراک شهودی یک ذات نامیده می شود. سپس ادامه می دهد:

«این معنا به هیچ مکتب خاص پدیدارشناسی وابسته نیست. نایید سعی کنیم که این کلمه را به یاری فرنگ لغت به فارسی ترجمه کنیم، بهتر است بینیم بررسی پدیدار شناسانه چگونه عمل می کند. بررسی پدیدار شناسانه به طور اساسی این شعار داشن یونانی را پیش خود کرده است که *Sozeinphainomena* یعنی پدیدارها (ظواهر) را نجات دهیم. معنای این سخن چیست؟ پدیدار چیزی است که خود را نشان می دهد، امری است که ظاهر می شود و در این ظهور چیزی را آشکار می سازد که در آن نمی تواند آشکار شود مگر در صورتی که در عین حال در زیر آن ظاهر پوشیده بماند. چیزی در پدیدار، خود را آشکار می سازد و خود را جز بپنهان کردن نمی تواند آشکار سازد. در علوم فلسفی و دینی *Phomen* (پدیدار) به صورت اصطلاحاتی بیان می شود که پسوند یونانی *phanie* در آنها وجود دارد مانند *tierophanie*, *Theophanie*, *epiphanie* و غیره... پدیدار، ظاهر و بیرون است. آنچه که در این ظاهر خود را پنهان کردن آشکار می سازد همان باطن و درون است. پدیدارشناسی، ضمن آشکار ساختن و رها کردن امر ناییدایی که خود را زیر ظاهر پنهان کرده نجات دادن پدیدار و ظاهر است. بنابراین شناختن (Logos) پدیدار یا پدیدارشناسی؛ بیان امر ناییدا و نادیدنی پنهان شده در آن چیزی است که دیدنی است، این که پدیدار خود را چنانکه می خواهد به شخصی که مورد نظر است، بنمایاند».

برای تفصیل بیشتر ر.ک. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، هانری کربن، قدیس آگوستین مدت‌ها پس از هر گورستانی گورستانهای دخمه‌ای روم باستان که نشانگر سرآغاز هنر مسیحی اند، پا به عرصه حیات گذاشته است، همانطور که معماری و پیکرتراشی در آئین بودا مدت‌ها پیش از «ناگارجونه» به ظهور پیوسته اند.

در دین اسلام نیز پس از بنای اولین مساجد اسلامی که هویت اسلامی مشخصی داشتند، متکلمین و حتی متکلمین اولیه معترضی - و فلاسفه اسلامی ظاهر شدند: با اینکه در دین اسلام مکاتب فلسفی و کلامی به سرعت شکل گرفتند.

۹. برای تفصیل این بحث ر.ک. سیطره کمیت و عالم آخر زمان - رنه گتون. ترجمه علی محمد کارдан. تهران ۱۳۶۵

مرکز نشر دانشگاهی حضور انصاری فصول دوازدهم و سیزدهم
۱۰. تادو یاسه ده پیش، حتی محققان نویسنگی در جهان غرب معتقد بودند که حیات تعلقی اسلام به این رشد و یاندکی بعداز او ختم شده است و حتی عرفان اسلامی به بیان به اصطلاح کلاسیک آن در قرون ششم و هفتم هجری (دوازدهم و سیزدهم میلادی) محدود بوده است. ولی حتی در این مرحله بین خبری از حیات تعلقی جهان اسلام، وجود یک گند واحد با کیفیت و کمال گند مسجد امام اصفهان، دیلی ذاتی بر وجود یک چیزی حیات تعلقی است.

پرده برداشتن از این میراث تعلقی غنی که چیزی همیای خود مانند برخی از بزرگترین شاهکارهای هنر اسلامی ایجاد کرد، یک نوع تحقیق موردي (Case Study) عالی در خصوص رابطه میان هنر سنتی و تفکر و تعلق به دست می دهد. برخی از خطوط این رابطه در فصل حاضر نشان داده شده است.

