

شمایل‌شناسی پیکره حضرت مریم در نقاشی‌های دوره رنسانس و تطبیق آن با صفات حضرت مریم(س) در آیات سوره‌های قرآنی

اشرف‌السادات موسوی‌لر^۱، منصور حسامی^۲، زهرا خسروی‌راد^{۳*}

چکیده

«شمایل‌شناسی» از منظر نشانه‌شناسی یکی از روش‌های مطالعات هنری است که در قرن بیستم به آن توجه شده است. این مقاله با تأکید بر آرای اروین پانوفسکی به مطالعه تطبیقی شمایل‌های حضرت مریم با مفهوم آیات قرآنی می‌پردازد. هدف کلی آن خوانش شمایل‌شناسانه نقاشی‌های مریم(س) در دوره رنسانس و رمزگشایی از زبان تصویری قرآن در رابطه با زندگانی آن حضرت است. مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به تطبیق ویژگی‌های شمایل‌شناسانه نقاشی‌های مریم با تصویرسازی نمادین از صفات قرآنی ایشان است که امکان نقد موضوعی و محتوایی از داستان زندگی حضرت مریم(س) را فراهم می‌کند. مسئله اصلی تحقیق چگونگی تبدیل متن به تصویر است که در کتاب مقدس و قرآن کریم، هر دو، به تقدس و توصیف صفات او پرداخته شده است. در هنر رنسانس، این متن به تصویر کشیده شده، اما در اسلام همچنان متن باقی مانده است. این مقاله به دنبال تطبیق متون و تصاویر است. لزوم پیاده‌سازی مطالعات جدید در مطالعات نقاشی‌های مریم به‌منزله روشی برای شناخت ضرورت دارد. جامعه آماری شامل ۲۰ نمونه از آثار نقاشی دوره رنسانس است که ۸ نمونه از آن‌ها به صورت تصادفی انتخاب شده است و جهت تحلیل بصری مطالعه می‌شود. یافته‌های تحقیق نمایانگر انعکاس سه‌گونه شمایل از باکره عذرا در سه دوره متوالی رنسانس است. دوره رنسانس آغازین شمایل حضرت مریم به لحاظ فرم و محتوا با مفاهیم مقدس قرآنی تطبیق بیشتری داشته است. در دوره میانی و رنسانس پیشرفته شمایل‌ها به تدریج تقدس‌زدایی شده و نمادهای مقدس و تجریدی آن به نمادهای انسان‌مدار و زمینی تبدیل شده‌اند.

کلیدواژگان

آیات قرآنی حضرت مریم(س)، اروین پانوفسکی، تصویرسازی نمادین، شمایل‌شناسی، نقاشی دوره رنسانس.

a.mousavilar@alzahra.ac.ir
m.hessami@alzahra.ac.ir
zahrahosravi17@yahoo.com

۱. استاد تمام گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا
۲. دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا
۳. کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۳/۳، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

مقدمه

حضرت مریم(س) از اسوه‌های قرآنی است که در کتاب مقدس از ایشان به‌عنوان مادر عیسی(ع) یاد می‌شود و در آثار دوره رنسانس همواره بازتاب داشته است. ایشان تنها زنی است که یک سوره قرآن به نام اوست و نامش در دوازده سوره از قرآن برده شده که دوازده بار آن به صورت عیسی بن مریم است. تاریخ شمایل‌نگاری غرب در دوره نخست آثار هنری بسیاری دارد که تقریباً همگی تحت تأثیر باورهای مذهبی تصویر شده‌اند. در این میان، نظریه‌پردازی که روش خود را بر هنر مسیحی، و به‌ویژه دوره رنسانس، پیاده کرده پانوفسکی است. وی پایه‌های تفکر خود را بر اندیشه گذشتگان بنیان گذاشت و با نحوه گزینش و موضع آگاهانه خود، که در آغاز احیای اصطلاح شمایل بود، به روشی جامع رسید. هرچند شیوه او، که شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی نام گرفت، بدون نقص نبود، در جامعه تصویری مقصد، که برای خود تعریف کرد، قابل اجرا و نتیجه‌گیری بود. شمایل‌شناسی بر هر بستر تصویری شکل‌نما، که وابسته به حوزه مضمون و معنا باشد، مصداق‌پذیر است. در این مقاله، ابتدا آیات مربوط به زندگانی حضرت مریم(س) گردآوری شده و سپس برای پیاده‌سازی روش شمایل‌شناسی مجموعه‌ای محدود از تصاویر نقاشی مریم در دوره رنسانس برگزیده شده که داستان‌ها و اتفاقات موجود در متون مقدس با بازنمایی آن از سوی نقاشان آن دوره بوده است. از میان وجوه قابل عنایت در این پژوهش، بازتاب صفات قرآنی مریم به‌منزله مهم‌ترین شمایل بررسی می‌شود. اینکه ویژگی‌های مشروح مریم در قرآن و در آثار نقاشی دوره رنسانس چگونه تصویر شده است؟ مؤلفه‌های شمایل‌شناختی مریم در نقاشی‌های رنسانس و در مؤلفه‌های نمادین تصویرسازی‌شده از زندگی ایشان در قرآن چیست؟ معرفی بصری سطح نقاشی‌ها لایه نخست خوانشی است که مورد نظر پانوفسکی بود. میزان وفاداری نقاش به متون کتاب مقدس و قابلیت تطبیق آن با ویژگی‌های مریم در قرآن و پیگیری جزئیات تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و همین‌طور پی بردن به آن‌ها از طریق ارجاعات تصویری شمایل‌شناسی هر تصویر است. تحلیل نقاشی‌های مریم در قالب جهان‌بینی دوره رنسانس و در قرآن کریم از اهداف این پژوهش است. به‌کارگیری روش شمایل‌شناسی در نقاشی‌های مریم شیوه‌ای مضمونی و نه صرفاً تاریخی را برای طبقه‌بندی آرشیو تصاویر مدونا (مریم) فراهم می‌آورد که فصلی نو در پژوهش‌های نقاشی مریم با توجه به ویژگی‌های قرآنی ایشان است.

پیشینه پژوهش

مقالات گوناگونی به داستان زندگی حضرت مریم(س) اشاره دارد. در «بازتاب مقامات حضرت مریم(س) در متون عرفانی از قرن چهارم تا نهم هجری» از خوشحال دستجردی و رضاپور

(۱۳۹۲) از گروه زبان و ادبیات فارسی به بازتاب برخی از مقامات حضرت مریم در متون عرفانی فارسی تا قرن نهم هجری پرداخته شده است. همچنین در مقاله دیگری از پوراسماعیل (۱۳۸۹) با عنوان «تخصیص واژه رحمت‌العالمین» به برگزیدگی حضرت مریم در میان بانوان دیگر یا به عبارت دیگر برگزیدن وی در برابر زنان زمانه خویش اشاره شده است. در مقاله «مسیح و مریم در دیوان خاقانی» از معدن کن (۱۳۸۲) به مضامین مریم و مسیح در ادب فارسی پرداخته شده است. «سیمای قرآنی حضرت مریم» از سعادت‌نیا (۱۳۸۴) به زندگی حضرت مریم در قرآن توجه کرده است. «بازتاب گرایش‌های تفسیری کتاب مقدس در تکوین شمایل‌نگاری مسیحی» از نصری (۱۳۸۹) آرای تفسیری دو مکتب انطاکیه و اسکندریه را به اختصار توضیح داده و به بازتاب آرای صدر مسیحیت و تقارن آن‌ها می‌پردازد. در مقاله «رویکرد شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی در مطالعات هنری» بررسی شمایل‌ها در جهان اسلام و در هنرهای اسلامی توجه شده است. رساله «تصویر مریم در نگاره‌های ایرانی از قرن ۷ تا ۱۳» از جنتی (۱۳۸۹) باورهای مذهبی ایرانی-اسلامی و بازتاب آن به صورت آثار نقاشی در نگاره‌های ایرانی را بررسی کرده است. پژوهش حاضر از این‌رو اهمیت دارد که در آن به مطالعه شمایل‌شناسانه آثار هنری دوره رنسانس در ارتباط با زندگی حضرت مریم (س) و تولد حضرت عیسی (ع) و تطبیق آن با آیات قرآنی سوره مبارکه مریم پرداخته است. در مقاله حاضر، ضمن مطالعه نقاشی با مضمون مریم در دوره رنسانس و تطبیق صفات مریم (س) با معانی آیات سوره مبارکه مریم در قرآن، به رمزگشایی از زبان نمادین هنر پرداخته شده است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی و تحلیلی و اسنادی بر منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و قرآن کریم گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس شیوه اروین پانوفسکی است. جامعه آماری این پژوهش تعداد ۸ نقاشی دوره رنسانس از مریم مقدس است.

