

۲ در تاریخ هنر و معماری ایران زمین
شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، ۲۵۰۰ تومان

کتابخانه

- محمد رضا رحیمزاده ♦ واژه‌شناسی تاریخ هنر (۲) ♦ حمیدرضا خونی
هیزل کانوی ♦ راوتن رویش ♦ تاریخ معماری چیست؟ ♦ حمیدرضا خونی
زهرا اهری ♦ دو نهاد دینی: یک زبان، دو بیان ♦ حمیدرضا خونی
یعقوب آزند ♦ تشکیلات کتابخانه و نقاش خانه در مکتب اصفهان
محمدعلی رجعی ♦ مکتب خیالی نگاری ♦ حمیدرضا خونی
رصدیه رضی زاده ♦ در شیوه و مکتب نگاره‌های خاوران نامه ♦ حمیدرضا خونی
جان تامپسون ♦ قالبها و بافته‌های اوایل دوره صفویه (۱) ♦ ترجمه بینا پوروش
شهبلا امینی ♦ نوارهای تزئینی منسوج ایرانی ♦ حمیدرضا خونی
امیر حسین ذکری ♦ لهجه نستعلیق: نظریه تأثیر لهجه‌ها در شیوه‌های خوشنویسی ♦ عباس آقاجانی
پریسیلا سوچک ♦ هنرمندان ایرانی در هند گورکانی: آثار و دگرگونیها ♦ ترجمه عباس آقاجانی
حسین مینمی ♦ نگاهی به موسیقی دوره صفویه (۹۰۵-۱۱۳۵ ق) ♦ حمیدرضا خونی
زهرا گلشن ♦ بررسی کتاب: تاریخ نظریه‌های معماری از وینروویوس تا امروز ♦ حمیدرضا خونی
آهنا اسفندیاری ♦ معرفی کتاب: تاریخ هنر و نهادهای آن ♦ حمیدرضا خونی
هاشم بناپور ♦ معرفی کتاب: داستانهای هنر ♦ حمیدرضا خونی

گفتگو

۲ در تاریخ هنر و معماری ایران زمین
شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۴

سراغاز ♦ ۵

- محمدرضا رحیمزاده ♦ واژه‌شناسی تاریخ هنر، ۲) تاریخ (گفتار اول و دوم) ♦ ۷
- هیزل کانوی، راوثن روتیش ♦ تاریخ معماری چیست؟ ♦ ترجمه حمیدرضا خونی ♦ ۲۴
- زهرا اهری ♦ دو نهاد دینی: یک زبان، دو بیان ♦ ۳۷
- یعقوب آزند ♦ تشکیلات کتابخانه و نقاش‌خانه در مکتب اصفهان ♦ ۴۴
- محمدعلی رجیبی ♦ مکتب خیالی‌نگاری ♦ ۵۱
- رضیه رضی‌زاده ♦ در شیوه و مکتب نگاره‌های خاوران‌نامه ♦ ۵۸
- جان تامپسون ♦ قالیها و بافته‌های اوایل دوره صفویه (۱) ♦ ترجمه بیتا پوروش ♦ ۷۰
- شپلا امینی ♦ نوارهای تزیینی منسوج ایرانی ♦ ۱۰۶
- امیرحسین ذکرگو ♦ لهجه نستعلیق، نظریه تأثیر لهجه‌ها در شیوه‌های خوشنویسی ♦ ۱۱۶
- پریسیلا سوچک ♦ هنرمندان ایرانی در هند گورکانی، آثار و دگرگونیها ♦ ترجمه عباس آقاجانی ♦ ۱۲۶
- حسین مینمی ♦ نگاهی به موسیقی دوره صفویه (۹۰۵-۱۱۳۵ق) ♦ ۱۴۱
- زهرا گلشن ♦ بررسی کتاب: تاریخ نظریه‌های معماری از ویتروویوس تا امروز ♦ ۱۴۸
- آبنا اسفندیاری ♦ معرفی کتاب: تاریخ هنر و نهاد‌های آن ♦ ۱۵۱
- هاشم بناپور ♦ معرفی کتاب: داستانهای هنر ♦ ۱۵۳
- خلاصه انگلیسی ♦ ۱۵۸

امیر حسین ذکرگو

لهجه نستعلیق

نظریه تأثیر لهجه‌ها در شیوه‌های
خوشنویسی و مطالعه تطبیقی خط
نستعلیق در ایران و شبه قاره هند

به جرئت می‌توان ادعا کرد که هیچ دو ملتی در تاریخ به اندازه ایرانیان و هندیان اتصال و اشتراک و همدلی و الفت نداشته‌اند. برای درک قدمت ارتباط میان این دو قوم کافی است که به تاریخ هم‌زیستی آریاییان نظر افکنیم و به کتابها و مقالات مربوط به قرابت میان زبان و مضمونهای اوستا (کتاب دینی ایرانیان باستان) و وداها (کتابهای دینی هندیان) مراجعه کنیم.

نفس این واقعیت که محققان برای دست یافتن به مضامین اوستا و خواندن خط دین دهره بهلوی از زبان سانسکریت و خط دیواناگری^۱ (زبان و خط وداها) بهره جستند و اینکه اشتراکات بسیاری میان مضمونهای این دو کتاب و شخصیت‌های ذکر شده در آنها وجود دارد، خود از یگانگی و اتصال کهن این اقوام حکایت می‌کند.

محدوده این اشتراک منحصر به پیش از اسلام نیست؛ بلکه در دوران اسلامی الفتهای کهن میان این دو ملت مستحکم‌تر شد. همق و وسعت تأثیر ایرانیان مسلمان بر فرهنگ و تمدن شبه قاره به حدی است که، به شهادت همه محققان و مستندات موجود، مسلمانان هند اسلام را از طریق ایرانیان شناختند و اسلام مردم این دیار اسلامی ایرانی است. اگر به این مستندات تاریخی این واقعیت را هم بیفزاییم که مسلمانان شبه قاره (عمدتاً شامل کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سری لانکا، نپال) با جمعیتی حدود ۲۵۰ میلیون نفر بزرگ‌ترین جمعیت اسلامی جهان را تشکیل می‌دهند، اهمیت این تأثیر فرهنگی بیش از پیش آشکار می‌شود.

گسترش فرهنگ اسلامی ایران در شبه قاره

تعداد بی‌شمار منابع هنر اسلامی در شبه قاره، خصوصاً در کشورهای هند و پاکستان، این منطقه را در مرتبه غنی‌ترین گنجینه هنر اسلامی قرار می‌دهد. اولین آثار ارزنده هنرهای اسلامی، خصوصاً خط، به «عهد سلطنت دهلی» (۱۱۹۲-۱۵۲۶م) مربوط می‌شود.^۲ از این عظیم و زیبای به‌جامانده از این عهد، می‌توان به قدرت سیاسی و روح فرهنگی این سلاطین پی برد.

سلاطین دهلی هندی‌الاصل نبودند، ولی با هندیان از در دوستی درآمدند و منشأ خدمات ارزنده فرهنگی شدند. حاکمان هندی، با اثبات وفاداری خود به سلطان

اردو، زبان مسلمانان شبه قاره هند، از آموزش چند زبان پدید آمده است که اصلی‌ترین آنها فارسی و هندی، از ریشه سانسکریت، است. به رغم حضور کلمات ترکی و عربی، نسبت در صد واژه‌های این زبان فارسی است، که از ارتباط وسیع و عمیق دو ملت ایرانی و هندی حکایت می‌کند.

