

تبارشناسی نقش نوشتۀ «مرغ بسم الله» در فضای بصری سفالینه‌های منقوش نیشابور ایران در سده چهارم و پنجم هجری قمری

محمود وطن خواه خانقاه^۱، محمد کاظم حسنوند^۲

^۱ دانشجوی دکتری رشته هنرهای اسلامی، گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

^۲ دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶)

چکیده

نقش نوشتۀ موسوم به «مرغ بسم الله» از جمله شاخه‌های هنری خوشنویسی اسلامی است که از منظر مطالعه گرایش‌های نوین در خوشنویسی و همچنین در ارتباط با نمادشناسی عرفانی مورد توجه قرار گرفته است. این نقش‌ماهیه غالباً در ارتباط با گفتمان صوفیانه و ملهم از ادبیات عرفانی و ذوق‌آزمایی‌های عارفانه هنرمندان بهویژه در دوران صفویه و قاجار تبیین گشته است. در این پژوهش تاریخی-تحلیلی که با استفاده از روش تبارشناسی می‌شل فوکو انجام گرفته، نقش نوشتۀ مرغ بسم الله نه صرفاً به عنوان محصول انگاره عرفانی هنر اسلامی، بلکه در ارتباط تاریخی و هویتی با تداوم سنت‌های بیان بصری در میان جریان‌های هنری شرق ایران همچون سفالینه‌های منقوش نیشابور در سده چهارم و پنجم هجری قمری مورد واکاوی قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش، تبارشناسی نقش نوشتۀ مرغ بسم الله و تحلیل نسبت تاریخی میان نمونه‌های هم‌نشینی نقش پرنده و نوشتار از سفالینه‌های منقوش نیشابور سده چهارم تا نمونه‌های متأخر در دوران صفویه و قاجار است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد هم‌نشینی نقش پرنده و نوشتار در هنر ایران بهویژه در فضای بصری گرافیکی سفالینه‌های منقوش نیشابور دوره سامانی حائز ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه و سبک‌شناختی است که فراتر از تزئینات یا ذوق‌آزمایی صرف رفته و در نوعی همسرشتی، می‌تواند به عنوان یکی از تبارهای تاریخی نقش نوشتۀ مرغ بسم الله تلقی گردد.

واژه‌های کلیدی

مرغ بسم الله، خوشنویسی اسلامی، سفالینه نیشابور، هنر ایرانی، تبارشناسی.

* نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۳۵۴۶۴۱۳۹۴، نامبر: ۰۰۲۱-۸۲۸۸۳۷۱۰، E-mail: mahmoodvatankhah69@gmail.com

مقدوم

و مازیار، ۱۳۹۹، ۶۹) مشخصاً در مورد موضوع بحث این نوشتار یعنی نقش‌نوشته مرغ بسم‌الله، بیشتر بر جنبه‌های نمادشناسانه آن به عنوان نمودی از انگاره عرفانی به حروف و کلمات پرداخته شده است و غالباً تبار آن نیز در نسبت با متون دینی و ادبیات عرفانی سنجیده می‌شود. این در حالی است که توجه بر پیشینه و زمینه‌های تاریخی نشوونمای نقش‌مایه‌های مختلف در دوره‌های گوناگون در ارتباط با تداوم یا گستالت سنت‌های هنری در یک فرهنگ خاص، ضرورت و اهمیت دارد. زیرا «فرهنگ، همواره معطوف به گذشته است. فرهنگ نیز تاریخ دارد و می‌توان تاریخ فرهنگ را نگاشت. افراد پدیده‌های فرهنگی را به مثابه پدیده‌های طبیعی می‌پندارند، در حالی که این پدیده‌ها تاریخمندند و می‌توان شرایط ظهور آنها را معین کرد و بدین ترتیب، افراد را از سیطره و سلطه آن خارج کرد. شناخت فرهنگ و فهم دقیق مسائل فرهنگی، جز با اتکا بر ماهیت تاریخی آنها می‌سینر نیست» (کچویان و زائری، ۱۳۸۸، ۸). لذا در این پژوهش، با تأکید بر جنبه تاریخمندی پدیده‌های فرهنگی، به تحلیل تبارشناسانه نقش‌مایه مرغ بسم‌الله پرداخته خواهد شد.

یکی از مضاملاً رایج مطالعات هنر اسلامی، تلقی یکسره عرفانی از تمام شیوه‌های بیان هنری در طول تاریخ دوره اسلامی است. این تلقی از طرفی در ارتباط با انگاره‌های شرق‌شناسی مبتنی بر درک اگزوتیک هنر سرزمنی‌های اسلامی است و از طرف دیگر ریشه در عدم توجه بر جنبه‌های تاریخی و تأکید و تمرکز بیش از حد بر طیف محدودی از متون، متون و آثار در دوره نشو و نمای تصوف و عرفان دارد. این در حالی است که در دوران اسلامی شاهد تنوعات و شیوه‌های مختلف بیان هنری در ارتباط با جهان‌بینی‌ها و گفتمان‌های مختلف در مناطق گوناگون جغرافیای اسلامی هستیم، بدین ترتیب «نه تنها تاریخ خوشنویسی اسلامی، مجموعه‌ای یکپارچه و سلسله‌وار نیست؛ بلکه در دوره‌های مختلف گفتمان‌های متنوعی با پژوهشگرانی‌های منحصر به فرد وجود داشته است که حتی در مقابل، کشمکش و گفتگوی با یکدیگر قرار می‌گرفته‌اند... خوشنویسی اسلامی ذاتاً و در همه دوره‌های تاریخی، هنری مقدس، عرفانی و معنوی نبوده است. به طوری که شکوفایی و انقلاب وضع، ابداعات و تکامل آن در سده‌های میانه دوران اسلامی، به خاطر حضور پرنفوذ علم و ریاضیات، و بهنوعی اهمیت‌دادن به وجوده هندسی خط شکل گرفته است» (وطن‌خواه خانقاہ

حاضر در رویکرد تبارشناسی تاریخی و تطبیقی آن است که موضوعات را صرفاً در ارتباط با جنبه‌های نمادین عرفانی در نظر نگرفته و تلاش در بازشناسی ریشه‌های تاریخی این نقش‌نوشته در سنت بیان هنری ایرانی، به‌ویژه در سفالینه‌های نیشابور سده چهارم و پنجم هجری ق. دارد.

مبانی نظری پژوهش

«تبارشناسی» فراتر از یک روش و به عنوان یک رهیافت، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای مطالعه پدیده‌های فرهنگی دارد؛ زیرا به جای شکل کنونی پدیده‌ها و تصورات همه‌پذیر و پر تکرار، بر تطورات و تغییرات تاریخی آنها تأکید دارد. ویژگی چارچوب نظری تبارشناسی، تاریخی دیدن پدیده مورد مطالعه است که راه را برای بازنگری و نقد ساختارشکن نیز فراهم می‌سازد؛ زیرا هر شناختی، ریشه در زندگی، جامعه و زبانی دارد که تاریخ را تشکیل می‌دهد (فوکو، ۱۳۸۸، ۲۶). البته فوکو خود هیچ گاه بحث روش‌شناختی درباره تبارشناسی انجام نداد، اما برخی مراحل و تکنیک‌های آن را می‌توان از آثارش استنباط کرد. مراحلی همچون شناسایی مسئله در وضعیت زمانی جاری، سوابق موضوع، شناسایی درجه صفر، کشف گفتمان‌ها، تحلیل گستاخ و نقد حال، در واقع تبارشناس در یک حرکت رفت‌وبرگشتی تاریخی تلاش دارد تا نشان دهد پدیده مورد نظر، صورت‌بندی‌ها و اشکال دیگری نیز داشته است که تغییر کرده و صورت‌بندی فعلی حاصل شده است. لذا نهایتاً با نقد وضعیت حال، تصور تازه‌ای از پدیده به دست می‌دهد (کچویان و زائری، ۱۳۸۸، ۲۷). درباره تحلیل تبارشناسی نقش‌نوشته مرغ بسم‌الله نیز می‌توان از همین تکنیک‌ها و مراحل بهره گرفت.

اولین بخش از هر پژوهش تبارشناسانه، «شناسایی مسئله» در وضعیت زمانی جاری یا «تاریخ حال» است. به این معنا که «آچه اکنون هست، می‌توانست صورتی دیگر داشته باشد ... و در ادامه نشان دادن این که پدیده موردنظر» در کجا پدید آمده، شکل گرفته و اهمیت یافته است» (کچویان، ۱۳، ۱۳۸۲). بنابراین مراجعته تبارشناس به تاریخ، برای فهم وضعیت فعلی

روش پژوهش

این پژوهش تاریخی-تحلیلی به روش تبارشناسی^۱ با توجه بر آرای میشل فوکو^۲ انجام گرفته و در بخش‌های مربوط به تحلیل‌های فرمالمیستی نمونه آثار نیز برای بیان اهمیت میزان تعامل و تأثیر و تاثیر نقش‌مایه پرندۀ و نوشتار، از برخی قواعد نظریه گشتالت^۳ استفاده شده است. گردد اوری اطلاعات به روش مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و نمونه‌گیری آثار نیز از طریق منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به روش هدفمند به ۱۶ اثر هنری معطوف گشته است. هدف از انجام این پژوهش، تبارشناسی نقش‌نوشته مرغ بسم‌الله در فضای بصری سفالینه‌های نیشابور سده چهارم و پنجم ق. با توجه به سابقه تاریخی همنشینی نقش پرندۀ و نوشتار در هنر ایران است.