شمایل

در زبان فارسی، icon را شمایل، تمثال، نماد، آیکون و مظهر ترجمه کرده‌اند، اما معانی گوناگونی برای آن تعریف شده است؛ از معانی انتزاعی و فلسفی تا معانی کاملاً ادبی [۷، ص ۹۲]. این واژه ریشه یونانی (eikon) دارد و به معنای تصویر است. واژه شمایل از تاریخ هنر مسیحی و تصویرنگاری شخصیت‌ها یا حوادث مذهبی وارد حوزه مطالعات نظری هنر شده است و به تمثال مورد عبادت-اغلب تصویر مریم عذرا و مسیح کودک-اشاره دارد [۱۲، ص ۳۳۳]. شمایل در معنایی عام، چهره‌ای روحانی و متعلق به عالم قدس است که حضور آن در جامعه سبب اشاعه معنویت و پایبندی به اصول معنوی است. شمایل‌ها در دو مفهوم کلی قابل ادراک‌اند. در معنای خاص، شمایل «شاکله امری قدسی است» که الزاماً چهره فردی مقدس نیست. در معنای عام، شمایل «جلوه ظاهری یک قدیس یا قدیسه» است [۳۲، ص ۹]. در اندیشه معاصر، این اصطلاح

از معنای قدیم و رایج خود، که دال بر کاربرد مذهبی آن در تاریخ مسیحیت بود، فاصله گرفته است. در واقع، به همان میزان که مطالعه شمایل‌ها در مذهب اهمیت دارد، در مطالعات هنری ارزشمند است [۳۷، ص ۷۵]. به نظر می‌رسد که این تلقی بیشتر منظور نظر پانوفسکی و اندیشه او بوده است.

زبان مصور شمایل‌ها در درجه نخست نمادین‌اند و ارزش‌های کلامی و روایی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. شمایل تفسیری عرفانی است که در فراسوی ارزش‌های ظاهری اتفاقات تاریخی قرار دارد [۳۷، ص ۷۶]. شمایل‌ها تصاویری هستند که بیان تصویری و روابط بینامتنی را با حوزه‌های دیگر اندیشه جست‌وجو می‌کنند.

شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی

در حین تعریف حوزه‌های معناشناختی و مصادیق شمایل، اصطلاحاتی در روش‌شناسی هنر نیز شکل گرفت. شمایل‌نگاری و شمایل‌شناسی مفاهیمی در دنیای مطالعات تئوریک هنر غرب‌اند که از هنر مسیحی ریشه گرفتند و به محدوده هنرهای شرقی نیز وارد شدند و کارآمد هم واقع شدند. کوماراسوامی می‌گوید: «شمایل‌نگاری جوهر هنر است و سبک‌ها عوارض آن.» به این ترتیب، تصویر شمایل‌گونه در مرتبه‌ای از هنر تعریف می‌شود که نشانه‌ای از حقیقت هنر است [۳۲، ص ۹]. در بیانی بسیار کلی و کوتاه، این دو معمولاً برای جست‌وجوی معانی عمیق و پیچیده در چیزهای ساده استفاده می‌شوند. واژه Iconologia اولین بار در سال ۱۵۹۳ برای نام کتاب ریپا^۱ به کار برده شد [۳۴، ص ۲۵۵]. اما طرح‌ریزی دقیق آن از سوی پانوفسکی راه را برای دریافت‌های نظری فراهم کرد. واربورگ اولین اندیشمندی بود که در اندیشه معاصر روش تحلیل خود را شمایل‌شناسانه نام نهاد و از آن استفاده کرد. او بیشتر به آزمودن انگیزه‌ها در یک اثر هنری می‌پردازد [۲۵، ص ۲۰]. واربورگ نشان داد علائم تصویری خارج از زبان بیانی خود معنای دیگری می‌یابند و بدین ترتیب آثار هنری می‌تواند به‌منزله مستندات تاریخی باارزش نیز در نظر گرفته شوند [۳۷، ص ۹۰]. پانوفسکی نیز در جهت تئوریزه کردن نظریات خود به طرح دو واژه Iconography و Iconology پرداخت و نام خود را برای همیشه با این واژگان پیوند زد.

واژه Iconography ترکیبی از دو واژه یونانی eikon به معنای تصویر و graphe به معنای نوشتن است. شمایل‌نگاری یعنی داستانی که تصویر بازمی‌گوید [۳، ص ۵۱] و در مقابل آن شمایل‌شناسی به‌منزله ترجمه‌ای مستقیم و جامع مربوط به موضوع و مفهوم اثر هنری است، نه ظاهر آن [۳۵، ص ۱۸] و راهی برای توصیف است. این روش در درجه نخست معنای موضوع را در نظر می‌گیرد و به کشف معانی نمادین و تمثیلی در اثر هنری می‌پردازد [۷، ص ۹۲]. در

1. Cesare Ripa

معنای جدید، شمايل‌نگاری شامل جمع‌آوری و طبقه‌بندی و تحلیل داده‌هاست که از طریق آن موضوع اثر هنری فهمیده می‌شود [۳۷، ص ۸۹].

شمايل‌شناسی ترجمه‌ی جامع و مانعی برای Iconology است و می‌تواند معادل معناشناسی و مضمون‌شناسی باشد که راهی برای توضیح است. شمايل‌شناسی خود بر شمايل‌نگاری بنیان شده است و گسترده‌تر و جامع‌تر از آن است. درحقیقت، این روش تحلیل از واکاوی صرف عناصر تجسمی در متن تصویری فراتر می‌رود و همه‌ی شمايل‌های تصویری راهی می‌شوند به سوی اشاراتی در متون دیگر [۷، ص ۹۳]. در مطالعات شمايل‌نگارانه، محققان درصدد مواجهه با واقعیت ابژکتیو اثر و مشخص کردن این نکته‌اند که چه چیزی در اثر هنری ترسیم شده است. همچنین، آنان به دنبال مشخص کردن منابع باواسطه و بی‌واسطه مورد استفاده هنرمندند. از این‌رو، درصددند تا معانی عمیق‌تر و آگاهانه‌تری را بازشناسی کنند که از سوی هنرمند در اثر هنری به کار بسته شده است [۸، ص ۳۶]. این رهیافت سبب ورود تحلیل‌گر به شبکه‌ای از روابط بینامتنی می‌شود که هر شمايل- بخوانید نشانه- راهی برای معرفی و رمزگشایی از مقصودی پنهان در پس آن است.

خوانش تصویر براساس نظریه پانوفسکی

کشف معانی پنهان در متن تصویری و رمزگشایی از مجهولات تازه هدف کلی شمايل‌شناسی است. متن تصویری را پانوفسکی در روش شمايل‌نگاشتی خود به سه لایه تقسیم کرد و کاری کرد که امکان حرکت روشمند از سطح به عمق و از عناصر بصری به معنا حاصل شود.

۱. سطح نخست Preiconography [۳۷، ص ۹۰] تصویر پیشاشمايل‌نگاشتی همان ادراک ابتدایی تصویر و اولین و محسوس‌ترین دریافت از تصویر است [۶، ص ۲۳]. درواقع، نه دیدنی است و نه حس‌کردنی و در آن معنا به‌سادگی ب‌منتقل می‌شود. این سطح را خود پانوفسکی معنای اولیه یا طبیعی نامیده است. در این مرحله، تحلیل‌گر فقط از عناصر بصری و اولین ارجاعات آن‌ها، که در همین سطح قرار دارند و تنها حالتی تشریحی به خود می‌گیرند، استفاده می‌کند. بدین ترتیب، دنیای ظاهری را می‌توان دنیای موتیف‌های هنری دانست. شماری از این موتیف‌ها می‌توانند شرحی پیش‌شمايل‌نگارانه از اثر هنری ارائه دهد. در این گام، نباید از متن تصویری به متون دیگر عبور کرد و تشریح آن هم نباید مفصل و توصیفی باشد. از دید وولفلین^۱ تحلیل ظاهری عمدتاً تحلیل موتیف‌ها و ترکیب‌بندی است [۳۵، ص ۱۸]؛ مثلاً، زمانی که در برخورد با اثری مربوط به هنر مسیحی- که موضوع اصلی بحث پانوفسکی است- سیزده پیکره به دور میز غذاخوری را تشخیص می‌دهیم، این کار نمونه‌ای از خوانش پیش‌شمايل‌نگاشتی است.

۲. در دومین سطح خوانش تصویر از متن تصویری به متون دیگری ارجاع داده می‌شود. موتیف‌های هنری و ترکیبشان را به موضوع یا محتوا مربوط می‌کنیم و یک لایه از سطح بیرونی به درون اثر گام برمی‌داریم. عمدتاً منظورمان گستره موضوع ثانویه یا قراردادی است [۳۵، ص ۱۸]. این سطح را در فارسی شمایل‌نگاری [۶، ص ۲۳] ترجمه کرده‌اند. شمایل‌نگاری همان توصیف تصویر است و مقصود از آن توصیف موضوع و محتوای اثر است [۸، ص ۳۶]. هر شمایل تصویری نشانی از یک معادل در جهانی دیگر با بیانی دیگر است. منظور همانند و همسان‌سازی تاریخ‌ها یا کنایات و امثال که در موضوع‌ها رسوخ می‌کند یا ادراک‌ها و مفاهیم است [۲۱، ص ۱۱۴]. مطالعات بینارشته‌ای و ارتباط میان وجوه فرهنگ در اینجا راهگشاست، زیرا در خوانش شمایل‌ها فرض بر آن است که هر شمایل ارجاعی است به دنیای بیانی دیگر.