اردو را به شیوه سنتی و به خط نستعلیق می‌نویسند، که خطی کاملاً ایرانی است. البته اردو آواهای خاصی دارد که در زبان فارسی و لذا در خط فارسی نیست. به همین علت، خوشنویسان شبه قاره به طراحی بیش از ده حرف، بر اساس ساختار نستعلیق، همت گماشتند. خط نستعلیق هندی پیرو قواعد نستعلیق ایرانی است؛ ولی در چشم ایرانیان، ناآشنا و غریب و حتی نااندازم‌ای نازیب می‌نماید.

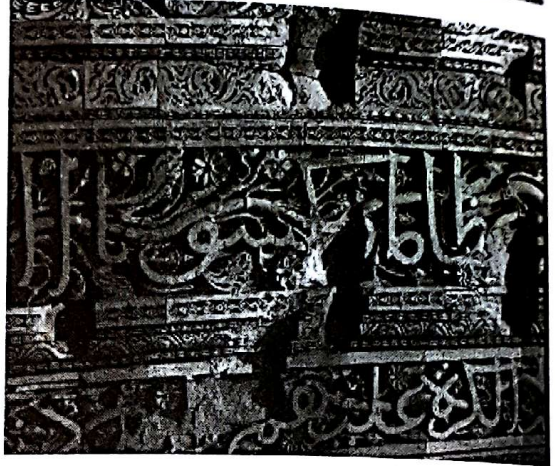
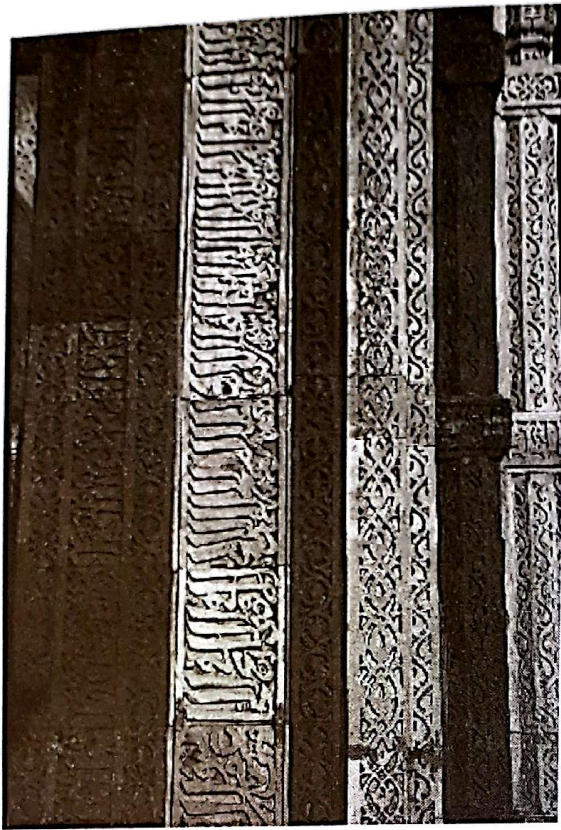
موضوع این مقاله بررسی تطبیقی گویش و خط فارسی و اردو، هم به لحاظ آوانداسی و هم به سبب کالبدشناسی نوشتاری، است. نگارنده بر این عقیده است که تفاوت‌های ظاهری نستعلیق فارسی و اردو با شیوه ادای کلمات (لهجه‌ها) ارتباط دارد و کوشیده است درستی این نظریه نوین را با مستندات به‌ازماید و برای این کار به نوعی بررسی تطبیقی میان‌رشته‌ای در زمینه ارتباط آوا و شکل پرداخته است.

بدین منظور، چند بیت از اشعار فارسی را برگزیده‌ایم. در مرحله اول به آوانگاری تطبیقی این بیتها در دو گویش فارسی و اردو و در مرحله بعد به شکل کلمات و حروف (خط) می‌پردازیم. بیتی از حافظ شیرازی را برگزیده‌ایم؛ یادگار آن را به شیوه نستعلیق ایرانی و بار دیگر به سبک نستعلیق شبه قاره (اردو) نوشته‌ایم. آن‌گاه به کالبدشناسی (کالبدشکافی) تطبیقی آن دو شیوه پرداخته و تیزها، نرمها، کششها، و شکستگیهای این نوشته را بررسی مقایسه‌ای کرده‌ایم. در نهایت، به بررسی نسبت میان تفاوت لهجه‌ها با تفاوت شیوه نوشتن پرداخته‌ایم.

ت ۱. (راست بالا)
کتیبه نسخ جلی به
شبه هندی، آیات
قرآن کریم، ماسه
سنگ، مهراتولی
(در نزدیکی دهلی)،
عکس از مؤلف.

ت ۲. (راست
پایین) کتیبه نلت
ساده شده به شبه
هندی، آیات قرآن
کریم با تزئین
گل و بوته، ماسه
سنگ، مجموعه
مسجد قبة الاسلام،
مهراتولی (در
نزدیکی دهلی)،
عکس از مؤلف.

ت ۳. (چپ) کتیبه
نسخ به شبه
هندی، با تزئین
گل و بوته در میان
سطور، مرمر و ماسه
سنگ سرخ، دروازه
علانی، مجموعه
مسجد قبة الاسلام،
مهراتولی (در
نزدیکی دهلی)،
عکس از مؤلف

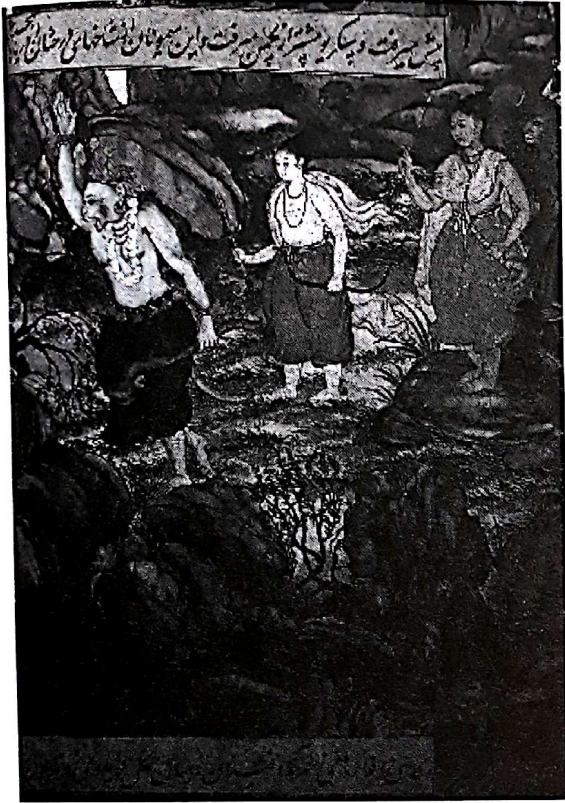
پس از مرگ بابر در ۹۳۷ق، فرزندش همایون (۹۱۳-۹۶۳ق) بر تخت نشست. همایون روحیه و شجاعت و قدرت زمامداری پدر را نداشت؛ به همین سبب، در اندک مدتی بخش مهمی از امپراتوری عظیمی را که بابر بنیاد نهاده بود بر اثر یورش و تهدید شیرشاه سوری (از سرداران افغان و وارث سلطنت دهلی) از دست داد. همایون چنان از جانب شیرشاه تحت فشار قرار گرفت که به ناچار به سال ۱۵۴۴م به ایران گریخت و به دربار شاه طهماسب صفوی پناهنده شد. شاه ایران از همایون به گرمی استقبال کرد و او را در دربار خود با احترام پذیرفت و وعده کرد که او را در بازپس گیری قدرت از دست رفته اش یاری کند.