پیشینه پژوهش

در مورد نقش‌نوشته مرغ بسم‌الله پژوهش‌های محدودی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب نقش‌نوشته مرغ بسم‌الله از محسن دایی‌نی (۱۳۹۹) اشاره کرد که با توجه به جنبه‌های عرفانی، به توصیف آثار این حوزه از قدیمی‌ترین نمونه‌ها تا آثار معاصر پرداخته است. همچنین کتاب گرایش‌های نوین در خوشنویسی قاجار نوشته کیانوش معتقدی و سحر گورزری (۱۳۹۸) که با بررسی سیر تحول خطوط مشکل و تفکی، به دسته‌بندی آثار این حوزه با تأکید بر نمونه‌های موزه رضا عباسی پرداخته‌اند. در میان مقالات نیز می‌توان از مقاله «نمادشناسی پرندگان در فرهنگ اسلامی (کتابت مرغ بسم‌الله)» نوشته عفت‌السادات افضل‌طوسی و ناهید جلالیان‌فرد (۱۳۹۷) نام برد که به نمادشناسی عرفانی نقش‌نوشته مرغ بسم‌الله و انواع پرندگان تصویر شده در آن پرداخته‌اند. همچنین مليحه خورسی و دیگران (۱۳۹۶) در مقاله «بررسی ریخت‌شناسانه و نمادشناسانه چندگانه مرغ بسم‌الله در بداعی نگاری ایران» به ارتباط میان مقاھیم عرفانی و انواع پرندگان مورد استفاده در این نقش‌مایه پرداخته‌اند. اما تفاوت پژوهش

خود چهره‌ای مخدوش و میهم یافت و صورت‌های هنری بازمانده، دیگر دلالت‌های معنایی استوار پیشین خود را نداشتند. بدین ترتیب صورت‌های بصری هنر ایران باستان به نوعی «آزاد» گشته و در فراگشت اسلامی شدن سده‌های اولیه، معناهای تازه‌ای یافتند (گرابار، ۱۳۹۶، ۶۸). از جمله این معناپذیری‌ها می‌توان به رویکرد فرمالیستی و گرافیکی به خط در ترکیب با نقوش باستانی، گیاهی، جاندار و هندسی بعنوان الگوهای تصویری جدید و متمایز اشاره کرد. این مواجهه جدید که در نوعی بافت‌گردانی شکل گرفت، سبب گشت تا ساختارهای فرمال کاملاً جدید و متفاوتی از خوشنویسی هم‌چون کوفی پیرآموز، کوفی برگدار، گلدار و گرهدار در اقسام آثار هنری هم‌چون کتیبه‌های معماری، سرسورهای قرآنی کتاب‌ها نقوش منسوجات سامانی و آل بویه، و سفالینه‌های نیشابور سامانی شکل گیرد.

در سده‌های پنجم و ششم هجری قمری برخورد گرافیکی با اولین آیه قرآن (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بسیار مورد توجه هنرمندان و مصطفان قرار گرفت و در نسخه‌های دوران غزنویان و سلاجقه نیز به کار گرفته شد. این مواجهه گرافیکی با عنصر خط، تنها منحصر به آیه بِسْمِ اللَّهِ نبود و به انواع عبارات و عنوانی فارسی و عربی در نسخه‌های مختلف نیز وارد شد که به نوبه خود در دوره‌های بعد زمینه‌ساز شیوه‌های جدیدی از بین خوشنویسی هم‌چون طغری‌نویسی، خطوط مشکل و گلزار نیز گشت. تداوم این سنت بیان بصری تا حدود سده یازدهم هجری قمری که ادامه داشت و به قولاب دیگری هم‌چون خوشنویسی پیکرنا (جانورنگاری) نیز کشیده شد (معتقدی، ۱۳۹۵، ۱۲-۱۵). لذا بخش عمده‌ای از این رویکرد فرمالیستی و گرافیکی با خط و تأثیر فرم‌های هندسی، انتزاعی، انسانی، گیاهی و حیوانی ریشه در سنت‌های بصری هنر ایرانی دوران باستان داشت که حتی تمایل به انتزاع صور واقعی و نقوش جاندار انسانی و حیوانی داشته است. این رویکرد به ویژه در شرق ایران چندان پاگرفته بود که در بسیاری از آثار، دیگر فرم و تنواعات گرافیکی برخوانایی و همچنین تقدیس موضوعات چیرگی و اولویت یافته بود. بدین ترتیب در جست‌وجوی پیشینه نقش‌مایه‌های نوشتاری هم‌چون خطوط مشکل و جاندارنما، نمونه‌های آثار هنری سده‌های میانه دوران اسلامی به ویژه سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری در ایران که اوج توجهات بصری و گرافیکی در هم‌نشینی نقش و نوشتار هستند، می‌تواند منبع مهمی برای تبارشناسی باشد (فرید، ۱۳۹۹، ۷۰). بنابراین در این میان برای یافتن اولین صورت‌بندی‌های تاریخی یا درجه صفر در شکل‌گیری نقش نوشتة مرغ بسم الله، ابتدا باید به اولین نمونه‌های آثار حاوی هر دو نقوش پرنده و نوشتار در دوره اسلامی پرداخت.

«درجه صفر» اولین صورت‌بندی شناسایی شده از یک پدیده است که مقابل آن لحظه تاریخی، پدیده، در دل تاریخ محو می‌شود و از پس آن مزیندی‌ها و صورت‌بندی‌های دیگر برمی‌آید (کپویان و زائی، ۱۳۸۸، ۱۸). بنابراین به نظر می‌رسد، اولین صورت‌بندی هم‌نشینی نقش‌مایه پرنده و نوشتار در دوران اسلامی، مربوط به منسوجات سده سوم هجری قمری باشد. در این دوران شاهد پدیده‌ای به نام خط روی منسوجات مختلف و نیز پارچه‌هایی موسوم به «طراز» هستیم که از لحاظ هنری و سیاسی حائز اهمیت هستند. در دوران اولیه اسلامی، خط پهلوی و بعدها خط کوفی در حاشیه پارچه‌ها بافته شد که اغلب حاوی آیات قرآنی، احادیث و اشعار مختلف بود و بیشتر در شهرهای مرو و نیشابور رواج داشت و تا قرن هفتم هجری قمری نیز تولید و صادر می‌گشت. بهطور کلی این خطنگارهای در

پدیده و دلایل ارائه تفسیر خاص از آن است. بدین ترتیب مشخصاً در مورد موضوع بحث این نوشتار یعنی نقش نوشتة مرغ بسم الله، تعبیر و تفاسیر امروزین بیشتر بر جنبه‌های نمادشناسانه عرفانی متمکی هستند و غالباً تبار آن نیز در نسبت با متون دینی و ادبیات عرفانی سنجیده می‌شود. این تلقی مبتنی بر اندیشه تلفیق، نقش نوشتة مرغ بسم الله را حاصل ادغام نقوش حیوانی پر تکرار مانند پرنده و عبارات آیکونیک اسلامی هم‌چون آیه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» در نظر می‌گیرد. لذا در جست‌وجوی دلایل این تفسیر خاص و نسبت آن با صورت‌بندی‌های تاریخی متفاوت دیگر، نیاز به بررسی سوابق موضوع به روش خاص تبارشناسی فوکو وجود دارد.

بررسی «سوابق موضوع» در روش تبارشناسی، برخلاف تاریخنگاری اکنون گرا و نهایت گرا که به دنبال شواهد تاریخی موافق و همگرا با تفسیر اکنونی از پدیده و همچنین معنای نهایی در نقاط دور دست تاریخی هستند، انجام می‌گیرد. تاریخنوسی تبارشناسانه خود را به سمت انقطاع در عادات و اعتقادات ذهنی بدیهی و سنت‌های مستقر علمی و فکری رایج در زمان حال جهت می‌دهد (همان، ۱۴)، بنابراین در مورد نقش نوشتة مرغ بسم الله، فراتر از تفاسیر عرفانی، می‌توان به جست‌وجوی صورت‌بندی‌های متفاوت از آن در جریان موسوم به خوشنویسی جاندارنما پرداخت. لذا هر چند به عقیده شیالابر خوشنویسی جاندارنما و ترکیب‌های خوشنویسانه جانورسان دست کم از سده نهم هجری قمری بخصوص در ایران شناخته شده بود (بلر، ۱۳۹۶، ۴۹۸)، اما می‌توان سابقه تعامل و همنشینی جدی نقش پرنده و خوشنویسی را از سده‌های اولیه دوران اسلامی ایران ردگیری کرد. در ادامه به گرایش فرمالیستی و گرافیکی به ترکیب نوشتار با نقوش در هنر ایران به ویژه با تمرکز بر سفالینه‌های منقوش نیشابور عهد سامانی پرداخته خواهد شد.