۳. سطح سوم عمیق‌ترین و پنهان‌ترین حرف‌های ناگفته اثر هنری است. هر آنچه بلاواسطه از سوی مخاطب درک نمی‌شوند، در این مرحله کشف و تحلیل می‌شوند. آخرین سطح به معنای ذاتی یا درونی تصویر می‌پردازد و زمان و مکان آفرینش تصویر و فرهنگ رایج در آن زمان و مکان و خواست‌های پشتیبان‌ها را در نظر می‌گیرد [۳، ص ۵۲]. با توجه به مسائل ذکرشده، تحقیقات شمایل‌شناسانه به جای توجه به حیثیت فرمال و زیبایی‌شناختی اثر هنری، به ارزش‌های اجتماعی و تاریخی آن توجه دارد [۸، ص ۳۷]. در این مرحله، درون اثر هنری تعمق می‌شود و از طریق ارجاعات و مستندات خارج از متن بسط معانی می‌شود. در واقع، یک اصل یکسان‌کننده که زمینه‌ساز شرح‌دهنده پیشامدهای بصری و معانی روشنشان و حتی تعیین‌کننده صورت ظاهری‌ای است که پیشامدهای بصری را می‌سازند [۳۵، ص ۱۸]. در این سطح است که می‌توان برحسب نشانه‌ها از اثر به همه مؤلفه‌هایی ارجاع داد که در زمان خلق آن وجود داشته است.

اوصاف حضرت مریم در قرآن کریم

در وصف حضرت مریم(س) سوره‌ای به نام او وجود دارد که جزئیات تولد حضرت مریم(س) و حضرت مسیح(ع) در آن ذکر شده است: «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَّلَیْسَ الذَّكَرُ کَالْاُنْثٰی وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ وَ ذَرَبْتُهَا مِنْ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ» [۱، آل عمران/ ۳] و چون او را بزاد (از روی حسرت) گفت: پروردگارا فرزندم دختر است! و خدا بر آنچه او زاییده داناتر است و پسر مانند دختر نخواهد بود و من او را مریم نام نهادم و او و فرزندانش را از شر شیطان رانده‌شده در پناه تو آورم.

خدا در قرآن آن‌گاه که بخواهد برای مؤمنان، مردان، زنان مؤمن، آیه‌ای و نشانه‌ای و اسوه‌ای معرفی کند، با کلام آسمانی خود مریم را معرفی می‌فرماید: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ» [۱، انبیا/ ۹۱]. در قرآن کریم، نام «مریم» ۳۴ بار تکرار شده و به طهارت و شایستگی خانواده

مریم تصریح شده است. آنجا که مردم خطاب به او می‌گویند: «یا اخت هارون ماکان ابوک امرأ سوء و ماکانت امک بغیاً» [۱، مریم/ ۲۸] به نظر می‌آید مریم دائماً در حال عبادت و جایگاه همیشگی او محراب بوده است و این دوام در عبادت به گونه‌ای است که او را در زمرة «قانتین»^۱ به شمار می‌آورند؛ آنجا که در قرآن می‌فرماید: «وَكَاَنَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ» [۱، تحریم/ ۱۲] [۲۲، ص ۱۰]. در آیه ۳۷ سوره آل عمران آمده است: «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا» هرگاه زکریا وارد محراب عبادت مریم می‌شد، نزد او روزی (خاص) می‌دید [۲۲، ص ۴۵]. و مثل آوردن (برای مؤمنان) مریم دخت عمران را، همان کسی که خود را پاک‌دامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتاب‌های او را تصدیق کرد و از فرمان برداران بود. مریم(س) بر اثر حفظ عفت و پاک‌دامنی و بر اثر ارتباط با روح غیبی به مقام «مصدقین» و «قانتین» رسید. در سوره مبارکه مریم آیات ۱۶ تا ۲۹، به روایات مریم و کیفیت بارداری وی پرداخته شده است. در این آیات، چند جمله وجود دارد که چهره‌هایی از طهارت و پاکی او را به تصویر می‌کشند که عبارت‌اند از: الف) «انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا» یعنی از مردم کناره گرفت و در سمت شرقی مسجد به عبادت پرداخت. «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا» [۱، مریم/ ۱۷]: پس میان خود و دیگران حجابی افکند [۲۲، ص ۴۵].

مرحوم علامه(ره) در ذیل این آیه می‌فرماید: «کلمه حجاب» به معنای هر چیزی است که چیزی را از غیر بپوشاند و از این کلمه چنین برمی‌آید که گویا مریم خود را از اهل خویش پوشیده داشت تا قلبش فارغ‌تر برای عبادت باشد [۲۸، ص ۳۳]. «فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا» [۱، مریم/ ۱۷]. پیداست در این موقع چه حالتی به مریم دست می‌دهد؛ مریمی که همواره پاک‌دامن می‌زیسته و در دامان پاکان پرورش یافته از دیدن چنین منظره‌ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوت او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می‌دهد؟ بلافاصله صدا زد: من به خدای رحمان از تو پناه می‌برم؛ اگر پرهیزکار هستی. «قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا» [۱، مریم/ ۱۸] [۲۸، ص ۳۴]. «قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا» [۱، مریم/ ۱۹]. جبرئیل در جواب او گفت: من فرستاده خدا هستم. می‌خواهم به تو فرزندی ببخشم که از هرگونه آلودگی پاک باشد [۲۳، ص ۵۵]. «إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ». این جمله همچو آبی بر آتش بریخت و به قلب پاک مریم آرامش بخشید [۲۸، ص ۱۳]. ولی این آرامش چندان طولانی نبود، زیرا که بلافاصله افزود: من آمده‌ام تا پسر پاکیزه‌ای از نظر خلق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم. «لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا». از شنیدن این سخن، لرزش شدیدی وجود مریم را فراگرفت و بار دیگر در نگرانی عمیقی فرو رفت. «قَالَتْ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكِ بَغِيًّا» [۱، مریم/ ۲۰]. گفت چگونه مرا پسری است با اینکه دست بشری به من نرسیده است و بدکار نبوده‌ام؟! [۲۸، ص ۳۵]. «مس بشر» به قرینه اینکه در مقابل زنا قرار گرفته کنایه از نکاح

۱. بسیاری در عبادت، عبادت‌گران.

است و این در ذات خود اعم است و لذا در سوره آل عمران، که بعد از مریم نازل شده، نامی از بغی (زنا) نیامده و استفهام در آیه شریفه از باب تعجب است؛ یعنی چگونه برای من فرزند می‌شود با اینکه قبل از این با هیچ مردی نیامیخته‌ام حضرت مریم (س) در این آیه شریفه به پاکی و طهارت خویش استناد می‌کند و طهارت دائمی خود در زمینه‌های مختلف را یادآور می‌شود. چگونه من صاحب پسری می‌شوم، در حالی که با هیچ بشری ازدواج نکرده‌ام که از راه حلال فرزند آورم و هیچ‌گاه گناهکار نبوده‌ام و حتی در فکر گناه هم نبوده‌ام [۲۲، ص ۵۴]. در این آیه شریفه، همانندسازی کودک و به‌ویژه دختر از مادر را متذکر می‌شود. می‌فرماید مادر تو پاک بود و طهارت اخلاقی داشت. تو هم باید پاک باشی که در دامان او پرورش یافتی. از این روست که قرآن کریم سعی در رفع افترا و تهمت به مریم می‌کند و می‌فرماید: «وَ مَرِيْمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» دختر عمران کسی است که خود را پاک‌دامن نگاه داشت [۱، تحریم/ ۱۲]. و نیز در سوره انبیا می‌فرماید: «وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ» [۱، انبیا/ ۹۱] و آن (زن را یاد کن) که خود را پاک‌دامن نگاه داشت و از روح خویش در او دمیدیم و او و پسرش را برای عالمیان آیتی قرار دادیم. پس مریم بانویی پاک‌دامن است که خداوند او را ظرف مناسبی برای مقام رسالت خویش می‌داند و برای اثبات پاکی او طفل شیرخواره را به تکلم درمی‌آورد و او را الگویی برای پاک‌دامنان قرار می‌دهد. از مقامات حضرت مریم (س) می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱. مقام ولایت حضرت مریم و برگزیده‌شدنش از سوی خداوند: از مراتب بسیار بالایی که برای حضرت مریم (س) قائل شده‌اند ولایت است. ولایت درجاتی دارد و در متون عرفانی حضرت مریم در مراتب عالی این مقام قرار دارد. «وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» [۱، آل عمران/ ۴۲] و یاد کنید هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! قطعاً خدا تو را برگزیده و از همه آلودگی‌های ظاهری و باطنی پاک ساخته و بر زنان جهانیان برتری داده است.

۲. مرتبه راست‌گویی: «مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ» [۱، مائده/ ۷۵]. مسیح، پسر مریم، فرستاده‌ای بیش نیست که پیش از او نیز پیامبرانی بودند و مادرش بسیار راست‌گو و درست‌کردار بود. آن دو (همچون سایر انسان‌ها) غذا می‌خوردند (پس هیچ‌یک خدا نیستند). بنگر که چگونه آیات را برای مردم بیان می‌کنیم. پس بنگر که این مردم چگونه (از حق) روی‌گردان می‌شوند. «صدیق» کسی است که بسیار راست‌گو باشد و راست‌گویی خود را با کردار درستش ثابت کند. مریم از اولیای خداست. قرآن از او تجلیل می‌کند و او را «صدیقه» می‌شمارد. «وَ أُمَّهُ صِدِّيقَةٌ» زن می‌تواند به بالاترین درجات معنوی برسد؛ تا آنجا که خداوند ثناگویی شود. در آیه دیگر، صدیقه بودن حضرت مریم چنین بیان شده است که او کلمات

الهی را تصدیق می کرد و از عابدان بود. «صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَوَاتِينِ» [۱]، تحریم/ ۱۲]. او کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را (با کمال ایمان) تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا به شمار می رفت. «صَدَّقَتْ... وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ» [۲۴، ص ۱۴۴-۳۴۹].