هیچ کس تصور نمی کرد که این شکست بارور موفقیت های عظیمی باشد. نطفه دوران طلایی فرهنگ و هنر هند در همین جا منعقد شد. همایون، که علی رغم ضعف در زمامداری، هنردوست و صاحب ذوق بود، در دربار صفوی با هنرهای ایران آشنا شد و سخت بدانها دل باخت. اشتیاق او چنان عمیق بود که ده سال بعد، در سال ۱۵۵۴م که توانست به کمک دربار ایران حاکمیت هندوستان را بازپس گیرد، دو هنرمند نامی ایرانی، به نامهای میرسیدعلی و عبدالصمد، را از دربار ایران همراه با خود به هند برد.

وقت، مجاز بودند که در فعالیتها و تفریحات درباری چون شکار و نبرد با حیوانات، که اکثراً ریشه در فرهنگ راجپوت داشت، شرکت کنند. رفته رفته گروه کثیری از هندوان به زبان فارسی گرایش یافتند و بدان سخن گفتند و از آداب و رسوم غنی ایرانی اثر پذیرفتند؛ و این چنین، نخستین گامهای آمیزش فرهنگی برداشته شد.

به دنبال این آمیزش، شعر و ادب و هنر را، به خصوص خطاطی و کتاب آرایی و تذهیب که در قرن هفتم/سیزدهم در ایران و مصر به حد والایی از زیبایی و ظرافت رسیده بود، سلاطین مسلمان به هندوستان وارد کردند. این هنر در عهد حکومت امپراتوران گورکانی (۱۵۲۶-۱۸۵۷م) به اوج خود رسید و تأثیرات وسیع و عمیق هنر ایرانی را می توان در این دوره مشاهده کرد.

در سال ۱۵۲۶م، ظهیرالدین محمد بابر، از نوادگان تیمور و چنگیز، با شکست دادن ابراهیم لودی (از سلاطین دهلی) و سپس مغلوب کردن راجپوتها، بر تخت نشست و حکومت مغولیه هند، یا گورکانیان هند، را بنیاد نهاد. بابر به هنگام مرگش حکومتی را زیر سلطه داشت که از سوی مشرق تا بدخشان و کابل و از آنجا تا پنجاب و مرزهای بنگال گسترده بود.

ت ۴. (راست)
صفحه‌ای از نسخه
فارسی مصور
رامایانا، مورخ
۱۵۸۹ موزه
مهاراجه ساوایی
من سینگ دوم،
جییور، هند

ت ۵. (چپ)
صفحه‌ای از نسخه
فارسی مصور
رامایانا، مورخ
۱۵۹۴ موزه لاهور

سنگ در این منطقه، از يك سو، و تغییر میزان حرارت و رطوبت از سوی دیگر باعث شد که امیران و سلاطین همواره به ساخت ابنیه سنگی عظیم، به یادگار عظمت آنان و حمایتشان از هنر، همت گمارند. این آثار از چند جنبه اهمیت دارد:

۱. در برخی موارد، در این نوشته‌ها تاریخ بنا و گاه نام سفارش‌دهنده بنا و نام کاتب ذکر شده است. لذا این آثار به منزله اسناد تاریخی اهمیت دارد.
۲. وجود آیات قرآن، احادیث نبوی، اشعار و مضامین فارسی بر جنبه دینی و ادبی دلالت می‌کند.
۳. گماردن هنرمندان بومی ماهر در حجاری (با توجه به سابقه درخشان هندوان در تزیینات سنگی معابد هندو) موجب ظهور شیوه‌های متنوع و بدیعی در خط کتیبه‌ها شد. این شیوه‌ها هنر خط را به مرحله‌های پیچیده‌تری ارتقا داد که منعکس‌کننده ذوق و ویژگیهای زیبایی‌شناختی خاص قومی و منطقه‌ای هند است.

در تصویرهای ۱ و ۲ و ۳ نمونه‌هایی از خط کتیبه‌ها در شبه قاره را مشاهده می‌کنید. متفاوت بودن سبک خط در همان نگاه اول آشکار است. علت بروز این شیوه متفاوت و شاخص چیزی نیست مگر آمیختگی دو فرهنگ. به بیان

بدین گونه، آخرین یافته‌ها و پیشرفتهای هنری ایران در زمینه نگارگری و خوشنویسی به هندوستان وارد شد و این آغاز شکوفایی‌ای عظیم در عرصه هنر و فرهنگ هند بود.

نهالی که نصیرالدین محمد همایون (حک ۹۳۷-۹۶۳ ق/ ۱۵۳۰-۱۵۵۶ م) ناخواسته و به دست تقدیر کاشته بود، در عهد فرزندش اکبر کبیر (۹۶۳-۱۰۱۴ ق/ ۱۵۵۶-۱۶۰۵ م) و امپراتوران بعدی گورکانی آبیاری شد و درخت تنومند و باطراوت هنر اسلامی هند را به بار آورد.

خوشنویسی اسلامی در هند

خوشنویسی اسلامی در هر يك از ادوار حکومت مسلمانان در هند در دو وادی عمده متجلی شده است: خط بنایی و خط کتابت.

خط کتیبه

نخستین آثار برجسته خط، که مسلمانان برای تبلیغ قدرت سیاسی و دینی نیز از آن بهره می‌بردند، آثاری است که بر پیکره ابنیه به چشم می‌خورد. خط کتیبه‌ها در شبه قاره اهمیت خاصی دارد. و فور

ت ۶ صفحهای
از نسخه فارسی
مصور راجا مانا.
مورخ ۱۵۹۲. موزه
لاهور

۱. حاوی اطلاعات گسترده و ارزنده‌ای از تاریخ هند است.

۲. استفاده از خط و زبان فارسی، حتی در نگارش کتابهای مقدس هندویی، به فراگیر بودن این زبان و خط در هند اشاره دارد (ت ۴-۵).

۳. نوع تزئینات به‌کاررفته در آثاری چون کتب دینی و مرقعات، بازگوکننده روحیات و ذائقه‌های هنری هنرمندان و سفارش‌دهندگان آثار است.

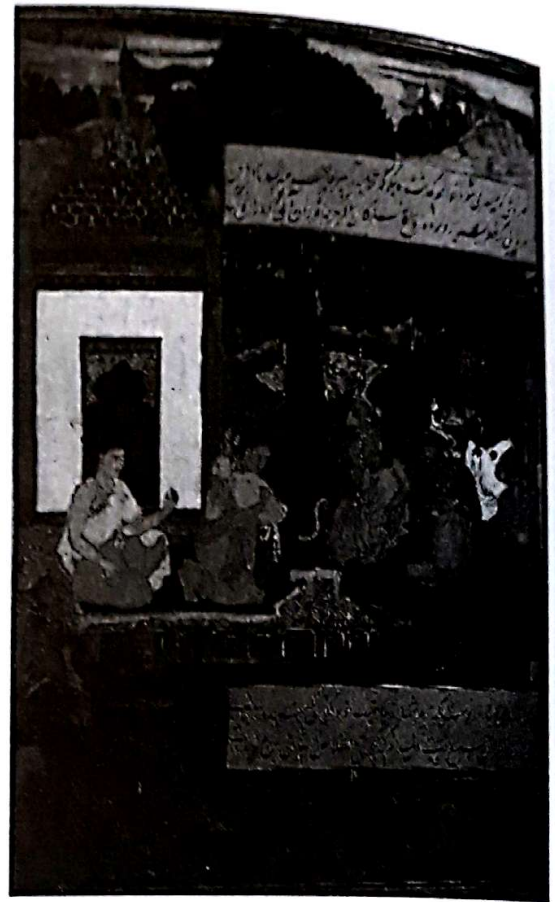
۴. نسبت زبانهای به‌کاررفته در این آثار (عربی، فارسی، ترکی، اردو، هندی، ...) از نسبت رواج زبانها حکایت می‌کند.