گرایش فرمالیستی به ترکیب نوشتار با نقوش در هنر ایران

به گواه استناد و شواهد تاریخی، علاوه بر مناقشات فرهنگ و تمدن ایرانی در شکل‌گیری نوشتار و خطوط اسلامی، انواعی از خطوط باستانی ایرانی هم‌چون مانوی و پهلوی تا سده‌های اولیه اسلامی حضور و کاربرد داشته‌اند و تعامل میان کاتبان این دو دوره در ایران، بر تحولات فرمی و زیبایی‌شناسانه خطوط اسلامی تأثیرگذار بوده است (فرید، ۱۳۹۹، ۵۳). ابن‌نديم ایرانيان عهد ساساني را صاحب ۷ نوع خط می‌داند و در ادامه حدود ۱۴ قلم مختلف مورد استفاده در میان آنها را توصیف می‌کند (ابن‌نديم، ۱۳۸۱، ۱۹-۲۵). مسعودی در *التتبیه والأشراف*، علاوه بر خط دبیره، شش نوع خط دیگر را برای ایرانیان معرفی می‌کند (مسعودی، ۱۳۶۵، ۸۷). لذا توجهات ویژه ایرانیان در تنوع خطوط، قدمت کاربرد و استفاده از خطوط باستانی و همچنین استمرار صورت‌بندی‌های بصری در آیین دبیره، تداوم فرهنگ بصری ویژه‌ای را در ارتباط با خوشنویسی در سده‌های آغازین و سپس تمام دوران اسلامی رقم زد (معتقدی و گودرزی، ۷، ۱۳۹۸). از دیگرسو همواره در هنر ایران، پیوند تاریخی مهمی میان نقش و نوشتار از نقش بر جسته‌های هخامنشی و کتاب مانویان و سکه‌های ساسانی تا شاهنامه‌های مصور دوره‌های متأخر اسلامی وجود داشته است (فرید، ۱۳۹۹، ۱۳۹-۱۴۴). اما در مرحله گذار ایران از دوران باستان به دوران اسلامی، می‌توان نوعی انتقال سنت‌های بیان هنری را بهوضوح مشاهده کرد. هنر ایران که در دوران باستان حاوی نوعی مواجهه گرافیکی چکیده‌نگار و هندسی در هم‌تنیده با نمادهای باستانی بود، در دوران متأخر

این نظریه، گشتالت‌های مختلف براساس تمایلات ذاتی ما به گروه‌بندی و ساده‌سازی عناصر یک تصویر ایجاد می‌شوند. لذا مهم‌ترین اصول تجزیه و تحلیل آثار هنری براساس نظریه گشتالت، عبارت‌اند از مشابهت، مجاورت، تداوم، یکپارچگی، روابط شکل و زمینه، سرنوشت مشترک و فراپوشاندنگی (رضازاده، ۱۳۸۷، ۳۴). در تبیین گشتالتی همنشینی و پیوستگی بصری (رضازاده، ۱۳۸۷، ۳۴). در تبیین گشتالتی همنشینی و پیوستگی بصری نقش پرنده و خط در سفالینه‌های نیشابور نیز حضور سه اصل مجاورت، مشابهت و تلفیق بیشتر مشهود است. بنابراین با تکیه بر اصول این نظریه، می‌توان ذیل سه مدخل «تداعی بصری و آشناینداری»، «ادغام تزئینات» و «ساختار و طراحی فرم» نشان داد که چگونه حضور هم‌زمان این دو نقش مایه سبب پدید آمدن گونه‌ای از بیان هنری مبتنی بر ترکیب نوشتار و نقش پرنده گشته است.

۱- تداعی بصری و آشناینداری

نمونه‌های بسیاری از سفالینه‌های نیشابور دوره سامانی وجود دارد که در آن نقش‌مایه‌های نوشتاری غالباً ا نوع خطوط ترسیمی کوفی، همراه با نقش پرنده و یا در ترکیب و تلفیق با آن کار شده است. بر طبق اصل «مجاورت»^۷ در نظریه گشتالت، اجزایی که در آثار هنری از لحاظ بصری در مجاورت و نزدیکی هم بکار می‌روند، به صورت یک مجموعه واحد و یا یک گروه دیده می‌شوند (همان، ۳۴). لذا نه تنها کاربرد این دو نوع نقش‌مایه در کنار هم در شیوه‌های بیان بصری نقوش سفالینه‌ها وجود داشته، بلکه از ویژگی‌های سبک‌شناسانه این آثار نیز به شمار می‌آید. از دیگرسو همنشینی رایج و مکرر نقش پرنده و نوشتار غالباً بدون حضور نقش‌مایه‌های واسط دیگر، نوعی گشتالت بصری در بیننده رقم می‌زند که سبب تلقی گروهی و مجموعه‌ای گشته و از این طریق نوعی تداعی بصری از هم‌سرشتی و یکپارچگی را ایجاد می‌کند (تصاویر ۱، ۲ و ۸). در حقیقت در اینجا خود تکرر، رواج و تکرار این همنشینی موضوعیت می‌یابد؛ چرا که می‌تواند زمینه‌ساز نوعی گرایش بصری و تجسمی گردد که در شاخه‌های مختلف هنری مورد الامان و اقتباس قرار گیرد. این شیوه‌های بیان هنری در دوره‌های مختلف، تحت تأثیر گفتمان‌های رمانه و بافت اجتماعی شخص‌های مختلفی می‌یابند و به لحاظ موضوع، فرم و ساختار دگرگون می‌شوند.

۲- ادغام تزئینات

از ویژگی‌های بسیار مهم در ترسیم نقش‌مایه پرنده و نوشتار در سفالینه‌های نیشابور سامانی، تزئینات الحاقی به آنها است که خود در بسیاری از موارد ملهم از آرایه برگ نخلی هنر ساسانیان است (چنگیز و رضالو، ۱۳۹۰). اما نکته مورد توجه این نوشتار این است که در بسیاری از نمونه‌های سفال‌های منقوش نیشابور که حاوی نقش پرنده و نوشتار هستند، نوع تزئینات و عناصر اضافه شده برای هر دو نوع نقش پرنده و خط یکسان است. در حقیقت در این آثار تزئینات مورد استفاده برای عنصر خط هم‌چون خطوط کوفی گلدار یا برگدار، عیناً بر نقش‌مایه پرنده نیز اعمال شده است (تصاویر ۳، ۴ و ۵). طبق قاعده «تلفیق کردن»^۸ از زیرمجموعه اصل مجاورت، نوعی گشتالت بصری با «استفاده از یک عنصر خارجی برای گروه‌بندی عناصر متفاوت یک ساختار در کنار هم» (رضازاده، ۱۳۸۷، ۳۴) شکل می‌گیرد. در واقع اگر نوعی تزئینات یکسان، برای دو یا چند نوع متفاوت از نقوش بکار برود، از لحاظ بصری این دو نوع در یک گروه و از یک جنس پنداشته می‌شود. برخی از این نمونه‌ها به صورت شبه‌نوشتاری‌هایی

تغییر شیوه تزیینات در صنایع و هنر ایران بسیار تأثیرگذار بود (طالب‌پور، ۱۳۸۴، ۱۳۸۹). در این طرازها که در کنار نقش حیوانات و پرندگان هم‌جون عقاب‌های بال گشوده ملهم از هنر ساسانی^۹ به کار گرفته می‌شد، میان ویژگی‌های بصری نوشتار و نقش‌مایه پرنده تأثیرپذیری تعاملی ظریفی در فرم خوشنویسی نیز دیده می‌شود و می‌توان آن را به عنوان درجه صفر همنشینی خط با نقش پرنده در تاریخ هنر ایران دوره اسلامی تعبین کرد. اما کلی همنشینی نقش‌مایه پرنده و خط، در نمونه‌های سفالینه‌های نیشابور سامانی سده چهارم و پنجم هجری قمری است که شاهد نوعی گفتمان گرافیکی در ادغام میان این دو عنصر بصری هستیم؛ زیرا آنچه بیش از هر چیز در این سفالینه‌ها مشهود است، «گرافیکی بودن نقش‌های است» (خرابی و سماوکی، ۱۳۸۱، ۱۱) که خود از ویژگی‌های هنر ایران باستان است و می‌تواند از منظر تبارشناصی خطوط جاندارنما، به عنوان اولین گفتمان تاریخی پیرامون همنشینی نقش‌مایه پرنده با خوشنویسی مورد بررسی قرار گیرد.