۳. مقام صبر و سخن گفتن عیسی در گهواره: به سبب رنج زیادی بود که در جریان بارداری و سپس زادن حضرت عیسی (ع) متحمل شد و در مظان اتهام و سرزنش خلق قرار گرفت و می گفتند: «یا أخت هارونَ ما كانَ أبوكَ إمرأ سوءٍ و ما كانت أمك بغیا» [۱، مریم/ ۲۸]. پروردگار با جاری کردن سخن بر زبان عیسی (ع) این مهم را کفایت نمود. این پاداش کسی است که در برابر جفاهای اغیار صبر کند. «الیس الله بكاف عبده» [۱، زمر/ ۳۶]. آیه «فَأَجَاءَهَا الْمَخاضُ الی جِذَعِ النَّخْلَةِ قَالَتْی... و كنت نسیاً منسیاً» [۱، مریم/ ۲۳]. عین القضاة همدانی با توجه به دلتنگی حضرت مریم (س) و شرم او از رویارویی با مردم به صدیقه بودن آن حضرت اشاره و براساس رابطه میان سختی و رنج با صدیقین و مانوس بودن ایشان به رنج و سختی، آیه را این گونه تأویل کرده است که آرزوی مرگ کردن حضرت مریم (س) نه به دلیل ترس از ملامت خلق، بلکه به سبب شفقت و دلسوزی وی بر آدمیان بود، زیرا آن حضرت نمی خواست مردم با نسبت دادن اتهامات ناروا به وی گرفتار عقوبت شوند [۱۷، ص ۳].

۴. محدثه: حضرت مریم هم صحبت فرشتگان بود و به لقب «محدثه» مفتخر شد. محدثه به کسی می گویند که سخن فرشتگان را می شنود و با آنها سخن می گوید و حضرت مریم سخن فرشتگان را می شنید و با آنها سخن می گفت و آنها را مشاهده می کرد. «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يَبشُرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ» [۱، آل عمران/ ۴۲]. (بیاد آر) آن گاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! همانا که خداوند تو را به کلمه و نشانه ای از سوی خویش، به نام مسیح پسر عیسی مریم، بشارت می دهد. او که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است [۲۸، ص ۲۸۴].

۵. حضرت مریم (س) و مرتبه طهارت: عرفا با عنایت به آیه «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» [۱، آل عمران/ ۴۲] هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده است، که در بزرگداشت مقام حضرت مریم (س) نازل شده است، مرتبه طهارت را برای وی بر شمرده اند. با استناد به آیه «امه صدیقه» [۱، مائده/ ۷۵] حضرت مریم (س) هم صدیقه بود و هم از لوث دو جهان پاک بود. میدی در تفسیر آیه «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ» می نویسد: «الله تو را برگزید و از همه فاحشه و اثم پاک کرد» [۱۷، ص ۱۱-۱۳].

۶. نزول رزق بهشتی: «دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.» هر گاه زکریا در محراب عبادت بر مریم وارد می شد، خوراکی (شگفت آوری) نزد او می یافت. می پرسید: ای مریم (این غذا و خوراک تو) از کجاست؟! مریم در

پاسخ می‌گفت آن از نزد خداست [۱، آل عمران/ ۳۷]. «واذکر فی کتابک مریم إذ انتبذت مکانا شرقیاً.» در این کتاب، مریم را یادآوری کن آن‌گاه که در مکانی در طرف شرقی مسجد از کسان خود کناره گرفت (مریم/ ۱۶). انگیزه کناره‌گیری حضرت مریم (س) اجتناب از تظاهر در عبادت خالصانه بود [۱۹، ص ۱۳۸].

جدول ۱. اوصاف حضرت مریم (س) در قرآن کریم

حضور نمادین	ترجمه و تفسیر	منبع	اوصاف
مقام ولایت	ای مریم! همانا خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و بر زنان جهانیان برتری داده است. هرگاه زکریا در محراب عبادت بر مریم وارد می‌شد، خوراکی (شگفت‌آوری) نزد او می‌یافت. می‌پرسید: ... از کجاست؟! مریم در پاسخ می‌گفت: آن از نزد خداست. فرشتگان گفتند: ای مریم! همانا خداوند تو را...	مریم ۱۸؛ آل عمران ۴۳-۴۲ مریم ۱۶؛ آل عمران ۳۷؛ تفسیر نمونه؛ بحارالانوار	برگزیده شدن از سوی خدا نزول میوه‌های بهشتی در غیر فصل آن
محدثه‌بودن	بشارت می‌دهد. فرشتگان گفتند: ای مریم، همانا خدا تو را برگزید و پاکیزه گردانید.	آل عمران ۴۷-۴۳-۴۲؛ مریم ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷	سخن گفتن با فرشتگان
پاک‌دامنی	و ... مریم دختر عمران (نیز مثل زده است) زنی که دامن خویش را (از گناه) حفظ کرد.	آل عمران ۴۲؛ تحریم ۱۲؛ انبیاء ۹۱؛ مائده ۷۵	طهارت و پاکی
صدیقین	و مادرش بسیار راست‌گو و ... بود. او کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را... تصدیق کرد.	مائده ۷۵؛ تحریم ۱۲	راست‌گویی بسیار

دورهٔ رنسانس

از اوایل قرن پانزدهم میلادی، تحولی عمیق در همهٔ زمینه‌های علوم مختلف، به‌خصوص در هنر اروپا، به‌وجود آمد. در این دوره، رابطه میان هنر و دیانت، که در دوره‌های پیشین پیوند مستقیم و ناگسستنی داشت، تا حدودی از هم گسست و تکیهٔ هنرمندان به جنبه‌های مادی و آرمان‌های طبیعی، به‌خصوص «انسان»، معطوف شد. بسیاری از تاریخ‌نگاران رنسانس را «بازنگری در فرهنگ کهن»، «احیای دانش»، «بازشناسی انسان»، «کشف دوبارهٔ جهان» دانسته‌اند [۳۰، ص ۳۷]. پاکباز تحولات هنری دورهٔ رنسانس را این‌گونه تقسیم کرده است: مراحل آغازین یا متقدم (حدود ۱۳۰۰-۱۴۲۰) که در فلورانس آغاز شد و مرکز اصلی‌اش فلورانس، میلان و ونیز است. میانه (حدود ۱۴۲۰-۱۵۰۰) که دوران اعتلا یا دورهٔ «کلاسیک» نامیده شده و مرکزیت آن شهر رم است و متأخر (حدود ۱۵۰۰-۱۵۲۷) [۱۲، ص ۲۶۱]. اصطلاح رنسانس از

لغت ايتاليایی rinascita گرفته شده است. اين اصطلاح بعدها در زبان فرانسه renaissance خوانده شد و به صورت بين‌المللی درآمد. پایه نقاشی‌های اين عهد را هنرمند ايتاليایی جيوټو (۱۲۶۶-۱۳۳۷) بنا کرد [۱۶، ص ۴]. در اين دوره، موضوعاتی چون مريم(س) و کودک رويکردی به طبيعت اين جهانی شخصیت‌ها و حوادث دارد [۳۰، ص ۶۱].

روح رنسانس و دين

دينداری در دوره رنسانس را بايد در ارتباط انسان با دين، چه با تصور خدا از حالت ذهنی و روحی آن، استنباط کرد. اين انسان‌های مدرن، که نمايندگان فرهنگ ايتاليا بودند، مانند همه اروپاييان ديندار به دنيا آمده بودند، اما فردیت نيرومند مدرن انسان آن دوره آن‌ها را، چه در امور دينی و چه در ساير شئون زندگی، به ذهن‌گرایی سوق داده بود و جذبه عظيم عالم کبير و صغير و دنياي بيرونی و دنياي روحی درونی آنان را به‌طور اخص «اين‌جهانی» ساخته بود. ادب و فرهنگ دوران باستان آرمان زندگی شد و تفکر و تعمق و شکاکیت دوران قديم بر ذهن ايتاليایی تسلط کامل يافت [۱۱، ص ۴۴۶]. در دوره رنسانس، نگاه از آسمان به زمين برمی‌گردد، عالم غيب به تدریج نفي می‌شود و تمام تقدس شمايل‌ها در زیبایی ظاهر آن‌ها جلوه‌گری می‌نماید [۳۲، ص ۸۲]. تنها تفاوت بارز جنبه فرهنگی دوره رنسانس با قرون وسطا در هنر آن‌ها دیده می‌شود. طی قرون وسطا، هنر بازتاب علاقه عمیق آن دوره به دين بود؛ مثلاً نقاشی‌ها یا پرتره عیسی مسیح(ع)، حضرت مريم(س) و قدیسين بود یا صحنه‌هایی از تجلی که به تصویر کشیده می‌شدند. اما در دوره رنسانس سرشت هنر کمتر مذهبی بود. به‌طور کلی، ویژگی‌های نقاشی رنسانس را اين‌گونه می‌توان برشمرد: رنسانس هنری غيردینی است [۴، ص ۴]. هنری که تا حد زیادی به موضوعات دنیوی می‌پرداخت؛ مثل پرتره از افراد زنده، منظره‌ها و صحنه‌هایی از زندگی روزمره. با این حال، موضوعات مذهبی کاملاً محو نشده بودند و در واقع برخی از آثار مذهبی بزرگ مربوط به دوره رنسانس است. در این دوره، هنرمندان اغلب از سوی اشراف، بازرگانان و رهبران حکومتی حمایت می‌شوند. عمدتاً حامیان غيرمذهبی علاقه‌مند بودند خودشان یا افراد خانواده‌شان به صورت تصویر یا تندیس ابدی شوند [۲، ص ۷۵]. رنسانس نه تنها فعالیت‌های فرهنگی و هنری، بلکه ساير پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی رشد و علوم و فنون را نیز دربرگرفت [۱۸، ص ۱۰۹].