اردو، زبان ادب و عرفان

اردو از اختلاط چند زبان پدید آمده است و ریشه آن را می‌توان از آمیزش دو ملت هندو و مسلمان دانست. گفتیم که فرهنگ هند بیشترین تأثیر را از ایرانیان پذیرفته است. همین است که کلمات فارسی بسیاری در اردو به چشم می‌خورد؛ اما ایرانیان خود مدتی زیر سلطه ترکان و تحت تأثیر عربها بوده‌اند و لذا عجیب نیست که در زبان اردو الفاظ ترکی و عربی نیز در کنار فارسی دیده شود.

لفظ «اردو» در اصل ترکی و به معنی لشکرگاه و سپاه است.^۲ از عهد سلطنت دهلی (قرن ششم/دوازدهم) تا آغاز سلطه انگلستان (قرن دوازدهم/هجدهم)، سرزمین هند زیر سلطه مسلمانان، از ایرانی و ترک بود. زبان ایرانیان و ترکان و هندیانی که در لشکرگاهها با هم سخن می‌گفتند، بنا بر نیاز، معجونی از همه این زبانها بود؛ که البته فارسی در این میان، به علت قدمت و قدرت و پشتوانه فرهنگی غنی، حکم محور را داشت. در این زمان، فارسی زبان رسمی دربار و زبان اهل علم بود؛ اما زبان رایج مردم همان زبان هندی بود که از زبان پراکرت^(۱)، و آن هم از سانسکریت، مشتق شده است. زبان فارسی با این زبان آمیخت و زبان اردو رفته‌رفته نضج گرفت.

اردو به واقع زبانی چند فرهنگی است و، به همین لحاظ، به‌زودی مقبولیت عام یافت. با این وصف، مسلمانان هند برای فارسی ارزش و منزلت خاصی قایل بودند و این زبان را از طریق اشعار شاعران بزرگی چون سعدی

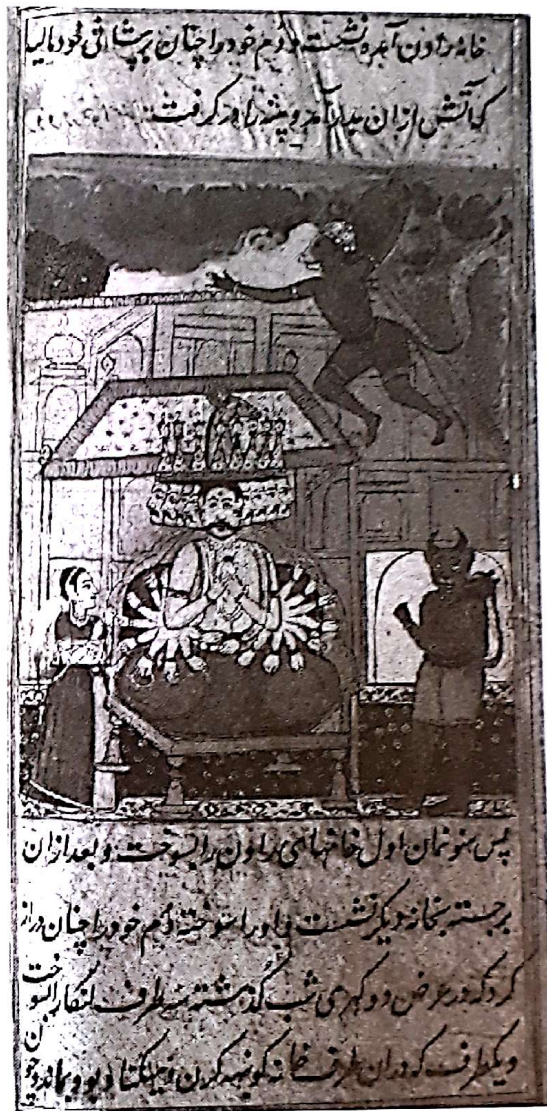
ساده، این سبک نوین را می‌توان فرزند دمی دورگه از پدری مسلمان و ایرانی و مادری هندو و هندی دانست! در آغاز برای نوشتن کتیبه‌ها از خط کوفی و نسخ استفاده می‌کردند؛ اما پس از به قدرت رسیدن گورکانیان و تأثیر وسیع و عمیق فرهنگ و هنر ایران در پی ورود میرسیدعلی و عبدالصمد، رفته‌رفته خط ثلث و نستعلیق نیز بر آن افزوده شد. شیوه‌های عمده خطاطی کتیبه‌های هندی کاملاً رنگ و بوی مرز و بوم خود را دارد.

خط کتابت

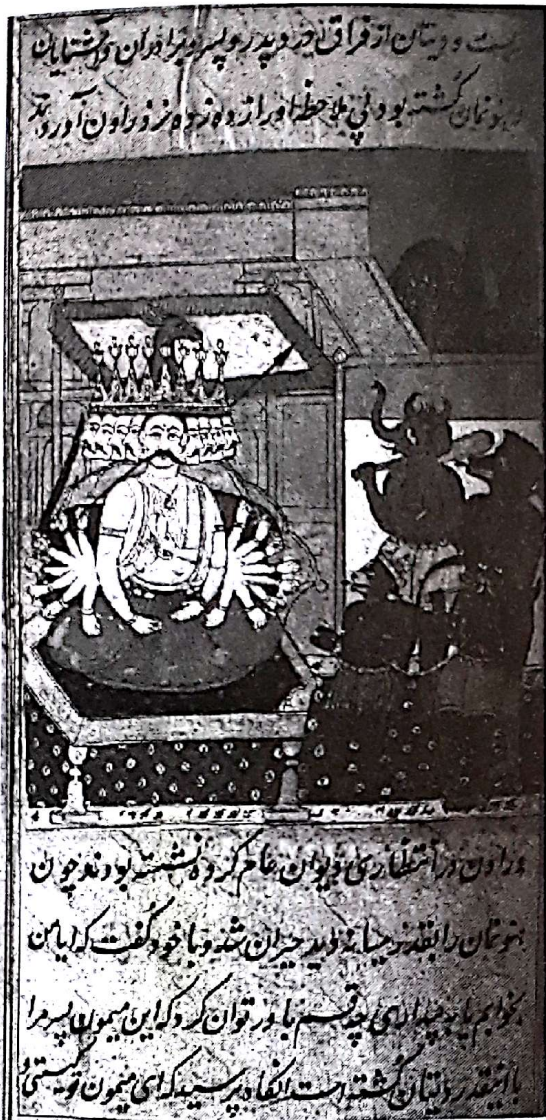
نسخه‌های خطی (مصحفهای شریف، دیوانهای شعر، تفسیرها، تذکره‌ها)، مرقعات، فرمانها، و مانند اینها بخش عظیمی از میراث اسلامی هند را تشکیل می‌دهد. اندازه این‌گونه خطوط از خطوط کتیبه‌ها کوچک‌تر است و در زمانی کوتاه و فضایی محدودتر در تعداد بیشتری تولید می‌شود. همین ویژگیها خط کتابت را فردی‌تر و حسی‌تر می‌کند؛ تا حدی که گاه سبک نگارش و جزئیات آن در شناسایی هنرمند خطاط راه‌گشاست. این متون از این جهات اهمیت دارد:

ت ۷ (راست)
صفحه‌ای از
نسخه فارسی
مصور رامایانا،
مجموعه انستیتوی
بین‌المللی تفکر
و تمدن اسلامی
(ISTAC)،
کوالالمپور، مالزی

ت ۸ (چپ)
صفحه‌ای از
نسخه فارسی
مصور رامایانا،
مجموعه انستیتوی
بین‌المللی تفکر
و تمدن اسلامی
(ISTAC)،
کوالالمپور، مالزی

پس نونمان اول خانهای را چون را بر سر جمع و بعد از آن
بر بسته بنام دیگر شست با و را سوخته و کم خود را چنان در آن
که در عرض دو که می شب که شسته بر طرف انتظار سوخته
و یک طرف که در آن طرف خانه کوینه که در آن یک کتاب بود و یاد بود

در آن در انتظار می بود و چون غلام کرده شسته بود و نونمان
نونمان را بقدر حیا و در میان شسته و با خود گرفت که این
غلام را بچیدانی بپوشم با و توان کرد که این میوه را بپوشد
با اینقدر و نونمان شسته است انکار پسید که ای میوه نونمان گوستی

و بیجاپور^(۳)، رشد بسزایی کرد. یکی از شاعران بنام این خطه محمدقلی قطب‌شاه (۹۸۹-۱۰۲۰ ق/ ۱۵۶۵-۱۶۱۱ م) است که هم‌زمان با اکبر، امپراتور پر قدرت گورکانی هند، به مدت سی سال در گلکنده پادشاهی می‌کرد. کلیات اشعارش، که در سال ۱۹۴۰ بر اساس نسخه خطی مورخ ۱۰۲۵ ق/ ۱۶۱۶ م در حیدرآباد دکن به چاپ رسید، اثری است که می‌توان با آن ارتقای این زبان را به زبانی ادیبانه و غنی سنجید.^۵

اردو در وادی تصوف و عرفان هند نیز جایگاهی خاص دارد، که البته جدا از منزلت ادبی آن نیست. صوفیان و عارفان هند زبان اردو را برای ارتباط با عامه برگزیدند و بیشتر آنان کتابهای شان را، که غالباً تقریر تعلیمات پیر و

و حافظ به‌نیکی می‌شناختند. هندیان، که موسیقی جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ کهنشان بود، وجه ادبی و موسیقایی زبان فارسی را بسیار مهم می‌شمردند.

زبان اردو تا مدتها نسبت به فارسی زبانی درجه دوم به شمار می‌آمد، چرا که قدمت و غنای کلام فارسی را نداشت؛ اما با گذشت زمان، استعمال اردو مقبولیت بیشتری یافت و دیری نیامید که این زبان راه خود را به وادی ادبیات و شعر گشود. قدیمی‌ترین شعر اردو که به دست ما رسیده است به قرن هفتم/ سیزدهم و به امیر خسرو دهلوی، شاعر پارسی‌سرای هند (۶۵۱-۷۲۵ ق)، تعلق دارد.

زبان اردو در جنوب هند نیز گسترش یافت و شعر و ادبیات اردو در دو ایالت جنوبی هند، گلکنده^(۲)

(2) Golkanda
(3) Bijapur

مرشدشان بود، به فارسی می نوشتند و اغلب به فارسی شعر می سرودند؛ اما برای ارتباط با عامه مردم از اردو استفاده می کردند. اردو مؤثرتر و فهم آن برای عوام آسان تر بود. هرچه باشد، اردو در بطن همان آب و خاک متولد شده بود؛ و فارسی، هر قدر هم عزیز، نمی توانست جای زبانی بومی را بگیرد.^۶ بدین ترتیب، اردو جای خود را به منزله زبان بیشتر مسلمانان در وادی ادبیات و دین در فرهنگ شبه قاره باز کرد.

آواهای خاص زبان اردو

ایرانیان با پذیرفتن دین اسلام، خط و الفبای دین نوین را پذیرفتند و جانشین خط پهلوی دین دبیره اوستایی کردند؛ اما این کار به معنای رها کردن کل زبان و فرهنگ گذشته نبود، بلکه در این میان آمیزشی صورت گرفت. به رغم تغییر خط، ایرانیان آواهای خاص خود—پ، چ، ژ، گ— را به الفبای عربی افزودند.

چنین سیری در شکل گیری زبان و خط اردو نیز دیده می شود. هندیانی که در طی قرنهای متمادی به اسلام مشرف شدند نمی توانستند زبان هندی و سانسکریت را، که به خط دیواناگری نوشته می شد، به منزله خط و زبان معرف هویتشان بپذیرند.^۷

انس با ایرانیان و زبان فارسی، که به تولد زبان اردو انجامید، بایست هویت خط این زبان اختلاطی را نیز مشخص می کرد. طبعاً خط فارسی (خط عربی به انضمام چهار حرف و آوای خاص زبان فارسی) به منزله واسطه نگارشی زبان اردو برگزیده شد؛ اما حتی الفبای فارسی (جمع آواهای موجود در عربی و فارسی) نیز قادر نبود نیاز آوایی اردو را کاملاً برآورده سازد. زبان بومی هند مملو از تلفظها و آوایی بود که به سانسکریت تعلق داشت. با تغییر زبان، صورت کلمات تغییر یافته بود؛ اما مشکل گویشها هنوز باقی بود. خط نوین بایست خود را با نیازهای ملموس جامعه سازگار می ساخت. تنها راه همان بود که ایرانیان در بهره گیری از الفبای عربی یافتند. چاره در جعل حروفی نوین بود؛ حروفی با ویژگیهای کالبدی خط فارسی که ضمن حفظ هماهنگی بصری، معرف اصوات خاص زبان هندی باشد. برخی از این حروف در تصویر ۶ آمده است.

ش	شید (پنهان شده)	ش	ش
ژ	ژاک (پست)	چهار	چهار
گ	گ	پها	پها
پ	پ	بھ	بھ
چ	چ	بھنور	بھنور
ج	ج	پھول	پھول
ژ	ژ	پھل	پھل
ت	ت	تھ	تھ
تھا	تھا	تھا	تھا
تھرا	تھرا	تھرا	تھرا

ت ۹. حروفی که در اردو به الفبای عربی افزوده اند.

نگارش و گویش در مشرق زمین

خط و خوشنویسی در شرق جایگاهی خاص دارد. این مقام و منزلت منحصر به خطاطی اسلامی نیست؛ بلکه خوشنویسی در مقام هنری والا از دیرباز در شرق دور، به خصوص در چین، مورد توجه بوده است. خط و خوشنویسی در چین نه تنها به منزله هنر، بلکه به مثابه محک شخصیت افراد، مورد توجه و عنایت بوده است. از این رو، آموزش خط در حکم پدیده تربیتی ای بنیادی از دوران کودکی آغاز می شود. هر چینی اهل فرهنگ باید همواره توان خویش را در خوشنویسی حفظ کند و بتواند آن را به اثبات برساند. اهمیت این هنر به حدی بوده است که حتی برای محققان و اهل علم نیز که در صدد احراز مقام رسمی دولتی بودند، موفقیت در امتحان خوشنویسی شرطی مهم محسوب می شده است. چینیان خط را آئینه روح می دانند و عقیده دارند که نگاه به اثر خطاطی به

مثابه ملاقات رو در رو با خطاط و درك تمام و كمال هويت و عواطف اوست. پس خط در نزد مردم شرق دور صرفاً واسطه انتقال اطلاعات نيست؛ بلكه با خصايل فردى و روحى مرتبط است. منزلت خط در فرهنگ اسلامى نيز كاملاً آشكار است و در احاديث و روايات بر اين مرتبه تأكيد شده است. بسط بيشتري اين مطلب توضيح واضحات خواهد بود و لذا از آن مى پرهيزيم.