ویژگی‌های بصری گفتمان گرافیکی در همنشینی نقش پرنده و نوشتار در سفالینه‌های نیشابور سده چهارم و پنجم هجری

۵

پس از شناسایی درجه صفر، اولین گزاره‌ها و احکام، و همچنین اولین صورت‌بندی و گفتمان پیرامون پدیده مورد نظر شکل می‌گیرد و حرکت تبارشناصی به سمت زمان حال تا شناسایی نقاط گستالت و گفتمان‌های بعدی ادامه می‌یابد (کچویان و زائری، ۱۳۸۸، ۱۹). آنچنان که بیان شد در سفالینه‌های منقوش نیشابور عهد سامانی، نوعی گفتمان گرافیکی در تعامل میان نقش‌مایه پرنده و خوشنویسی وجود دارد که می‌توان از طریق تحلیل ویژگی‌های بصری، به بازشناخت آن پرداخت. در واقع گرایش به نوشتار و همچنین شاخه‌هایی از خطوط تزئینی کوفی بود که باعث گشت تانقش پرنده‌گان در این سفالینه‌های نیز از خط تأثیرپذیر و هویتی نوشتاری پیدا کند. این نقش‌مایه‌ها گاه در بین خطوط و نوع تزئین خط کوفی گنجانده می‌شوند و یا گاه به صورت مجزا نقش پرنده‌ای با فرم نوشتار گونه ترسیم می‌گشت (زراعت‌پیشه و چیتسازیان، ۱۳۹۵، ۸۶). از طرفی به لحاظ دسته‌بندی انواع همنشینی نقش و نوشتار، در این آثار غالباً شاهد همنشینی «پیوسته» و «یکپارچه» هستیم که در آن بیشترین تعامل و اثرپذیری میان دو عنصر بصری وجود دارد. لذا در سفالینه‌های نیشابور این همنشینی، صرفاً نوعی هم‌جاواری نقش به مثابه تزئینات یا گرایش تفنه‌نیست؛ بلکه حائز ویژگی‌های بصری و زیبایی‌شناختی است که توجیه نوعی همسروشی سبک‌شناسانه در این آثار است و موجبات انواعی از تداعی بصری را نیز فراهم می‌کند. بدین ترتیب برای تبیین ویژگی‌های بصری این نقوش، نیاز به کاربست روش‌هایی هم‌چون «ظریفه گشتالت» است که از لحاظ ساختاری و صوری، ارتباط و تعامل میان فرم‌ها و اشکال را توضیح می‌دهند و می‌توان فراتر از فرض پیشینی تأثیرات این دو بر هم، تعامل گرافیکی آنها را مورد تدقیق قرار داد.

مکتب روان‌شناسی گشتالت در اوایل سده بیستم در آلمان پدیدار شد و در زمینه تجربیات ادراک بصری با کاربست یافته‌های علمی جدید، موجب تعامل میان هنرها و روان‌شناسی گردید. نظریه گشتالت فرایندی‌های ادراکی مغز در ارتباط با دریافت بصری را مورد مطالعه قرار می‌دهد و بیان می‌کند که نقش‌مایه‌های کلی، بر تک‌تک عناصر تشکیل دهنده‌شان برتری می‌یابند و خواصی را دارا هستند که ذاتاً در اجزای منفرد آن موجود نیست. در اصول

در واقع بهنظر می‌رسد در سفالینه‌های نیشابور نوعی ملاحظات سبک‌شناسانه در طراحی هماهنگ نقش پرنده با نوشтар وجود دارد که آگاهانه توسط هنرمندان و سازندگان به کار گرفته شده است. این ترجیح سبک‌شناختی و ساختاری نیز هرچه بیشتر در خدمت هم‌سرشتی این دو نقش‌مایه قرار گرفته و می‌توان در تداوم شیوه بیان بصری این دست نقش در آثار هنری دیگر همچون خطوط جاندارنا سهم بسزایی برای آن قائل شد. از جنبه بروون‌ساختاری و تطبیقی ویژگی‌های این تزئینات نیز باید بیان کرد که بهره‌گیری از نقوش شبه‌گیاهی، نقطه‌گذاری و شباهی‌اسلیمی‌ها، بعدتر در نمونه‌های آثار موسوم به مرغ بسم الله و گراش‌های نوین خوشنویسی بهویژه در دوران قاجار در میان هنرمندانی همچون ملک‌محمد قزوینی،

تصویر ۲- همنشینی نقش پرنده و خط در کاسه سفالی نیشابور سامانی،
در ۱۸/۸ متر، محل نگهداری موزه هنر اسلامی به شماره ۵۰.۹۲.۲۰۰۲.

تصویر ۴- کاسه سفالی لعاب دار با کتیبه خوشنویسی و طرح پرنده در مرکز اثر، قطر ۲۲/۸ و عمق ۶/۶۷ سانتی متر، مربوط به قرن چهارم هجری در شرق ایران، محل نگهداری موزه هنر شهر لس آنجلس به شماره M.68.37.7.

تصویر ۶- کاشی ستاره‌ای زرین فام با نقش پرنده و کتیبه فارسی،
قطر ۵/۲۰ سانتی متر، سده ۷ هجری در ایران، محل نگهداری بخش خاورمیانه
موزه ویکتوریا و آلبرت به شماره ۱۸۹۳A-۱۸۹۷.

هستند که جلوه‌های بصری آنها نمودی از تزئیناتی است که در نقش‌مایه‌های مجاورشان وجود دارد و این نقش مهمی در آشنایی‌داری ایفا می‌کند (فرید، ۱۳۹۹، ۸۲). لذا در نوع طراحی نقش سفالینه‌های نیشابور نیز از طریق اضافه کردن تزئینات مشابه به هر دو نقش‌مایه خط و پرنده، این دو شامل گشتالت بصری شده و بهنوعی در یک گروه هم‌جنس قرار می‌گیرند. این در حالی است که اساساً محدودیتی برای ترسیم جزئیات بازنمایانه حیوانی وجود نداشته و برای مثال در بسیاری از سفالینه‌های همین دوره و آثار هنری دیگری همچون کاشی‌های زرین فام دوره ایلخانی، تزئینات و نقوش حیوانی به صورت بازنمایانه و اساساً متفاوت به تصویر کشیده شده است (تصویر ۶).

تصویر ۱- کاسه سفالی لعاب دار با کتیبه خوشنویسی و طرح پرنده در مرکز اثر، قطر ۳۷/۷ و عمق ۴/۶ سانتی متر، مربوط به قرن چهارم هجری در شرق ایران، محل نگهداری موزه ویکتوریا و آلبرت لندن به شماره C.47-1964.

تصویر ۳- کاسه سفالی لعاب دار با کتیبه خوشنویسی و نقش پرنده، قطر ۱۴/۶ و عمق ۴/۸ سانتی متر، مربوط به قرن سوم و چهارم هجری در نیشابور ایران، محل نگهداری موزه متropolitain به شماره 38.40.111.

تصویر ۵- ادغام تزئینات کتیبه کوفی و نقش پرنده در کاسه سفالین
نیشابور ایران در سده سوم و چهارم هجری، قطر کاسه ۲۰/۱۰ میلادی.
۲۵/۴ سانتی متر، مربوط به حراج ساتبیز سال ۲۰۱۰ میلادی.

محمدعلی خیارجی و مشکین قلم نیز به وفور دیده می‌شود (تصویر ۷).^۹

۳- طراحی فرم و ساختار

همنشینی نقش پرنده و نوشтар در سفالینه‌های نیشابور از لحاظ طراحی فرم، رنگ و نسبت اندازه آنها در ساختارشان نیز بیانگر ویژگی‌های بصری مهمی است. براساس اصل «مشابهت» در نظریه گشتالت، «چشم ما به صورت فطری عناصری را که دارای خصوصیات مشابه همدیگرند، به صورت یک مجموعه و یا گروه واحد می‌بیند. مهم‌ترین انواع گروه‌بندی براساس اصل مشابهت^{۱۰} سه عامل عملده اندازه و ابعاد، رنگ و شکل هستند» (رضازاده، ۱۳۸۷، ۳۴). این آثار نیز از حیث هر سه مورد دارای مشابهت بوده و ایجاد نوعی گشتالت بصری می‌کنند. اندازه و ابعاد این دو گونه نقش‌مایه در بسیاری از نمونه‌ها متناسب و مشابه هم است به طوری که گویی با یک ابزار واحد و توسط یک نفر ترسیم شده‌اند (تصاویر ۲، ۳ و ۴).