اومانيسم در قرن چهاردهم ميلادی

«اومانيسم» را در زبان فارسی «انسان‌گرایی» و مکتب اصالت انسان ترجمه کرده‌اند. اصطلاح «اومانيسم» به معنای انسانیت و انسان‌دوستی به‌منزله پایان اندیشه و عمل است. همچنين، در

معنای اعم، حالت روحی و شیوه فکری که اهمیت شخصیت فردی و شکوفایی کامل آن را مقدم بر همه چیز می‌شمارد. اندیشیدن و عمل کردن با آگاهی به حیثیت انسانی و کوشیدن برای دستیابی به انسانیت اصیل [۱۵]. هدف این جنبش شکوفاکردن همه نیروهای روحی و درونی آدمی و پدیدآوردن انسان خودآگاه و رهایی علم و زندگی اخلاقی و دینی آدمیان از قیومیت کلیسا بود. این جنبش در دوره رنسانس به منتهای شکوفایی رسید و از آن به بعد «اومانیسزم» معنی اندیشیدن پیدا کرد [۱۱، ص ۳۲].

با رجوع به تاریخ فرهنگ یونان باستان و روم قدیم، به ارتباط اومانیسزم با آن پی می‌بریم. نکته مهم در این است که همان فرهنگ قرن چهاردهم میلادی به ضرورت راه را برای پیروزی اومانیسزم هموار کرد و نمایندگان بزرگ سیرت و فرهنگ ایتالیایی همان کسانی بودند که دروازه‌ها را به روی گرایش بی‌حدومرز به فرهنگ دوران باستان گشودند. پیشرو همه آنان دانته بود. او بود که نخستین بار با نیروی حیرت‌انگیز فرهنگ دوره باستان را به صف اول فرهنگ ملی هدایت کرد [۱۱، ص ۱۹۶]. هنرمندان قرن پانزدهم ایتالیا با زمینه‌یابی مسائل و مشکلات موجود در گذشته و حل علمی این مسائل به‌مانند روشن‌فکران رفتار می‌نمودند و همین امر سبب ارتقای آنان شد [۱۵، ص ۵۰].

اومانیسست‌ها به جای عالمی که ثمره گناه انسان بود و باید با زهد و دوری از آن نجات یافت، جهانی زیبا و سازمان‌یافته و به جای جزم‌گرایی کلیسا، تساهل و به جای جزم‌گرایی فلسفه مدرسی، خردگرایی همراه با ادبیات، هنر و اخلاق را به بشر غربی عرضه کردند [۱۰، ص ۵۷۰]. هنرمند دوره رنسانس تفسیرگر بینش دگرگون‌شده بود. او انسان را نه تنها شاهد سرافکننده عظمت، که بیشتر مظهر سرافراز خود پروردگار و جانشین او در زمین می‌دانست [۲۶، ص ۵-۶]. از اولین انسان‌گرایان می‌توان به فرانچسکو پترارکای ایتالیایی، که به پتراک مشهور است، اشاره کرد. او بسیاری از آثار فراموش‌شده روم و یونان باستان را مطالعه و احیا کرد [۲، ص ۱۷]. پتراک را پدر اومانیسزم نامیده‌اند [۱۱، ص ۱۹۷]. انسان‌گرایان دوران رنسانس تمایل داشتند آموزه‌های عهد باستان را با عقاید مسیحیت تطبیق دهند [۱۵، ص ۵۰۱].

تفسیر شمایل‌های مریم

تصویر ۱. مریم و کودک بر تخت نشسته، اثر جوتو، کلیسای نیسانتی فلورانس، ۱۳۱۰؛
رئسانس آغازین

تصویر ۱. مریم و کودک بر تخت نشسته، اثر جوتو؛
۱۳۱۰م [۱۵]

توصیف پیشاشمایل‌شناسانه: در این تصویر، کادر اثر عمودی و جهت آن رو به بالاست. ترکیب‌بندی آن متقارن (قابل پیش‌بینی و ایستا)، مثلی با قاعده‌ای پایین کادر (کف تخت) با خطوط دورکشی تیز و ساده است که به همراه جزئیات واضح دیده می‌شود. مریم روی تخت جلوس کرده و در آغوش وی مسیح تکیه داده است. در اطراف حضرت ردیفی از فرشتگان با سرها و حالات بدنی یکسان دیده می‌شوند.

تحلیل شمایل‌نگارانه: زاویه شیروانی‌مانند و نوک تیز محراب در جهت عمودی بودن اثر تأکید دارد و روحانیت بیشتری به شخصیت‌های مرکزی اثر، یعنی مریم و کودک، می‌دهد. همه چیز شکوهی خاص دارد؛ همچون شمایل‌ها، هاله دور سر، تخت، لباس و ردای بلند مریم و لباس سفید به نماد معصومیت و پاکی او را پوشانیده است. رنگ آبی درخشان جبهه وی در تضاد با روکش طلایی پس‌زمینه حضرت مریم را به نقطه کانونی ترکیب تبدیل کرده است. جوتو ملکه بهشت-مریم- و پسرش را جلوس کرده در میان فرشتگان و در برابر پس‌زمینه طلایی تصویر می‌کند. ردای آبی سر مریم عذرا و ابعاد عظیم او در تصویر چشمان بیننده را مستقیماً به سمت او و مسیح کودک، که در آغوشش قرار دارد، می‌کشاند. همه دیگر پیکره‌ها به او زل

زدهاند؛ تا نشانه و تشدیدکننده اهمیت آن‌ها باشد. تخت حضرت مریم را از سه جانب دربر گرفته و او را از پس‌زمینه طلایی‌رنگ جدا نگاه می‌دارد [۱۵، ص ۴۴۷].

تفسیر شمایل‌شناسانه: سال خلق اثر ۱۳۰۳ تا ۱۳۱۰م است. هاله تخت اطراف سر قدیسین، ابعاد عظیم و رمزی پیکره مریم و کودک بیانگر اولوهیت حضرت مریم در اثر است. رنگ‌های طلایی و گرم قرینه کامل اثر بر ملکوتی بودن آن تأکید دارد. چهره‌های قدیسین در اطراف مریم قرینه متناظرند و بر نقطه مرکزی بودن مریم و مقام ایشان دلالت دارد. زانوزدن دو فرشته بالدار در پایین تخت بیانگر تکریم مریم است. مریم درون محراب عبادتش نشسته است؛ به طوری که شیروانی نوک‌تیز آن رو به بالا و بر الهی بودن مقام حضرت مریم (س) تأکید می‌کند. حالت عمودی بودن کادر روحانیت بیشتری به شخصیت‌های مرکزی اثر، یعنی مریم و کودک، می‌دهد. مسیح پوششی سفیدرنگ به نماد پاکی و زاده شدن از مادری پاک‌دامن دارد. تقریباً همه نگاه‌های افراد موجود در تابلو رو به بالا و به سمت مادر و مسیح کودک است که بر شکوه مریم بر تخت‌نشسته می‌افزاید. گویی همه چیز در واقعیتی اسرارآمیز رخ داده است. تصویر مریم خشک و رسمی و رمزگونه است. این تصویر با سخن گفتن عیسی در گهواره در قرآن و مقام ولایت مریم (س) بر اساس آیه ۴۲ سوره مبارکه آل عمران که می‌فرماید: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» و هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده است»، می‌تواند مطابقت داشته باشد.

تصویر ۲. مریم عذرا به عنوان ملکه آسمان‌ها، دوچو، کلیسای جامع سیئنا، ۱۳۱۱-۱۳۰۸م،
رنسانس آغازین

تصویر ۲. مریم عذرا به عنوان ملکه آسمان، دوچو،
۱۳۰۸-۱۳۱۱م [۱۵]

توصیف پیشاشمایل نگارانه: ترکیب‌بندی اثر به صورت متمرکز و متقارن و خطی و با رنگ‌های درخشان است. به کارگیری تکنیک ساده با نقوش ثابت و قاعده یکسان در کشیدن سر فرشتگان دیده می‌شود. محراب مثلثی شکل که قسمت بالایی آن تصویر نشده است.