ارتباط هنر خط، مثل همه هنرهای ديگر، با ويژگيهای روحى و خصايل بومى موجب شد كه، به رغم اختراع حروف چينى و صنعت چاپ تا مرتبه های رايانه ای، همچنان جايگاه رفيعش را در وادى هنر حفظ كند و مقتدرتر از پيش به حياتش ادامه دهد. ظهور سبكهای مختلف خط در فرهنگ شرق با ظهور انواع حروف چاپى ساده و تزيينى در دنياى غرب متفاوت است. اين تحول در سرزمينهای اسلامى متضمن سبرى خودجوش و درونى و طبيعى بوده است؛ لذا بسيار موجه است. «كاليگرافى» غربى از همان آغاز ظهور صنعت چاپ تابع قانونندى توليد انبوه شد. پس نبايد در آن به دنبال آثارى ناشى از تفاوتهاى فردى و قومى و منطقه ای بود.^۸

در سير تحول خطوط اسلامى، شاهد قلمهای متعددى هستيم كه از كوفى آغاز مى شود. قلم كوفى ساختارى كاملاً هندسى دارد و از دوران ابتدايى خط اسلامى حكايه مى كند كه طراحان آن در پي قانونمند كردن خط و گنجاندن آن در چارچوبى منطقي بوده اند. ساختار قوى هندسى اين خط زمينه رشد شيوه های گوناگون آن را فراهم كرد. خط اسلامى در مرحله كوفى افت و خيزهاى ساختارى و مراحل وضوح بخشى به خط (اعراب و نقطه) را طى كرد. پس از اين مرحله بود كه عموميت يافت و خوشنويسان براى به كارگيرى ذوق زيباشناسى خود در نيل به كمال بصرى امكان بيشتري يافتند.^۹ با گسترش اسلام، دامنه فعاليتهاى هنرى خط نيز وسيع تر شد. اقوام و ملل مختلف در مختصات جغرافيايى متفاوت با مباني زيبا شناختى خاص خود دست به ابداعات و نوآورىهاى مى زنند. همان گونه كه بذر ميوه ای معين را اگر در خاكهاى مختلف و آب و هواهاى گوناگون بكارند، ميوه هاى با رنگ و بو و طعم كمابيش متفاوت به بار مى آورد، هنر خط نيز در سرزمينهاى متفاوت به هويتهاى منطقه ای آميخت و با رنگ و بوى متفاوتى ظهور كرد. هريك از اقلام خط

چه كنم چاره ندارم	[če konam ča.re nadarəm]	فارسی
	[či kundəm ča:re nōda.rōm]	اردو
كه حسين كفن ندارد	[ce hosijn čafan nadarad]	فارسی
	[ki husajn kəfədn nōda.rōd]	اردو
على اكبر جواتم	[?ali acbare javanam]	فارسی
	[?ali əkbəre jəva.nəm]	اردو
هوس وطن ندارد	[havase vatan nadirad]	فارسی
	[həvəsc vətən nōda.rəd]	اردو
على اصغر صغيرم	[?ali asqare saqiram]	فارسی
	[?ali əsqəre səqirəm]	اردو
به ليشن لېن ندارد	[be labaš laban nadarad]	فارسی
	[bi ləbəš ləbən nōda.rōd]	اردو
تن عابدين بيمار	[tane ?a bedine himar]	فارسی
	[təne ?abi di.ne bimar]	اردو
طاقت رسن ندارد	[taqate rasan nadarad]	فارسی
	[taqətə rəsən nōda.rōd]	اردو

بیا که قصر اهل سخت سست بنیاد است

بیا که قصر اهل سخت سست بنیاد است

بیا ربا ده که سنیاد عمر برباد است

بیا ربا ده که بنیاد عمر برباد است

ت ۱۰. (بالا)
آوانوشتة نوحه
فارسی به دو لهجه
تهرانى و هندى

ت ۱۱. (پایین)
بیتی از حافظ که
یک سطر در میان
به نستعلیق با شیوة
ایرانى و هندى
نوشته شده است

اسلامی در سرزمینی پدید آمد و در سرزمینهای دیگر اسلامی صورتها و شیوه‌هایی متناسب با آنها یافت.

نکته بارز و شاخص هنر خوشنویسی و وجه تمایز آن با دیگر هنرها قرابت و اتصال آن با بیان، آن هم از نوع لفظی آن، است. به عبارت دیگر، هنر خوشنویسی کالبد بصری کلام است. اگر معنایی به کالبد لفظی و لسانی درآید، در سخن یا کلام ظاهر می‌شود؛ و اگر به کالبد بصری درآید، به نوشته تبدیل می‌شود. خواندن متن به مثابه انتقال معنا از کالبدی به کالبد دیگر، از کالبد بصری به کالبد لفظی، است. کالبد جدید از لحاظ ظاهری با کالبد نخستین متفاوت است؛ اما هر دو خصایل و صفات و جوهر واحدی دارند.

هر هنری جوهر و محتوا دارد؛ اما با کالبد ظاهری‌اش با جهان خارج و با مردم ارتباط برقرار می‌کند. کالبدی‌های متفاوت هنری معرف فرهنگهای گوناگون و نژادهای مختلف و مختصات جغرافیایی و تاریخی گوناگون‌اند. نظریه مورد بحث در این مقاله مبنی بر چنین مقدماتی است.

نظریه تأثیر لهجه‌ها در سبکهای خوشنویسی

در این نظریه، فرض بر آن است که ویژگیهای جسمانی و فرهنگی هر قوم بر آثار هنری آن قوم اثر می‌گذارد. هر قوم یا ملت روح مشترکی دارد که در محصولات او جلوه می‌کند. بنا بر این، آثار گوناگون فرهنگی و اجتماعی هر ملت مظاهر گوناگون حقیقتی واحدند. از آن جمله است طرز تلفظ آواها. باید توجه داشت که طرز تلفظ آواها امری غیر از زبان است. ممکن است دو ملت به زبانی واحد سخن بگویند، اما طرز تلفظ آواها در نزد آنان متفاوت باشد. می‌دانیم که مردم انگلستان و مردم هندوستان هر دو به انگلیسی سخن می‌گویند؛ اما با تلفظهای گوناگون. این چنین است که ظهور ویژگیهای مشترک هر ملت در زبان، لهجه‌های گوناگون را پدید می‌آورد. نمونه اینکه اگر از ده نفر از ملیتهای مختلف، فارغ از آنکه با زبان فارسی آشنا باشند یا نه، بخواهیم جمله‌ای فارسی را ادا کنند؛ طرز ادا کردن آنها با ویژگیهای ملت خودشان مناسبت دارد. این مناسبت گاه چندان است که می‌توان فقط با شنیدن آن جمله از زبان فرد، بدون دیدن او، ملیتش را به درستی حدس زد.