همچنین در اکثر این آثار هر دو نقش‌مایه خط و پرنده با یک رنگ (لاب) طراحی شده‌اند که از منظر مشابهت نکته حائز اهمیتی است. در مورد همگوئی و مشابهت طراحی شکل و فرم نیز هرچند نقش پرنده از نقش پرتکرار و مهم هنر ایران در دوره‌های مختلف بوده است، اما در اینجا به شیوه‌ای متفاوت، کمتر بازنمایانه و بیشتر چکیده‌نگار و مشخصا با ترسیم خطی تصویر گشته که در آن ویژگی‌های خوشنویسانه مشهود است (تصویر ۸). ویژگی‌هایی از قبیل طراحی خطی، نازکی و ضخامت خطوط، سواد و بیاض (فضای مثبت و منفی) که در این طراحی‌ها بین هر دو دسته نقش خط و پرنده مشابه و همسان است. از دیگر سو در سفالینه‌های نیشابور، شبه‌نوشتارهایی وجود دارد که از طریق شbah است دست‌نویس‌ها، به نیت آشنایی‌داری با کلمات و حروف الفبای اسلامی ترسیم گشته‌اند (فرید، ۱۳۹۹، ۸۲) و برخی از آنها نیز نزدیک به فرم پرنده ترسیم

تصویر ۸- کاسه سفالی گلابی‌ای، ایران، نیشابور، قرن سوم و چهارم هجری، مأخذ: (خلیلی، ۹۳، ۱۳۸۴): هم‌نشینی ترکیبی نقش پرنده و نوشtar به قدری تعاملی است که گشتالت بصری مبنی بر هم‌سرشتی آن دوران را رقم می‌زند.

تصویر ۷- خط‌نقاشی مرغ بسم الله الرحمن الرحيم، محل نگهداری موزه رضا عباسی به شماره ثبت قمری، ۲۲، در ۱۶ سانتی‌متر، محل نگهداری موزه رضا عباسی به شماره ثبت ۲۱۹۷. مأخذ: (معتقدی و گودرزی، ۱۳۹۸، ۷۴).

تصویر ۹- جزئیات مربوط به فرم طرح پرنده شبیه به کلمه «الله» مربوط به بخشی از تصاویر ۱، ۳ و ۴.

تاریخی است. گسست در این روش بیشتر از انقطاع و شکاف، به معنی تغییر مسیر است. «لحظه گسست، لحظه‌ای است که دیگر آن صورت‌بندی، ادامه پیدا نمی‌کند ... در عوض صورت‌بندی جدید از پدیده شکل می‌گیرد که متضمن ظهور احکام و گزاره‌های تازه‌ای است ... این مسیر تازه، از آنجا که ریشه در مسیر پیشین دارد، در پیوست با قبل است، اما چون در مسیر پیشین تداوم نیافتد، از این رو دچار گسستگی است» (کچویان و زائری، ۱۳۸۸، ۲۰). هنر خوشنویسی نیز در حدود سده‌های هفتم و هشتم هجری ق دچار گسست تاریخی گشته و تشخّص گفتمانی متمایزی پیدا کرد که در رساله‌ها و متون این دوران نیز به وضوح قابل مشاهده است. این تحول مطابق با قدرت و نفوذ یافتن تصوف در جامعه، در محیط فرهنگی و گفتمانی که متأثر از انگاره‌های عرفانی و صوفیانه بود، شکل گرفت (وطن خواه خانقه و مازیار، ۱۴۰۰، ۱۱۸). لذا حدوداً از نیمه دوم قرن هشتم هجری، با گسترش «گفتمان صوفیانه» و نشوونمای فرقه‌های صوفیانه‌ای هم چون حروفیه، بار دیگر طراحی‌های پیکرnamی خوشنویسی و تأکیدات نمادین بر جایگاه حروف و کلمات در ارتباط با جهان طبیعی، از بعدی عرفانی رواج و اهمیت یافت. این تغییر مسیر تاریخی در حدود قرن نهم هجری و اواسط دوره تیموری رشد چشمگیری یافت و این دوران همزمان دوره فراگیری جریانات فکری و عقیدتی مهمی به ویژه در جامعه اسلامی ایران بود که ساختار هنرها را نیز تحت تأثیر قرار داد. یکی گفتمان

تأثیر و تأثیر گسترده نقش‌مایه پرنده و خوشنویسی اسلامی، حائز ویژگی‌های بصری است که خبر از پیشینه تاریخی در هنر ایران و در واقع نوعی تداوم سنت بیان هنری می‌دهد. از طرفی نمونه‌های انگشت‌شماری از همنشینی نقش پرنده و خط در بازه زمانی حدفاصل سده پنجم (سفالینه‌های منقوش نیشابور) تا سده دهم هجری (اویلین نمونه‌های قطعی مرغ بسم الله) باقی مانده است. برای مثال می‌توان به کتیبه سردر مسجد جامع گناباد در شرق ایران مربوط به سال ۶۰۹ هجری قمری (اویل قرن هفتم) اشاره کرد که در آن نقش متعاكس دو پرنده شبیه به هدهد، با عبارت «یا الله، الرئوف، الرقیب و الرحيم» ترکیب شده است (تصویر ۳).^{۱۱} لذا بهنظر می‌رسد این شیوه ترسیم تجسمی، علی‌رغم کمبود نمونه آثار، تداوم خود را از طریق حافظه بصری جمعی و تاریخی به فضای سده‌های نهم و دهم هجری کشاند.^{۱۲} از آنجا که خاطرات جمعی و حافظه تاریخی یک ملت از نسل‌های پیشین به نسل‌های پسین منتقل می‌شوند، علی‌رغم احتمال آشنازی و الهام و اقتباس هنرمندان دوره‌های متأخر با آثار گذشتگان (با توجه به شباهت‌های سبک‌شناسانه آثار)، بهنظر می‌رسد الزاماً بر قطعیت مواجهه مستقیم آنان با آثار گذشته وجود ندارد.

تحلیل گسست در صورت‌بندی عرفانی و صوفیانه از نقش نوشتة مرغ بسم الله

یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل تبارشناسانه، تمرکز بر نقاط گسست

تصویر ۱۰- بشقاب سفالی نقش بسته شده با خطوط خوشنویسی به خط کوفی در ادغام با فرم سرو گرد و بدنه پرنده، نیشابور، ایران، سده چهارم و پنجم هجری. مأخذ: (islamoriente.com)

تصویر ۱۰- کاسه سفالی کتیبه‌دار در ادغام با نقش گیاهی و شبه‌پرنده، ایران، سده چهارم و پنجم هجری. مأخذ: (islamoriente.com)

تصویر ۱۳- کتیبه سردر مسجد جامع تاریخی گناباد در استان خراسان رضوی مربوط به دوره خوارزمشاهیان، عکس از محمد قجر، دی ماه ۱۳۹۹، منبع خبرگزاری ایسنا. مأخذ: (https://cdn.isna.ir/d/2020/12/28/4/61812723.jpg)

تصویر ۱۲- کاسه سفالی لعاب دار با کتیبه خوشنویسی و طرح ترکیبی پرنده با نوشتة، قطر ۲۲/۵ سانتی‌متر، قرن چهارم هجری در نیشابور ایران، مربوط به حراج ساتبیز لندن پخش هرها جهان اسلامی در سال ۲۰۰۸ میلادی.

خطوط جاندارنما نیز پیوسته به نگره عرفانی است؛ برای مثال قاضی احمد منشی ابداع خطوط مشکل را به مولانا مجذون چپنویس (مجذون رفیقی هروی خوشنویس و شاعر نیمه نخست سده دهم هجری)، نسبت می‌دهد و این گونه می‌نویسند که وی «خطی از خود اختراع کرده بود که از ترکیب کلمات آن صورت انسان و حیوان به هم مرسید و از جمله این مصراع را که «ترخ شکر و قند شکست از شکرستان» از و طرف نوشته بود به صورت سه چهار آدمی که بر زیر یکدیگر بوده باشند و صورت و خط هر دو در کمال خوبی» (منشی قمی، ۱۳۵۲، ۸۵). اما همان طور که بیان گشت ریشه‌های برخوردهای جاندارنما یانه با خط و خوشنویسی در دوره‌ها و آثار متعددی در سده‌های گذشته کاملاً مشهود است و نمونه‌هایی از آن در نوعی گفتمان گرافیکی در سفالینه‌های نیشاپور سده چهارم و پنجم هجری قمری نیز ذکر گشت. از لحاظ تطبیقی نیز گرایش و شباهت‌های بصری بسیاری میان فرم کلی فیگور پرندگان، نوع برخورد خطی و گرافیکی، و همچنین نوع تزئینات شباهسلیمی، شبه‌گیاهی و نقطه‌گذاری میان آثار نقاشی خط مرغ بسم الله در دوره صفویه و قاجاریه با نمونه‌های ترسیم پرندگان در سفالینه‌های نیشاپور عهد سامانی وجود دارد.