تحلیل شمایل نگارانه: در این نقاشی اثر دوچو، مریم را به‌عنوان ملکه آسمان‌ها در میان جمیع فرشتگان و انبیا نشان می‌دهد. مریم ردای بلندی دارد که وی را از سر تا پا پوشانیده است. درحالی‌که مریم به کودک خود می‌نگرد، گویی فرشتگان در حال صحبت کردن با یکدیگر و خیره به مسیح‌اند. مسیح نیز به نماد معصومیت برهنه است. همه پیکره‌ها هاله سر دارند. سیالیت در جامه‌پردازی، سادگی جذاب پیکره‌ها و نگاه‌های آن‌ها به یکدیگر دیده می‌شود. در این اثر، تکریم بر تخت نشستن مریم عذرا و کودک نشان داده شده است. دو تپو تصویری شاهوار در ابعاد عظیم خلق کرده است. افرادی که در محضر مریم‌اند و او را دربرگرفته‌اند ترکیبی متعادل از فرشتگان و قدیسان‌اند. مریم با پیکره‌ای بسیار بزرگ‌تر و پرابهت در لباسی به رنگ آبی تیره پیچیده شده است که برای او طبق شیوه معمول آن دوره در نظر گرفته می‌شد. دیگر قدیسان شهر سیننا در ردیف اول زانو زده‌اند. همگی رو به او دارند و به پیکره او خیره‌اند [۱۵، ص ۴۵۱]. دو تپو تخت را به شکل نیمکتی آراسته و زیبا درآورده و حضرت مریم هویتی زنانه و لطیف دارد [۳۰، ص ۱۳۷].

تفسیر شمایل‌شناسانه: این اثر به سال ۱۳۰۸-۱۳۱۱م روی لوح چوبی برای طاق محراب ملکه ملکوت در سیننا کشیده شده است. پیکره قدیسان با هاله سر در بالای تصویر دیده می‌شود. در مرکز تصویر، محراب قرار دارد که در قرآن به جایگاه حضرت مریم برای عبادت اشاره شده است. مریم درحالی‌که کودکش، مسیح، را در آغوش دارد، بر تختی در آن جلوس کرده است. حضرت مریم(س) در این اثر با حالتی غمگین همراه با سکوتی رازآمیز به تصویر درآمده است و گویی غم او حکایت از چگونگی بازگشت به میان قومش دارد. مرحوم علامه(ره) در شرح این داستان این‌گونه می‌فرماید: «زاین‌روست که قرآن کریم سعی در رفع افترا و تهمت به مریم می‌کند و می‌فرماید: «و مریم ابنت عمران الّتی احصنت فرجها» دختر عمران کسی است که خود را پاک‌دامن نگاه داشت» [۱، تحریم/ ۱۲]. تصویر فرشتگان اطراف تخت و قدیسان و قدیسه‌ها با هاله سر نیز بیانگر عظمت و اهمیت حضرت مریم(س) است. بعضی از قدیسان به حالت زانوزده هستند. همگی آن‌ها در حال ستایش واقعه‌ای عظیم از مادر مسیح هستند. حضور حضرت مریم(س) در میان قدیسان و فرشتگان در این اثر و تکریم‌ها به مقام حضرت مریم و عظمت ایشان بعد از به دنیا آمدن حضرت عیسی و مقام ولایت ایشان اشاره دارد و با آیه ۴۵ سوره آل عمران مطابقت دارد. آنجا که می‌فرماید: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ؛ هنگامی که فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه خود بشارت می‌دهد که نامش مسیح (عیسی) پسر مریم است که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان (درگاه خدا) است.»

تصویر ۳. تولد مریم عذرا، دومینیکو دل گیرلانداو، ۱۴۴۴-۱۴۴۹م، رنسانس میانی

تصویر ۳. تولد مریم عذرا، گیرلانداو، نقاشی دیواری،
[۱۲۸۵-۱۲۹۰م] [۳۱]

توصیف پیشاشمایل‌شناسانه: صحنه تولد مریم عذرا در یک خانه اعیانی فلورانس آراسته به کتیبه‌ای تراشیده شده از منظره کودکان نوازنده که بالای دیوار کوب چوبی خاتم کاری شده ظریفی قرار دارد. در این نقاشی دیواری، یک زن با دست‌هایی گره کرده در مقابل مادر مریم به همراه تعدادی خدمتکار دیده می‌شود. شکل‌ها قابل قبول و رنگ‌ها درخشان است، اما از تخیل در آن خبری نیست. این اثر از لحاظ ریاضی با ابعاد دقیق و خیره‌کننده با تکنیک فرسک بر دیوار کار شده است.

تحلیل شمایل‌نگارانه: تصویر مادر مریم با ردای بلند و موی پوشیده (با روسری) بر تخت نشسته است. لودوویکا^۱ دختر جووانی تورنابوونی^۲، فلورانس ثروتمندی که این نقاشی‌های دیواری را سفارش داده است، در حالی دیده می‌شود که دست‌ها را در برابر مادر مریم جمع کرده است و چهار بانوی منتظر همگی در جامه‌هایی که در زندگی واقعی می‌پوشند همراه او هستند. کیفیت ساخت اثر بسیار خوب است [۳۱، ص ۶۲۲]. وزاری در باب زنانی سخن می‌گوید که کودک را شست‌وشو می‌دهند. او حالت زنی را شرح می‌دهد که کودک را در آغوش دارد و با نگاهی مهربان در او می‌نگرد. در پایان، زیبایی‌های زنانه هریک را شرح می‌دهد [۳۰، ص ۳۹۰]. در پلکان کناری تصویری در آغوش کشیدن دو نفر دیده می‌شود؛ گویی در حال رساندن خبر تولد کودک و مزدگانی به مردی است که احتمالاً زکریا (شوهرخاله مریم که کفالت وی را برعهده داشت) است.

تفسیر شمایل‌شناسانه: تاریخ خلق اثر ۱۴۸۵-۱۴۹۰م است و گیرلانداو آن را برای یک خانه اعیانی فلورانس در سانتا ماریا نوولا در فلورانس انجام داده است. همه‌چیز در اوج وقار و

1. Ludovica
2. Tornabuoni

شکوه است. مادر باکره فاقد هاله سر و پوششی کامل روی تخت تکیه داده و نگاهی از روی حسرت به کودک دارد. کودک در آغوش او نیست. این نقاشی صحنه زندگی مادر مریم را در خانه‌ای اشرافی نشان می‌دهد. این خانه آراسته به کتیبه‌ای تراشیده شده از منظره کودک‌کان نوازنده و در بالای دیوار کوب چوبی خاتم کاری شده ظریفی قرار دارد. دایه مریمکودک را با مهربانی نگاه می‌کند و می‌خواهند او را غسل تعمید دهند. جزئیات دیواره‌ها و ستون‌ها به صورت واقعی تصویر شده و به داستان تولد مریم در قرآن کریم و نگاه مادر با حسرت به کودک اشاره دارد که چرا کودکش دختر است. «فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَّلِلّٰهِ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَّ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَّ اِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَّ اِنِّي اَعِزُّهَا بِكَ وَّ ذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ» [۱، آل عمران / ۳]. چون او را بزاد (از روی حسرت) گفت: پروردگارا فرزندم دختر است! و خدا بر آنچه او زاییده داناتر است و پسر مانند دختر نخواهد بود و من او را مریم نام نهادم و او فرزندانش را از شر شیطان رانده شده در پناه تو آورم.

تصویر ۴. بشارت تولد مسیح، سیمونه مارتینی، ۱۳۳۰م، رنگ لعابی روی تخته، ۳×۲/۷ متر، فلورانس، رنسانس آغازین

تصویر ۴. بشارت تولد مسیح، سیمونه مارتینی، حدود ۱۳۳۰م [۳۱]

توصیف پیشاشمايل نگارانه: این اثر ترکیب‌بندی متقارنی دارد. در دست مریم یک کتاب و در دست فرشته گل سوسن دیده می‌شود. فرشته نگهبان زن صلیب و پر به دست دارد و در سمت مقابلش فرشته نگهبان مرد با نیزه و پر دیده می‌شود. ستون‌ها و شکل محراب گوتیک شعله‌آساست. در بالای محراب چهار قاب دایره‌ای دیده می‌شود.

تحلیل شمايل نگارانه: در این اثر، مریم عذرای مشوش در مقابل فرشته روح القدس قرار دارد. گلدانی بزرگ با چهار شاخه گل سوسن در مرکز محراب میان مریم و روح القدس دیده

می‌شود. فرشته شاخه‌نخلی در دست دارد. هر دو هاله سر دارند. فرشته تاج گلی بر سر دارد. مریم و فرشته و دو نفر همراه فرشته هاله سر دارند. هر دو موهایی بور دارند. سیمونه کلماتی را بر سطح نقاشی‌اش به صورت برجسته و با روکش طلایی نگاشته است [۳۱، ص ۴۵۳]. فرشته جامه باشکوهی از پارچه زربفت سفید و طلایی همراه با شنلی لغزان و چهارخانه بر تن دارد و لبه شنل آبی مریم با باریکه‌ای طلایی تند مزین است. پرنده روح‌القدس رو به پایین و به جانب مریم پرواز می‌کند و در احاطه سرافیم (فرشتگان) کوچکی قرار می‌گیرد که بال‌های چلچله‌گون صلیب‌وارشان تیزه‌های جناغ چارچوب را به حالت معکوس باز می‌تابانند. فرشته روح‌القدس مریم را به آرامش دعوت می‌کند و در حال ادا کردن این کلمات طلایی‌رنگ Ave Maria Gratia Plenum Dominus Tecum (درود بر مریم متبرک خدا با توست) صحنه را به منظره‌ای آسمانی تبدیل می‌کند [۱۵، ص ۵۷۳-۵۷۸].