خط نیز یکی از این مظاهر است. با آنچه پیش‌تر گفتیم معلوم شد که مردم ایران و مردم شبه قاره هند هر دو به خط نستعلیق می‌نویسند؛ یکی زبان فارسی را و دیگری زبان اردو را. علاقه هندیان به نستعلیق چنان است که روزنامه‌های اردو را حروف چینی نمی‌کنند؛ بلکه هر روزنامه تعدادی کاتب دارد که همه مطالب هر شماره را با دست می‌نویسند.^{۱۰}

ایرانی‌ای که با خط نستعلیق مردم شبه قاره مواجه می‌شود، از یک سو نستعلیق بودن آن را تصدیق می‌کند؛ از سوی دیگر، در آن نوعی غرابت می‌یابد. نکته اینجاست که گویی نسبت میان شیوه نستعلیق ایرانی و هندی نظیر نسبت میان طرز گویش ایرانیان و هندیان است.

مقایسه لهجه‌ها

برای آزمودن این نظریه، بهتر است از تعداد متغیرها بکاهیم. برای این منظور، متغیر زبان را حذف می‌کنیم. به عبارت دیگر، به مطالعه تطبیقی مواردی می‌پردازیم که زبان در آنها یکی است: فارسی.

ایام سوگواری ماه محرم را در بسیاری از نقاط هند گرامی می‌دارند و مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، در عزاداری شرکت می‌کنند. بسیاری از مرثیه‌هایی که نوحه‌خوانان می‌خوانند به زبان فارسی است؛ فارسی‌ای با لهجه هندی که با موسیقی شبه قاره در آمیخته و به معجونی عجیب و دل‌پذیر بدل شده است. این نوحه‌ها برای مقصود این مطالعه بسیار ارزشمندتر از سخنان فارسی‌گویان شهری هند—مانند استادان زبان فارسی—است. ممکن است لهجه استادان فارسی، بر اثر هم‌نشینی با ایرانیان، از لهجه ایشان تأثیر گرفته باشد. به علاوه، روستاییانی که آن نوحه‌ها را می‌خوانند فارسی نمی‌دانند. از این رو، گویش ایشان طبیعی‌ترین نمونه تلفظ فارسی هندیان است.

بسیاری از آن نوحه‌ها را، از جمله نوحه‌های مردم سانکهنی،^{۱۱} بر نوار ضبط کردم. برای دقیق‌تر شدن مطالعه تطبیقی لهجه‌ها، نوحه‌ها را به دو لهجه هندی و تهرانی، به طریقه آوانویسی جزئی^(۲)، آوانویسی کردم،^{۱۲} که در تصویر ۷ آمده است.

مقایسه دو شیوه نستعلیق ایرانی و هندی

در مقایسه دو شیوه نستعلیق نیز باید از عوامل متغیر کاست. بدین منظور، محتوا یا کلام را ثابت می‌گیریم و بی‌تی از حافظ را به دو شیوه مقایسه می‌کنیم:

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است
بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

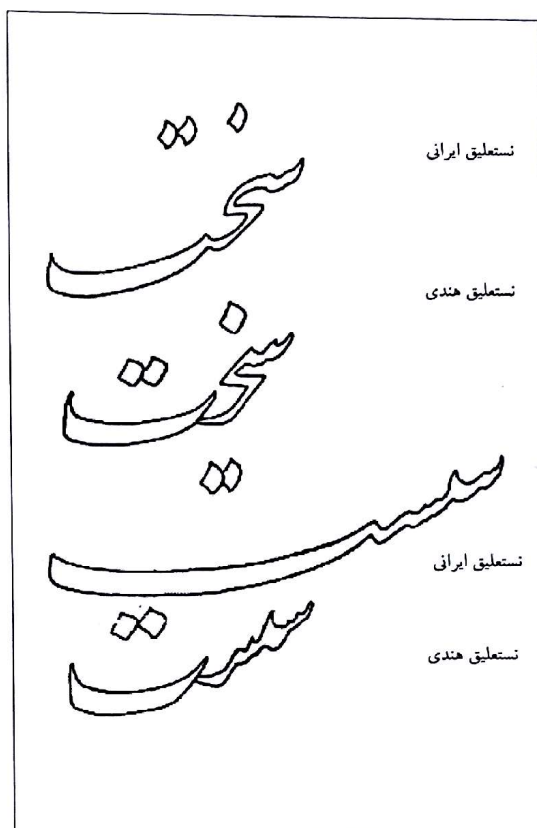
این بیت در تصاویر ۸ تا ۱۰ به نستعلیق با شیوه ایرانی و شیوه هندی نوشته شده است. اگر این دو نوشته را، چه در حروف و چه در مفردات و چه در کل ترکیب، مقایسه کنیم، به این نتایج می‌رسیم:

در استخوان‌بندی نستعلیق هندی سختی و انعطاف‌ناپذیری حس می‌شود. مصداقهای این مضمون را می‌توان در خطوط عمومی سبتر و مستحکم مشاهده کرد؛ مثلاً در «الف»ها و «لام»ها.

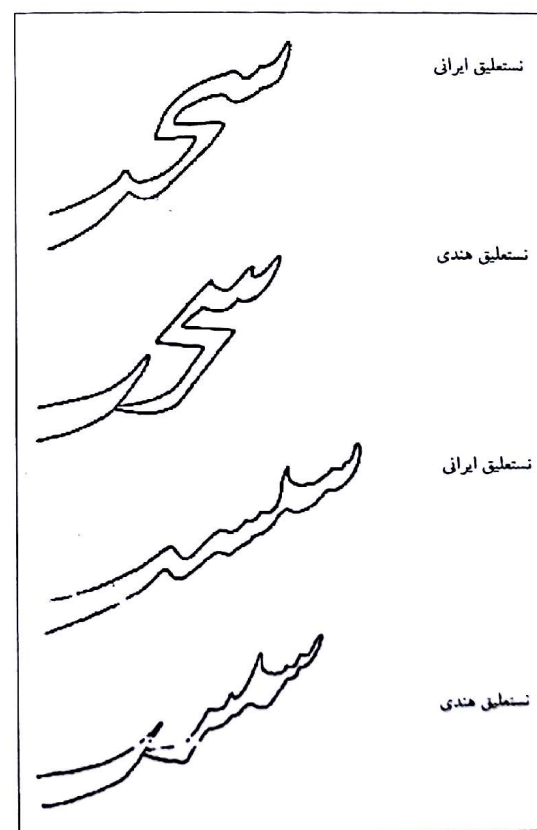
نستعلیق ایرانی، برعکس، انعطاف بیشتری دارد؛ مثلاً در کلمات «سخت» و «سست» و «است»، حرف «ت» سه شکل متفاوت دارد. در کلمه «سخت»، این حرف را به طول پنج نقطه و در «سست» به طول نه نقطه نوشته‌اند. در آخر مصرع، حرف «ت» مجدداً با پنج نقطه نوشته شده است؛ ولی قرارگیری‌اش نسبت به خط کرسی کاملاً با آن دو متفاوت است. خطاط در هنگام نوشتن این کلمه، با اینکه محدودیتی در فضای نوشتاری نداشته، ترجیح داده است که «ت» را در آخر هر مصرع صرفاً به سبب زیبایی بصری بر روی «الف» سوار کند.