نقد تلقی عرفانی از نقش نوشته مرغ بسم الله

آخرین مرحله در تحلیل تبارشناسانه، «نقد حال» است که با شناسایی گفتمان‌های تاریخی، وجه مسلم و طبیعی پدیده را زیر سؤال برده و نشان می‌دهد که پدیده مورد نظر صورت‌بندی‌های دیگری نیز داشته است که به واسطه تأثیر نیروهای اجتماعی، از بین رفته یا تغییر کرده است. چنین نقدی، تصور تازه‌ای از پدیده فرهنگی به عاملان اجتماعی ارائه می‌دهد (کچویان و زائری، ۱۳۸۸، ۲۷). در اینجا نیز با وجهی طبیعی، پرتکرار، مسلم و همه‌پذیر از معنا و تبار نقش نوشته مرغ بسم الله مواجه هستیم که غالباً در نسبتی انکارناپذیر با معانی نمادین آن در ادبیات عرفانی، حماسی و دینی تقریر می‌گردد و معمولاً مبتنی بر داستان‌های پرندگان یا مثال‌های روایی همچون منطق الطیر عطار نیشاپوری (۴۰۵-۶۱۷ هجری) است. این در حالی است که از لحاظ وجه تسمیه، بسیاری از اشارات مستقیم ادبیات عرفانی به مرغ بسمل یا مرغ نیم‌بسمل کنایه از سختی و رنج قربانی شدن به ویژه در مقام عاشق است^{۱۳} و به نظر می‌رسد از لحاظ فرم و ساختار نمی‌تواند منبع تخلیل والهام تصویری قابل استنادی برای نقش‌مایه مرغ بسم الله باشد، مگر در تفاسیر رمزگونه عرفانی به عنوان رستگاری و رهایی مرغ جان با کلید بسم الله در هنگام ذبح.^{۱۴} از دیگر سو عدم توجه

صوفیانه و دیگری تفوق مذهب شیعه که در عهد صفوی تشییت شد و فراگیری جغرافیایی و اجتماعی رسمی یافت. بدین ترتیب در این عصر، شیوه‌های بیان بصری گرافیکی خط از جمله نقش مایه توامان پرند و خط که ریشه در تجربه‌ها و تداعی بصری گرایش‌های شرق ایران در کتبه‌نگاری و خوشنویسی داشت، بیش از پیش با ایده‌های عرفانی پیوند خورد و دچار نوعی متن‌گردانی شد. به طور کلی «در متن‌گردانی سازه یا سازه‌هایی از متن اولیه کاسته یا به آن افزوده می‌شود، یا در برخی از سازه‌ها بهنوعی دگرگونی به وجود می‌آید. درنتیجه، در روابط میان سازه‌ها یا اجزای درون متن نیز ممکن است تغییراتی به وجود آید و این تغییرات در کاربری متن و نقش یا نقش‌های آن نیز تأثیر بگذارد» (سasanی، ۱۳۹۱، ۶۳) آنچه که در متن‌گردانی نقش نوشته مرغ بسم الله صورت گرفته است، اضافه‌شدن عبارات اسلامی و شیعی همچون «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» و دعای «نادعلی» در قالب نقوش بیکرنا و خطوط مشکل در گفتمان صوفیانه بود. لذا قدیمی ترین نمونه‌های نقش نوشته مرغ بسم الله نیز مربوط به قرن دهم و یازدهم هجری ق می‌باشد؛ همچون نقاشی دیواری داخل تکیه میرفندرسکی اصفهان (تصویر ۱۴) که با تاریخ ۱۱۰۲ هجری دق موجود است (معتقدی و گودرزی، ۱۳۹۸، ۲۹). این آثار در دوران صفویه و قاجار غالباً با خطوط ثلث، نسخ، تعلیق، دیوانی، نستعلیق یا تلفیقی در فرم‌هایی شبیه پرندگان، انسان، گل و گیاه، شیر، میوه‌ها و چراگدان و... در ترکیب با آیات و عبارات مذهبی مختلف انجام گرفته و خوشنویسان به منظور حفظ خوانایی، عبارات و متنونی را بر می‌گزینند که بنا به ضرورت آشنا بودند از جمله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، نام‌های الله، محمد، علی و ادعیه کوتاه (بلر، ۱۳۹۶، ۴۹۸). اشارات متون و رساله‌های هنری این دوره درباره

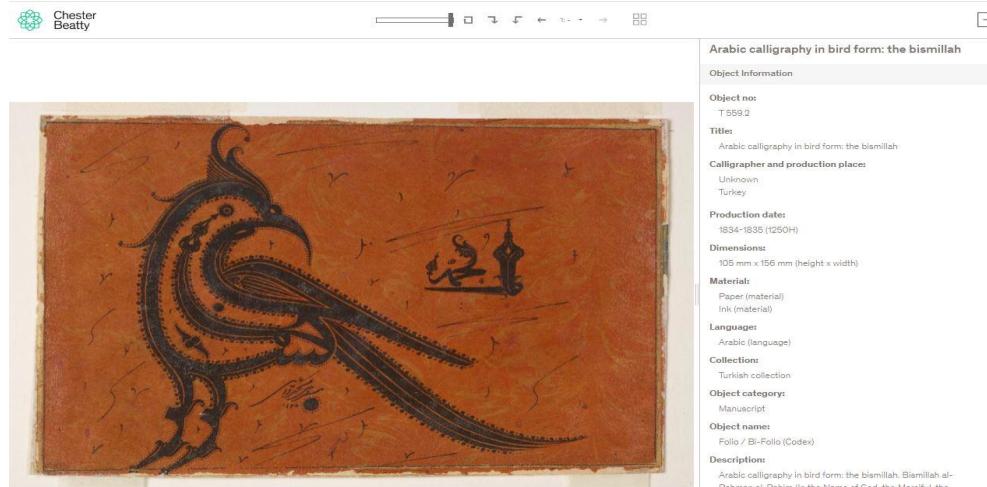
تصویر ۱۴- دیوارنگاره مرغ بسم الله در بخش چله‌خانه تکیه میرفندرسکی اصفهان، سنه ۱۱۰۲ هجری قمری مربوط به دوران صفویه، تصویر از کتاب نقش نوشته مرغ بسم الله از آغاز تابه/امروز، مأخذ: (دایی‌نبی، ۱۳۹۹، ۲۷)

تصویر ۱۵- طراحی پرنده با عبارت «الحمد لله رب العالمين»، بدون امضا، سده یازدهم هجری در ایران، ۱۸/۷ در ۱/۱۷ سانتی‌متر، محل نگهداری موزه هنر اسلامی در موزه ملی برلین آلمان به شماره DE-MUS-814517

تصویر ۱۶- کاسه سفالی لاعب دار با طرح پرنده، قطر ۱۸/۴۲، عمق ۸/۸ سانتی‌متر، مربوط به قرن چهارم هجری در نیشاپور ایران، محل نگهداری موزه هنر شهر لس آنجلس به شماره M.73.5.130

تصویر ۱۷- نمایی از صفحه اطلاعات اثر به همراه تصویر خود اثر در موزه چستربیتی دوبلین ایرلند، دسترسی در ۰۶/۱۴/۲۰۲۱.
مأخذ: (https://cbl01.intranda.com/viewer/image/T_559_2/1)

تصاویر ۱۸ و ۱۹- رقم «مشقه ملک محمد قزوینی ۱۲۵۰» و امضای ترسیمی «ملک محمد». برگرفته از وبگاه موزه چستربیتی intranda.com

شده است. امضای ترسیمی عبارت «ملک محمد» و امضای دستخطی شامل عبارت «مشقه ملک محمد قزوینی ۱۲۵۰» است^{۱۵} (تصاویر ۱۸-۱۹). فارغ از دو امضای قاطع اثر، ملک محمد قزوینی از هنرمندان پرآوازه صاحب سبک دوره قاجار است که از پیشگامان نقاشی خط مدرن ایران نیز به حساب می‌آید. از ویژگی‌های سبک‌شناسانه آثار ملک محمد نیز می‌توان به استفاده به هنگام از ترکیبات و اتصالات سه خط کوفی، ثلث و نستعلیق، نقطه‌گذاری به فرم دایره، و ترتیب اطراف خط با نیش قلم به شکل نقوش اسلامی، گل و شرفة‌اندازی اشاره کرد (معتقدی، ۱۳۹۵، ۳۷-۳۸). بدین ترتیب غیرتاریخی دیدن پدیده‌های فرهنگی و هنری، موجب طرد فراموشی صورت‌بندی‌ها و گفتمان‌های تاریخ‌ساز مختلف شده و زمینه را برای جعل و تفاسیر محدود و یک‌سویه بدون توجه به تبار تاریخ هنری برای فرهنگ‌های رقیب مهیا می‌کند.