تفسیر شمایل‌شناسانه: کتاب در دست مریم عذرا در این تصویر نشان می‌دهد که مریم در حال مطالعه کتاب مقدس بوده که فرشته بر او وارد می‌شود. چنان‌که با شگفتی به مهمانش واکنش می‌دهد و از او کنار می‌کشد. فاختگان همراه روح‌القدس منتظر تصمیم خطیر مریم مبنی بر موافقتش با پذیرفتن مسئولیت و تبدیل شدن به مادر مسیح و آغاز مرحله رستگاری بشرند. حضرت مریم از دیدن فرشته چنان هراسان می‌شود که خود را لای ردای آبی‌اش محکم می‌پنجد؛ گویی در دلش دارد به خدا پناه می‌برد. اما همچنان انگشت شست خود را لای کتاب مقدس دارد. اثر نشان می‌دهد که باکره دیگر آن دختر ساده نیست، بلکه زنی باسواد و اهل مطالعه است. کتاب در اینجا می‌تواند نشانی از عقل و دانش باشد. کف موزاییک‌شده اثر سبب افزایش شکوه تصویر شده است. احتمالاً گردش پرنده در بالای سر فرشته نماد عیسی مسیح باشد. چنان‌که نخل در دست روح‌القدس نماد حیات جاویدان است. در واقع، چین‌ها و حرکات موج لباس فرشته بر حرکت فرشته دلالت دارد. حالت تعظیم او به نشانه درخواستی توأم با احترام است. گل سوسن در داخل گلدان زیر محراب کادر نماد طهارت و پاکی و دوشیزگی مریم و ردای آبی‌رنگ او نیز بر باکرگی ایشان دلالت دارد. چهار شاخه گل درون گلدان بزرگ گل سوسن نماد تعداد انجیل‌هاست. پیکره‌های تصویرشده ظرافتی احساسی دارند که آن‌ها را از معمولی بودن دور می‌کند و به محدوده‌ای روحانی می‌برد که به نزول فرشته روح‌القدس در قرآن بر مریم و محدثه‌بودن وی اشاره دارد. «فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا» [۱، مریم/ ۱۷]. پیداست در این موقع چه حالتی به مریم دست می‌دهد؛ مریمی که همواره پاک‌دامن می‌زیسته و در دامان پاکان پرورش یافته از دیدن چنین منظره‌ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوت او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می‌دهد؟ بلافاصله صدا زد: من به خدای رحمان از تو پناه می‌برم؛ اگر پرهیزکار هستی. «قَالَ إِنِّي أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا» [۱، مریم/ ۱۹]. جبریل در جواب او

گفت: من فرستاده خدا هستم. می‌خواهم به تو فرزندی ببخشم که از هرگونه آلودگی پاک باشد [۲۳، ص ۵۵].

تصویر ۵. مریم و کودک بر تخت نشسته، اثر بلینی، ۱۵۰۵م، رنگ روغن روی چوب، ۲×۴۵/۵ متر و نیز، اوج رنسانس

تصویر ۵. مریم و کودک بر تخت نشسته، جووانی بلینی، ۱۵۰۵م [۲۱]

توصیف پیشاشمایل‌شناسانه: این نقاشی دارای کادر عمودی مستطیلی با ترکیب هرمی باثباتی از حضرت مریم و کودک در آغوش گرفته است. مسیح کودک در حالت ایستاده در آغوش مریم بر تخت نشسته به تصویر درآمده است. نشسته بر تخت ایستاده است. درحالی که پیکره‌هایی حضرت مریم را احاطه کرده‌اند، ایشان در بالاترین موقعیت نسبت به آن‌ها دیده می‌شود. دختری نوازنده در حال نواختن ساز و پدر مقدس در حال خواندن کتاب مقدس‌اند.

تحلیل شمایل‌نگارانه: شمایل مریم در این تصویر با لباسی رنگین و نمادین و روسری سپید دیده می‌شود با تن پوشی قرمز (زمینی و مهر و علاقه مادری) و سبز و روپوشی آبی‌رنگ (الوهیت) و روسری سپید، که نمادی از باکری و معصومیت در میان قدیسان است، بر تخت مرمری نشسته است. بلینی در سال ۱۵۰۵ برای دیر بندیکتی زکریای قدیس آن را درست کرد. این ملکه آسمان‌ها همراه فرزندش بر تخت نشسته است؛ درحالی که قدیسین، پطروس، کاترین، لوسی و جروم مقابل او ایستاده‌اند. زمینه در این اثر ساده و اثرگذار است. قدیسین در زیر یک نیم‌گنبد گرد آمده‌اند. این سازه آشکارا کلیسای واقعی نیست، زیرا اطراف آن باز است و صحنه در نور خورشید غرق است. حال و هوای آرام و ژرفاندیشانه‌ای در فضا دیده می‌شود. پیکره‌ها به‌جای

گفت‌وگو در فکر فرو رفته‌اند. هنرمند با مه لطیفی که در فضا پخش کرده سکوت را افزایش داده است. هیچ کنتراست تندی وجود ندارد. نور و سایه چنان تدریجی درهم آمیخته‌اند که مرز آن‌ها به درستی قابل تشخیص نیست. رنگ‌ها با غنایی تازه می‌درخشند. بلینی به درباری بهشتی نگاهی می‌اندازد که پیکره‌هایی آرمانی در فضایی آرمانی را در خود جا داده است [ص ۵۴۵].

تفسیر شمایل‌شناسانه: تاریخ خلق این اثر ۱۵۰۵ و تکنیک آن رنگ روغن روی بوم است. این اثر متعلق به یک زیارتگاه پر شکوه و جلال (سان دازاکاریا) عصر رنسانس در ونیز است که قوس‌های جانبی آن رو به آسمان و درختان گشوده می‌شوند. مریم عذرا بر تختی مرمر نشسته است. نوری ملایم او و چهار قدیس متفکر را شست‌وشو می‌دهد و بر موزاییک‌های آبی و طلایی زنگار نیم‌گنبد بالای سر مریم سایه‌هایی می‌افکند. وقار و عظمت ترکیب این اثر توازن کامل پیکره‌ها، وسعت و آزادی طرح و ساختار فرم‌ها را نشان می‌دهد. دیگر اثری از هاله دور سر مشاهده نمی‌شود. رنگ‌های شفاف و درخشان، به‌ویژه در شنل آبی مریم و در تقابل با قرمز لباس جروم، خودنمایی می‌کند. این اثر در جهت طبیعی‌تر، دنیوی‌تر و ملموس‌تر جلوه دادن باکره و نشان دادن جزئیات در گنبد محراب و اطراف اوست. پوشش‌ها و لباس‌ها پوشش‌های رایج آن دوره است. دیگر اثری از فرشته‌های بالدار در اطراف مریم وجود ندارد. همسویی چندانی در این اثر با داستان قرآنی از حضرت مریم دیده نمی‌شود.

تصویر ۶. مریم و کودک بر تخت نشسته، مازاتچو، ۱۴۲۶م، سانتا ماریا دل کارمینه، نگارخانه

ملی لندن، رنسانس میانی

تصویر ۶. مریم و کودک بر تخت نشسته، مازاتچو، ۱۴۲۶م [۳۱]

توصیف شمایل‌شناسانه: در این نقاشی، مریم به صورت نشسته بر تخت در داخل محراب کودکش، مسیح، را در بغل دارد. ترکیب‌بندی به صورت مثلثی و مقامی است. سرهای پیکره‌ها گرد و ترکیب‌بندی متقارن است.

تحلیل شمایل‌نگارانه: مریم یک ردای سرتاسری و آبی‌رنگ بر سر و تن دارد که با رنگ

طلایی پس‌زمینه همخوانی ایجاد کرده است. مسیح کودک به نماد معصومیت برهنه است. پیکره‌ها در اطراف سر هاله دارند. دو فرشته کودک در پایین پای حضرت مریم نشسته و در حال نوازدگی‌اند.

توصیف شمایل‌شناسانه: در این اثر، مریم بر تخت با ملاحظت خاصی تکیه داده است. رنگ لباس آبی‌رنگ مریم به نشانه طهارت وی دیده می‌شود. دو فرشته بالدار نشسته در پایین تخت حضرت مریم (س) مژده تولد عیسی مسیح را با نواختن ساز بربط جشن می‌گیرند. سر فرشته سمت راست به بالا و گویی در حال آواز خواندن و دیگری به سمت پایین است. مسیح، کودک برهنه، دستش در دست مادر است. ابعاد عظیم مریم و مسیح بیانگر مقام ایشان است. حضرت مریم (س) در این اثر با وقاری خاص نگاهش را به زمین دوخته است. این تصویر می‌تواند به طهارت مریم براساس آیات قرآن اشاره کند. «وَأَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ» و به یاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش (مسیح) را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم [۱، انبیا/ ۹۱].

تصویر ۷. مریم گردن‌بند، مازولا پارما (پارمیجانینو)، حدود ۱۵۳۵م، رنگ روغن روی چوب، ۱/۲ × ۲/۲ متر، فلورانس، اوج رنسانس

تصویر ۷. مریم گردن‌بند؛ پارمیجانینو، ۱۵۳۵م (painting from A-Z:551)

توصیف پیشاشمایل‌نگارانه: مریم در ترکیب‌بندی کوزه‌مانندی مقابل یک دروازه نشسته است. پیکره مریم بسیار عظیم است. همراه او چهار پیکره دیده می‌شود. نگهبان دروازه طنابی در دست دارد و بسیار کوچک تصویر شده است.