۱۱. از جمله فلاسفه قرن بیستم که مخصوصاً به معنای صور اهتمام داشته اند می توان از ای. کاسیر نام برد، ر.ک. به کتاب وی:

"philosophy of symbolic forms- 3 vols. New Haven- 1953 - 1957. philosophie der

Die symbolischen Formen- 3 vols. Berlin- 1923 - 1929- trans. R. Manheim as

اما ارزیابی وی از صورتهای رمزی با ارزیابی نویسنگان سنتی یکی نیست. متون سنتی مسیحیت غربی و ارتدوکس هر دو پر از ارجاعاتی به معنا و مفاد اساسی صورت و تاثیر آن بر روان بشیری است. برای مثال قدیس فوتیوس اهل قسطنطینیه می نویسد «همان طور که گفتار از طریق شنوانی منتقل می شود، یک صورت نیز از طریق بیانی بر لوح جان حک می شود». به نقل از:

1980 C. Cavarnos- "Orthodox Iconography"- Belmont- Mass. 1977. P. 30. See also the essay of L. Peter Kollar- "form" Sydney-

به نقل از معرفت و معنویت. دکتر سید حسین نصر

۱۲. اشاره دارد به قاعده فلسفی «شیوه‌الشی بتصویرتة» (چیز بودن هر چیز به صورت آن است) .

۱۳. «همان طور که در دوره رنسانس نشان داده شده است، ارتباطی بسیار میان از کف و رفتن یک هنر قدسی و از کف رفتن تاولی وجود دارد. طبیعت گرامی نمی‌توانست رمزبرداری هنر قدسی را از میان برداشد بدون آن که انسان گرامی تاولی و به همراه آن عرفان را از میان برداشته باشد. این مطلب از آن رو است که این دو عنصر یعنی علم تاولی و هنر رمزی ذاتی تعلق ناب مرتبه‌اند»

Schuon- Language of the self- p. 111.

به نقل از معرفت و معنویت. دکتر سید حسین نصر

۱۴. اشاره دارد به مطلع منظمه غرر الفراز حاج ملاهادی سبزواری:

با واهب العقل لک المحامد

الى جنابك انتهى المقاصد

۱۵. چه بساشایسته است که بار دیگر تعریف امر قدسی را به لحاظ ارتباطش با ذات لایتیغ و حق سرمدی و تجلی اش در عالم صورت به خاطر بیاوریم:
«امر قدسی، در حقیقت مداخله امر غیر مخلوق در امر مخلوق، امر سرمدی در زمان، امر نامتاهی در مکان، امر ماورای صورت در صور است. امر قدسی عبارت از وارد کردن اسرار آمیز حضوری به درون قلمرو وجود است که در واقع، مشتمل بر قلمرو وجود است و از آن فراتر می‌رود و می‌تواند در نوعی انفحار الهی موجب فروپاشی آن شود».

Schuon, Language of the Self. P. 106.

به نقل از معرفت و معنویت. دکتر سید حسین نصر

منابع

۱. هنر مقدس. نیتوس بورکهارت. ترجمه جلال ستاری. تهران. ۱۳۶۹. نشر سروش
۲. معرفت و معنویت. دکتر سید حسین نصر. ترجمه انشا... رحمتی. تهران. ۱۳۸۰. دفتر پژوهش و نشر سهوردی
۳. مباحث مطروحه در کلاس «فلسفه معماری» دوره دکتری معماری. توسط استاد دکتر غلامرضا اعوانی. تهران. ۱۳۷۹.
۴. مباحث مطروحه در کلاس «حکمت هنر اسلامی» دوره دکتری معماری. توسط استاد دکتر هادی ندیمی. تهران. ۱۳۷۹
۵. رمز اندیشه و هنر قدسی. جلال ستاری. تهران. ۱۳۷۶. نشر مرکز دانشگاه شهید بهشتی.
۶. مقاله «از پیشانی و رمزبرداری در هنر و طبیعت». فریتهوف شووان. ترجمه جلال ستاری. مجله دستها و نقش‌ها شماره، سازمان صنایع دستی ایران. تهران.
۷. حکمت و هنر معنوی. دکتر غلامرضا اعوانی. تهران. ۱۳۷۵. انتشارات گروبس
۸. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی. هانزی کرین. ترجمه دکتر سید جواد طباطبائی. تهران. ۱۳۶۹. انتشارات توسعه
۹. جاودانگی و هنر. مقاله «هنر قدسی در فرهنگ ایرانی». دکتر سید حسین نصر. ترجمه سید محمد آوینی. تهران. ۱۳۷۰. انتشارات برگ
۱۰. میانی هنر معنوی. مقاله «اصول و معیارهای هنر جهانی» فریتهوف شووان. ترجمه دکتر سید حسین نصر تهران. ۱۳۷۶
۱۱. اسطوره و رمز. مقاله «روح نمادپرداز». فریتهوف شووان. ترجمه جلال ستاری. تهران. ۱۳۷۸. نشر سروش
۱۲. سیطره کمیت و عالم آخر زمان. رنه گون. ترجمه علیمحمد کاردان. تهران. ۱۳۶۵. مرکز نشر دانشگاهی