به جنبه‌های تاریخی و تأکید بیش از حد بر صورت‌بندی صوفیانه خطوط جاندارنما، سبب گشته تا امروزه بسیاری از آثار این گرایش از خوشنویسی اسلامی، صرفاً در ارتباط با نگره عرفانی و متعاقباً مرکزیت تصوف اسلامی در ترکیه قلمداد گشته و بدین صورت زمینه‌هایی برای جعل فرهنگی نیز مهیا گردد. نمونه آن، اثر مرغ بسم الله محفوظ در موزه چستربیتی دوبلین ایرلند به شماره T559 است که با مرکب بر روی کاغذ در ابعاد ۱۰۵ در ۱۵۶ میلی‌متر خلق شده و محل خلق آن «احتمالاً استانبول» ذکر گشته و در بخش هنرهای ترکی موزه چستربیتی دسته‌بندی و نگهداری می‌شود (تصویر ۱۷).

على رغم اینکه این اثر حاوی دو امضای کاملاً واضح، یکی به صورت ترسیمی و دیگری به صورت رقم دستخطی است، در قسمت شناسنامه، هنرمند آن ناشناس و به صورت «بدون امضای» (Unsigned) ثبت و معرفی

نتیجه

نمادپردازی‌های عرفانی و صوفیانه مورد توصیف و تفسیر قرار می‌گیرد که خود به نوعی ملهم از ادبیات عرفانی و دینی است. در این نگره عرفانی معمولاً توجه ویژه‌ای بر شیوه‌های بیان بصری در فراگشت‌های تاریخی وجود ندارد و با فرض یک مجموعه یکپارچه معنوی و عرفانی از خوشنویسی اسلامی،

نقش نوشته مرغ بسم الله از جمله شاخه‌های هنر خوشنویسی اسلامی موسوم به خطوط مشکل است که بهویه از دوران صفویه و قاجار به بعد حتی در نقاشی معاصر ایران و کشورهای اسلامی دیگر مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. غالباً این نقش‌ماهی نوشتاری فقط در ارتباط با نگره و

در این میان حتی نمونه‌هایی از طراحی پرندۀ با نوشتار وجود دارد که می‌تواند به عنوان ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری نقش‌نوشته مرغ بسم الله مطرح گردد. بدین ترتیب نقش‌نوشته مرغ بسم الله نه به یکباره و بر اثر ذوق آزمایی‌های عارفانه هنرمندان، بلکه در تداوم سنت‌های بیان بصری با ویژگی‌های ایرانی ذیل دو گفتمان گرافیکی و صوفیانه در تاریخ هنر ایران دوره اسلامی صورت‌بندی شده است. بنابراین توجه بر جنبه‌های تاریخی پدیده‌های هنری، نه تنها امکاناتی برای نقد هنر اسلامی معاصر ایران فراهم می‌سازد، بلکه کارکردهای شناختی، تاریخی و هویتی ویژه‌ای نیز در بر دارد.

گرایش و بروز شاخه‌های مختلف را حاصل تغییرات خودکار زمانی و یا ذوق آزمایی‌های یکباره هنرمندان می‌دانند. این در حالی است که نشوو نمای فرم‌های تجسمی و هنری در دوره‌های مختلف، ریشه در سنت‌های بیان بصری و تداوم شیوه‌های رایج در یک جغرافیای فرهنگی مشخص دارند. بدین ترتیب با بررسی خطوط مشکل، جاندارنما و شاخه موسوم به مرغ بسم الله به شیوه مرحله به مرحله تحلیل تبارشناسانه، می‌توان نقش بسزای سبک‌های خلاقانه خوشنویسی شرق ایران را مورد بازشناسنخ قرار داد. مشخصاً تعامل جدی و هم‌نشینی نقش پرندۀ و خوشنویسی در طیف وسیعی از سفالینه‌های منقوش نیشابور عهد سامانی قابل مشاهده است.

پی‌نوشت‌ها

۱۳. آنهماری شیمیل در کتاب خوشنویسی و فرهنگ اسلامی بیان می‌کند که «کبوتران تصویرشده با «بسم الله» این واقعیت را به یاد می‌آورد که در سنت عرفانی، کبوتر یکی از مرغان جان بی شمار است و همواره «کوکو» می‌گوید یا بنا به عرف ترکان چون درویشی راستین «هوهو» برمه کشد. لکلک با تکرار نام حروف خود، چنین شهادت می‌دهد که «الملُكُ الْعَزِيزُ، الْحَمْدُ لَكَ» و ازین رو این پرندۀ پارسا نماد مناسبی برای خوشنویسی بود. از شکل خروس نیز در تصاویری که با خوشنویسی کشیده می‌شود استفاده می‌کردن؛ زیرا نه تنها مرغی است که از نظر دینی در سنت بومی ایران اهمیت دارد؛ بلکه جانوری فرشته‌سان است که مسلمانان را به نماز صحیح مخواهد. «بسم الله» به شکل قو که یکی از مشایخ صوفیه اهل سیلان در این عصر معمول کرد، این تصور را به ذهن خواننده متاثر می‌کند که برای باقتن تُر گوهر، باید چون قو در حرج الوهیت غوطه خورد (شیمل، ۱۳۸۲، ۱۵۷). همچنین سولمانز نراقی در نوشتاری با عنوان «تعینات بدن در خوشنویسی ایرانی اسلامی» در صفحه شخصی اکادمیای خود از تعبیر راهی مرغ جان با کلید بسم الله در ذبح استفاده می‌کند.
۱۴. شایسته است مسئولین امر در ایران و همچنین کارشناسان موزه چستربیتی در دوبلین ایرلنڈ، در اصلاح اطلاعات طبقه‌بندی و معروفی صحیح این اثر ایرانی، همت و اقدام مقتضی را صورت دهنند.

فهرست منابع

ابن‌نديم، احمد بن اسحاق (۱۳۸۱)، *الفهرست*، ترجمه و تحشیه محمدرضا تجدد، تهران: انتشارات اساطیر.

افضل طوسي، عفت السادات؛ تاهيد جلاليان فرد (۱۳۹۷)، *نمادشناسي پرندگان در فرهنگ اسلامي* (كتاب مرغ بسم الله، پژوهشنامه گرافيك و نقاشي)، شماره ۱، صص ۴۰-۲۹.

بلر، شيلا (۱۳۹۶)، *خوشنویسي اسلامي*، ترجمه ولی الله کاووسی، تهران: فرهنگستان هنر.

چنگيز، سحر؛ رضا رضالو (۱۳۹۰)، از يزيدي نمادين نقوش جانوري سفال نیشابور (قرآن سوم و چهارم هجری قمری)، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، شماره ۴۷، صص ۴۴-۳۳.

خرابي، محمد؛ سماوكى، شيلا (۱۳۸۱)، بررسی نقوش پرندۀ بر روی ظروف سفال ایران، نشریه مطالعات هنرهای تجسمی، شماره ۱۸، صص ۱۸-۶.

خليلي، ناصر (۱۳۸۴)، *سفال اسلامي*، ترجمه فرناز حايري، تهران: نشر كارنگ. خورسي، مليحه، آذين بابايان، محمدرضا فدائي‌زاده و عاطفه انوري (۱۳۹۶)، بررسی ریخت‌شناسانه و نمادشناسانه چندگانه مرغ بسم الله در بدايي‌تگاري ايران، تهران: اولين سمپوزيوم ملی روز جهاني گرافيك. برگرفته از: <https://civilica.com/doc/798329>

دائني، محسن (۱۳۹۹)، نقش‌نوشته مرغ بسم الله از آغاز تا امروز، تهران: کتاب‌آرایي ايراني.

رضازاده، طاهر (۱۳۸۷)، کاربرد نظریه گشتالت در هنر و طراحی، نشریه آينه خيار، شماره ۹، صص ۳۷-۳۱.

1. Genealogy.

2. Michel Foucault (1926-1984 AD).

3. Gestalt.

۴. در بافت‌گردانی دگرگونی‌های در بافتی که متن را در بر می‌گیرد رخد می‌دهد و به نوعی سازه‌ها یا عناصری حذف یا افزوده می‌شوند یا تغییر می‌کنند و در نتیجه در روابط میان متن با بافت و متون دیگر دگرگونی صورت می‌گیرد» (سasanی، ۱۳۹۱، ۸۵).

۵ برای مطالعه بیشتر ر.ک به: شجاعی قادیکلایی، حسین و محسن مراثی (۱۳۹۷)، مطالعه نقوش سفال و منسوجات دوره سامانی و آل بویه در تطبیق با هنر سasanی، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، دوره ۲۳، شماره ۱، صص ۸۲-۷۳.

۶ این دسته‌بندی توسط دکتر امیر فرید در فصل چهارم کتاب هم‌نشینی نقش و نوشتار در هنر ایران صورت گرفته و در آنچه به ذکر نموده آثار و توضیحات بیشتر پرداخته شده که در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است. طور کلی همراهی نقش و نوشتار در هنر ایران دوره اسلامی را می‌توان در شش حالت دسته‌بندی کرد که شامل: ۱. نقش و نوشتار در دو محدوده جدا از هم، ۲. نقش و نوشتار در یک چارچوب اما جدا از هم (منفصل)، ۳. نقش و نوشتار کنار هم (مجاور)، ۴. نقش و نوشتار پیوسته (متصل)، ۵. نقش و نوشتار یکپارچه، و ۶. نقش ترکیبی با نوشتار (فرید، ۱۳۹۹، ۱۵۲).