در نستعلیق نمونه هندی، هر سه «ت» مشابه‌اند و انعطاف چندانی در این حرف، چه در اندازه و چه در کرسی‌چینی دیده نمی‌شود. در این خط، پای‌بندی به خط کرسی و قانون‌مندی کار را به وضوح حس می‌کنیم.

انعطاف در کششها را در نستعلیق ایرانی به وضوح می‌توان دید؛ در حالی که در نستعلیق هندی انعطاف چندانی مشاهده نمی‌شود. با مقایسه کلمه «است» در مصرع دوم در دو شیوه ایرانی و هندی، این ویژگی آشکارتر می‌شود. در هر دو کلمه، حرف «ت» با مقیاس پنج نقطه نوشته شده است. در نمونه ایرانی، نرمی و «دور» غلبه دارد؛ در صورتی که در نمونه هندی «سطح» غالب است و حرکت ضخیم افقی پیکره اصلی «ت» را می‌سازد که از دو سو توسط خطوط باریک بندمانندی به بالا کشیده شده است.

ت ۱۲. مقایسه کالبدی کلمات در دو شیوه نستعلیق ایرانی و هندی

ت ۱۳. مقایسه کالبدی اجزای کلمات در دو شیوه نستعلیق ایرانی و هندی

حتی نقطه‌گذاری و استقرار نقطه‌ها نسبت به اجزای دیگر در نستعلیق ایرانی با آزادی بیشتری انجام گرفته است.

در نستعلیق هندی، تضاد (کنتراست) واضحی میان خطوط باریک و ضخیم دیده می‌شود. در جاهایی که این خطوط با هم برخورد می‌کنند، یا در کنار هم قرار می‌گیرند، زاویه‌های تند و تیزی به وجود آمده است. در نستعلیق ایرانی، این تضاد به هم‌نوایی (هارمونی) تبدیل شده است: لبه‌های تیز نرم شده‌اند و برای سازگاری با آهنگ مجموعه از خود انعطاف نشان داده‌اند (به اتصال نرم «خ» و «ت» در کلمه «سخت» در نمونه ایرانی بنگرید و آن را با اتصال تیز و ضخامت نمونه هندی مقایسه کنید). در نستعلیق ایرانی، حتی خطوط مستقیم در مواقع لزوم منحنی می‌شود (دندانه آخر «س» و اتصال آن به «خ» را در دو نمونه مقایسه کنید).

می‌توان گفت حروف در نستعلیق هندی هویت مستقل خود را بیشتر حفظ می‌کنند؛ اما در نستعلیق ایرانی، آهنگ کلی کلمه و ترکیب کلی کلمات در جمله مهم‌تر است. در کلمات آخر مصرع دوم (بر باد است)، لفظ «بر» را نگاه کنید. در نمونه هندی، «ب» و «ر» استقلال کامل دارند. گرچه ضخامت «ب» در ناحیه اتصال به «ر» کم شده است؛ هنوز هویت منفرد شیوه اردو را با تیزیهای خاصش می‌توان دید. در نستعلیق ایرانی، نوع ارتباط حروف در لفظ «بر» کاملاً متفاوت است. در اینجا نوعی یگانگی و اتصال طبیعی رخ داده است. گویی کلمه «بر» يك حرف بیش نیست و هیچ تیزی و تندی در حرکتها و زاویه‌های آن دیده نمی‌شود.

حال به مقایسه لهجه‌ها بازمی‌گردیم و دو نوحه آوانویسی شده به دو لهجه تهرانی و هندی را قیاس کنیم. آیا میان این دو نسبت شباهتی تام احساس نمی‌شود. آیا نمی‌توان گفت نسبت لهجه تهرانی به لهجه هندی نظیر نسبت نستعلیق ایرانی به نستعلیق هندی است؟ آیا نستعلیقی که زبان اردو را بدان می‌نویسند نستعلیق به «لهجه هندی» نیست؟

مواردی که شرح آن گذشت، قابلیت گسترده‌ای برای تحقیقات آینده فراهم می‌آورد که به ظن قوی قابل تعمیم به زبانها و لهجه‌های دیگر است. این مطالعات ارتباط وجوه مختلف هر فرهنگ را نسبت به یکدیگر

آشکار می‌سازد. رابطه ساختاری گفتار و نوشتار در ابتدا قدری بعید می‌نماید، اما نمونه‌ها و استدلالهای مذکور همگی به وجود این رابطه گواهی می‌دهند.

امید است که این گونه مطالعات تطبیقی در زمینه‌های دیگر نیز انجام شود و این کار فتح بابی باشد در زمینه مطالعاتی در «زبان مشترك هنرها» □.

پی‌نوشتها

۱. استاد هنرهای شرقی و اسلامی در انستیتوی بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی، دانشگاه بین‌المللی اسلامی، کوالالمپور، مالزی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، تهران.
۲. در لغت به معنی «خط خدایان»، خطی است که متون هندو، به زبان سانسکریت، را با آن نوشته‌اند.
۳. «سلطنت دهلی» یا «مملکت دهلی» حکومتی است که شمس‌الدین التمش در نیمه اول قرن هفتم/سیزدهم در شمال هند تأسیس کرد. پادشاهان این سلسله را «سلاطین دهلی» می‌خوانند.
۴. لغت‌نامه دهخدا، مدخل «اردو».
5. Iqtdia Hassan, *Later Mughals and Urdu Literatue*, p.51.
۶. در ایران عالمان دینی بر زبان عربی مسلط بودند و بیشتر کتابهای خود را به این زبان، یعنی زبان دینی اسلام، می‌نوشتند. با این حال، زبان فارسی واسطه اصلی میان دین و فرهنگ و مردم ایران بود. در دین بودا در هند نیز چنین امری رخ داد. با آنکه سانسکریت زبان کتب مقدس هند بود؛ بودا که خود هندی بود، پراکریت را، که از سانسکریت نشئت گرفته و در آن زمان زبان عموم مردم هند بود، زبان دین خود اختیار کرد.
۷. تعدد خدایان و نیایش اصنام در آیین هندو از ویژگیهای مهمی است که مسلمانان شبه قاره را، به رغم هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی که با هندوان داشته‌اند، همواره از لحاظ هویت دینی مستقل و متمایز داشته است.
۸. البته بهره‌گیری از خط جایگاه خاصی در هنر گرافیک غرب دارد و طراحان هزاران صورت بدیع از حروف لاتینی به منظور بهره‌برداری در مضمونهای مختلف پرداخته‌اند. از این جهت، هنر کالیگرافی غربی در زمینه ارتباطات تصویری بسیار رشد کرده است. این رشد هنوز در خطوط شرقی به چشم نمی‌خورد.
۹. خط کوفی حتی پس از بروز قلمهای دیگر، به واسطه ابنتا بر هندسه استوار و قابلیت استفاده در ابنیه، جایگاه خود را در خطوط اسلامی حفظ کرد. امروزه گرافیسرها و طراحان از خط کوفی و استعدادهای تزئینی آن در طراحی پوستر بسیار بهره می‌برند.
۱۰. اخیراً خط اردو در قالب نرم افزارهای کامپیوتری هم به بازار آمده است و برخی از روزنامه‌های اردو زبان، حروف چینی کامپیوتری را برگزیده‌اند؛ اما هنوز هم بسیاری از نشریات موجود شیوه سنتی کتابت را ترجیح می‌دهند.
۱۱. از روستاهای شیعه‌نشین در ایالت اوتار برادش هند.
۱۲. برای این کار از دوست دانشمندم، آقای دکتر یدالله ثمره استاد دانشگاه تهران، کمک گرفتم.