7. Combining.

۸ نسبت میان الهام‌گیری، رجوع و اقتباس از هنر ایرانی دوره‌های پیشین به مثابه‌نوعی نگره بازگشت و تداوم اندیشه ایرانشهری، از جمله موضوعاتی است که به‌ویژه درباره هنر دوره قاجار مطرح است. اثبات نسبت میان اندیشه ایرانشهری و ویژگی‌های فرمال آثار هنری همچون مرغ بسم الله، پیچیدگی‌های نظری بسیاری دارد که می‌تواند موضوع پژوهش دیگری با رویکرد تاریخی و تحلیل گفتمانی قرار گیرد.

9. Similarity.

۱۰. این کتیبه به تازگی در تابستان ۱۴۰۰ توسط امین سلطان خواه و غفور اسکندری بازخوانی شده است و بیشتر متن آن آیه بسم الله الرحمن الرحيم معرفی شده بود.

۱۱. حافظه تاریخی شکلی از انباشت حافظه جمعی در محور زمان است و حافظه جمعی، خاطراتی است که درون یک گروه اجتماعی خاص، نوعی اشتراک ذهنی در پیووند با گذشته به وجود آورده و شمار بزرگی از تصاویر، صدایها، تجربه‌های حسی و عاطفی همچون غمها و شادی‌ها و ... را در مجموعه‌های منسجم و مدون گردهم می‌آورد. لذا حافظه تاریخی در پیوستگی با محیط شکل می‌گیرد و به نوبه خود آنرا تغییر داده و بر آن مبنای «معناگذاری»، «نمادگذاری» و «نشانه‌گذاری» می‌کند (فدايي نژاد و کرمپور، ۱۳۸۵، ۸۴).

۱۲. همچو مرغ نیم‌بسمل بال و پر، می‌زنم تا خویش بسمل چون کنم» (عطار نیشابوري، بی‌تا، غزل ۵۶۹).

کچویان، حسین (۱۳۸۲)، *فوکو و دیرینه‌شناسی دانش* (روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعد تجدد)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کچویان، حسین؛ زائری، قاسم (۱۳۸۸)، *د گام اصلی روش شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ با اتکا به آراء میشل فوکو، راهبرد فرهنگ*، شماره ۷، ص ۳۰-۷.

گرابار، الگ (۱۳۹۶)، *شکل‌گیری هنر اسلامی*، ترجمه مهدی گلچین عارفی، تهران: نشر سینما، چاپ نخست.

مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (۱۳۶۵)، *التنبیه و الاشراف*، ترجمه ابوالقاسم پائیده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

معتقدی، کیانوش (۱۳۹۵)، *مطالعه ویژگی‌های تاریخی، هنری و سبک‌شناسی کتبیه‌های نستعلیق سنگی سردر بنای قزوین* (دوره‌ی قاجار)، نشریه چیمان، سال پنجم، شماره ۱۵.

معتقدی، کیانوش؛ گودرزی، سحر (۱۳۹۸)، *گربیش‌های توین در خوشنویسی قاجار*: از گنجینه موزه رضا عباسی تهران، تهران: کتاب‌آرایی ایرانی.

منشی قمی، قاضی میراحمد (۱۳۵۲)، *گلستان هنر*، تدوین احمد سهیلی خوانساری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

وطن خواه خانقاہ، محمود؛ مازیار، امیر (۱۳۹۹)، *تحلیل گفتمان علمی-هنری* در رساله‌های خوشنویسی اسلامی سده‌های چهارم تا هشتم هجری، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، دوره ۲۵، شماره ۳، ص ۶۳-۷۲.

وطن خواه خانقاہ، محمود؛ مازیار، امیر (۱۴۰۰)، *تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری*، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، دوره ۲۶، شماره ۲، ص ۱۱۵-۱۲۴.

زراعت‌پیشه، راضیه؛ چیت‌سازیان، امیرحسین (۱۳۹۵)، *فرم‌شناسی و نمادشناسی نقوش پرنده‌گان در سفالینه‌های دوره سامانی قرن سوم و چهارم هجری*، دو فصلنامه پیکره، شماره ۹ و ۱۰، ص ۱۷-۲۸.

ساسانی، فرهاد (۱۳۹۱)، *بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تأثیر آنها بر کارکرد متن: مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان*، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، دوره ۲، شماره ۳، ص ۶۱-۶۹.

شجاعی قادرکلایی، حسین؛ مرانی، محسن (۱۳۹۷)، *مطالعه نقش سفال و منسوجات دوره سامانی و آل بویه در تطبیق با هنر ساسانی*، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، دوره ۲۳، شماره ۱، ص ۷۳-۸۲.

شیمل، آنه ماری (۱۳۸۲)، *خوشنویسی و فرهنگ اسلامی*، ترجمه اسدالله آزاد، چاپ سوم، مشهد: شرکت به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).

طالب پور، فریده (۱۳۸۴)، *تکنیک‌های پارچه بافی ایران در صدر اسلام و عصر سلوجویی*، مطالعات هنر اسلامی، شماره ۳، ص ۱۳۳-۱۴۰.

عطار نیشاپوری، فریدالدین ابوحامد محمد (بی‌تا)، دیوان اشعار، برگ فته از: <https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh569>

فادایی نژاد، سمیه؛ کرمپور، کتابیون (۱۳۸۵)، *بررسی سیر تحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره‌زدایی از بافت‌های کهن: نمونه موردی محله عودلاجان تهران*، نشریه باخ نظر، شماره ۶، ص ۷۲-۱۰۰.

فرید، امیر (۱۳۹۹)، *همزشینی نقش و نوشتار در هنر ایران*، تهران: انتشارات کلهر با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، چاپ اول.

فوکو، میشل (۱۳۸۸)، *نیچه، فروید، مارکس*، ترجمه افشین جهاندیده و دیگران، تهران: نشر هرمس.

The Genealogy of Inscriptive Motif of the “Bismillah Bird” on the Visual Space of the Painted Pottery in Iran’s Nishabur During the Fourth to Fifth AH Centuries

Mahmood Vatankhah Khaneghah¹, Mohammad Kazem Hassanvand²

¹PhD Student of Islamic Arts, Department of Islamic Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

²Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

(Received: 21 Dec 2021; Accepted: 17 Jul 2022)

The field of inscriptive motifs that known as “Bismillah Bird” is one of the artistic branches of Islamic calligraphy, also called "Shaped Scripts". The artistic branch of Bismillah Bird has been studied and researched repeatedly, both as it relates to studying new trends in calligraphy and as it relates to mystical symbolism. For this reason, when researching the genealogy of this written motif and its origin, a lot of attention is paid to the Sufism view and discourse in the history of Islamic arts. It is also important to note that mystical literature and the random mystical creativity of artists, particularly during the Safavid and Qajar eras, played a major role in the development of this field. It is important and necessary to pay attention to the contextual and historical background of the development of artistic motifs in different periods in connection with the continuation of artistic traditions within a specific culture as well. Because culture is always focused on the past, it also has a history and the history of culture can be written. Cultural phenomena aren't natural but historical, and the conditions for their emergence can be determined. Understanding the culture and accurate perception of artistic phenomena is not possible except by relying on their historical essence. In this historical-analytical research, which has been done using method of genealogy in parallel with Gestalt theory, the written motif of Bismillah Bird has been measured not only as a product of the mystical ideas of Islamic art, but also in relation to its historical origins. As part of the historical and identity search, the continuation of traditions of visual expression has been studied in relation to artistic currents of Eastern Iran, such as 4th and 5th centuries (AH) painted potteries. In order to identify the origin of the written motif of the Bismillah Bird in Iranian art throughout the Islamic period, this study is devoted to search its genealogy. Also, in this study, the analysis of the historical links between the bird pattern and the inscriptions in the painted pottery of Nishabur in the 4th century to the later specimens in the Safavid and Qajar eras has been studied by referring to 16 samples of artworks. Therefore, the results of this

research by using Gestalt theory show that the correlation of the bird motif and inscription in Iranian art, especially in the visual atmosphere of Nishabur painted pottery of the Samanid period has aesthetic and stylistic features that have gone beyond mere decorations or random creativity. Thus, the interaction of these two motifs in the pottery of Nishabur in the 4th century (AH) can be seen as the origin of the inscriptive motif of the Bismillah bird. As a result, paying attention to the historical and genealogical aspects of artistic motifs rather than overemphasizing their mystical and spiritual features is important not only to recognize the identity and art history, but can also be a barrier against cultural forgery.

Keywords

Bismillah Bird, Islamic Calligraphy, Nishabur Pottery, Iranian Art, Genealogy.

*Corresponding Author: Tel: (+98-935) 4641394, Fax: (+98-21) 82883710, E-mail: mahmoodvatankhah69@gmail.com