تحلیل شمایل‌نگارانه: این نقاشی نشان می‌دهد مریم در جایگاه بالایی نشسته است. لباس

و دامن روپوش او بسیار زیباست. عیسی در دامان او نگه داشته شده است. در سمت چپ تصویر، چهار فرشته اطراف او را شلوغ کرده است. موضوع این قطعه از سرودهای قرون وسطایی مشتق شده است که گردن باکره را با یک برج بزرگ یا ستون بزرگ عاج مقایسه می‌کند. بنابراین، طول بیش از حد اعضای ویرجین و پسرش و حضور ستون‌ها در پس‌زمینه نقاشی نماد ارزش مذهبی نقاشی است. وضعیت مدونا آرام، رها و کمی بی‌خیال است. مدونا نسبت عادی انسانی ندارد و گردن، شانه‌ها و انگشتانش بلند شده‌اند؛ تا او را آشکارتر و ظریف‌تر نشان دهد. موهایش به‌طور مرتب پیچ خورده و با مروارید تزیین شده‌اند؛ تا چهره زیبای او را شکل دهند. لباس او بسیار فاخر است. مسیح رها شده و غمگین به نظر می‌رسد. پارمیجانینو به طرز عجیبی بدن مریم را گسترش داده است. بدن و پاهای فرشتگان براق و حیرت‌انگیز است و پیکره مریم بسیار غول‌پیکر به نظر می‌رسد. ستون‌ها نیز عجیب و غریب به نظر می‌رسند و هیچ پایه‌ای یا ساختار پشتی و دیواری در این تصویر وجود ندارد.

تفسیر شمایل‌شناسانه: در این اثر، مریم با ردایی آبی و پوشش نیم‌برهنه سفید با گردنی بلند و موهایی بدون پوشش دیده می‌شود. زیبایی‌شناسی آرمانی در این اثر بسیار متفاوت دیده می‌شود. در این اثر، سر مریم کاملاً بیضی روی یک گردن قومانند قرار گرفته است، حال آنکه بدن کاملاً برآمده و به سمت پاها به تدریج باریک‌تر می‌شود. مسیح کودک در حالتی خوابیده و نامطمئن در آغوش مادر آرمیده است؛ درحالی که مادر دست بی‌استخوان و نرمش را به طرف سینه‌اش برده است. ترکیب اثر همانند حالات پیکره، نامتعادل به نظر می‌رسد. پیکره مریم تمایل آشکاری به سمت چپ دارد و سمت راست دارای فضای خالی بیشتری است همه اشخاص داخل تصویر پیکری کشیده و برهنه و اجزای صورت نرم و سفید، مانند عاج، دارند. همه چیز در فضا فشرده است و فقط ستون بسیار بزرگ پشت سر مریم تداعی‌کننده معصومیت و پاک‌دامنی او به‌عنوان دروازه بهشت و حیات ابدی است. در اینجا مریم با گردن بلند و شکوه سرد و به‌یادماندنی‌اش تجسمی از کمال ملکوتی است، اما با مفاهیم قرآنی همسو نیست.

تصویر ۸. باکره صخره‌ها، لئوناردو داوینچی، رنگ روغن، ۱۴۸۵م، ۱/۲×۱/۹متر، اوج

رسانس

توصیف پیش‌اشمایل‌نگارانه: ترکیب‌بندی اصلی این اثر مثلثی شکل است که قاعده‌اش منطبق بر پایین کادر است. مریم باپوشش درحالی که دستش را دور مسیح حلقه کرده، به همراه دو فرشته در میان فضایی تیره دیده می‌شود.

تحلیل شمایل‌نگارانه: لئوناردو از ساختاری دقیق و هندسی برای پس‌زمینه در این اثر بهره می‌گیرد که مازاتچو را به یاد می‌آورد. سپس پیکره‌های اصلی را در چیدمانی هرمی قرار می‌دهد که سر باکره مقدس در نوک آن قرار می‌گیرد و قوس سرتاسری تماشایان او را دربرمی‌گیرد. به نظر می‌آید ارتباط کمی میان این پیکره‌های پیش‌زمینه و عناصر پس‌زمینه باشد؛ گرچه

درخت در میانه کادر آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد. شکل‌ها در این اثر به آرامی مادیت می‌یابند و هرگز از فاصله‌گیری خود از فضای تیره‌رنگ دست برنمی‌دارند. خوش‌ترکیبی باوقار شمايل مریم مقدس و کودکش بیانگر سبک فلورانس در حدود سال ۱۴۸۰ است [۱۵، ص ۵۵۵].

تصویر ۸. باکره صخره‌ها، لئوناردو داوینچی، ۱۴۸۵م [۳۱]

تفسیر شمايل‌شناسانه: در این اثر، مثلث با قاعده ایستا و بر زمین نمادی از زنانگی است. موضوع اصلی در نیمه پایینی کادر اتفاق می‌افتد. از امتداد حرکت چشم چهار پیکره درون تصویر شکل مربع را ایجاد می‌شود و ضلع بالای آن مماس بر سر مریم است. در این اثر، شاهد پس‌زمینه‌ای متفاوت از نقاشی‌های مریم در دوره رنسانس و وجود منظره شامل صخره‌ها، گیاهان، غار و دریاچه در دوردست هستیم. تیرگی‌ها و خمیدگی‌های بالای کادر پس‌زمینه منظره‌ای اساطیری را پدید آورده است. در این اثر، دریاچه دوردست به نماد زهدان زنانه و صخره‌ها نمادی از مردانگی است. ردای مریم سبزرنگ و نگاهی متانت‌آمیز به طرف پایین دارد. مریم دست راستش را به دور مسیح حلقه کرده و با دست دیگرش به آرام نمودن فرشته کودک و فرشته دختر اشاره دارد. تصاویر زیبا و آرمانی‌اند. مسیح دستش را به نشانه دعا بالا گرفته است. مریم در کمال زیبایی نشان داده شده است و اثر با مفاهیم قرآنی همسو نیست. در جدول ۲ به مقایسه تطبیقی مریم در قرآن و نقاشی‌های دوره رنسانس پرداخته شده است.

جدول ۲. تطبیقی تصاویر با مفاهیم قرآنی سورهٔ مریم

نام اثر هنری	هنرمند	تاریخ	توصیف پیشاشمایل نگارانه	تحلیل شمایل نگارانه	تفسیر شمایل شناسانه	نماد قرآنی
تصویر ۱. مریم و کودک بر تخت نشسته	جو تو	۱۳۱۰ م	کادر اثر عمودی، رو به بالا، ترکیب‌بندی متقارن و مثلثی، سرها و حالت بدنی یکسان در فرشتگان	زاویهٔ عمودی محراب تأکید بر روحانیت بیشتر، تأکید بر اهمیت مریم و کودک با زلزلهٔ فرشتگان بر آن‌ها مریم با هالهٔ سر، ابعاد عظیم، رنگ لباس روشن با جبههٔ آبی	بالا بردن دست مسیح و بر سینهٔ مادر بیانگر رابطهٔ عاطفی کودک و مادر و آغاز کلام و لب به سخن گشودن است. ابعاد عظیم و جلوس کردن بر تخت در میان فرشتگان: الوهیت مریم	سخن گفتن عیسی در گهواره، مقام ولایت حضرت مریم
تصویر ۲. مریم عذرا به عنوان ملکهٔ آسمان‌ها	دوتچو	۱۳۱۱ م	ترکیب‌بندی متمرکز، متقارن و خطی و با رنگ‌های درخشان بودن	زانوزدن فرشتگان، تکریم حضرت مریم و در مرکز کادر بودن	ملکهٔ آسمان‌ها در میان جمیع فرشتگان	مقام ولایت
تصویر ۳. تولد مریم عذرا	دومینیکو دل گیرلانداو	۱۴۴۹ م	صحنهٔ تولد مریم عذرا در خانه‌ای آراسته	دیوار کوب چوبی از منظرهٔ کودکان نوازنده: خیر شادی	مادر مریم در فکر اینکه چرا کودکش پسر نیست. در جهت ادای نذر خود (وقف فرزندش در معبد) ب	خدا از آنچه به دنیا آمده بود آگاه‌تر است.
تصویر ۴. بشارت تولد مسیح	سیمونه مارتینی	۱۳۳۰ م	ترکیب‌بندی متقارن	مریم با هالهٔ سر و ردای آبی و فرشته بالدار (روح‌القدس) نخل در دست وی، ردای آبی‌رنگ حضرت مریم	نخل نماد حیات جاویدان، تجسم خدا به صورت انسان بر مریم (س)، حالت تعظیم او به نماد درخواستی توأم با احترام، گل سوسن در داخل گلدان زیر محراب کادر نماد طهارت و پاکی، ردای آبی نماد باکرگی	نزول روح‌القدس محدثه بودن مریم

نام اثر هنری	هنرمند	تاریخ	توصیف پیشاشمايل نگارانه	تحليل شمايل نگارانه	تفسیر شمايل شناسانه	نماد قرآنی
تصویر ۵. حضرت مریم و کودک بر تخت نشسته	بلینی	۱۵۰۵ م	کادر عمودی مستطیلی با ترکیب هرمی باثباتی از حضرت مریم و کودک	شست‌وشو دادن کودک، مادر باکره فاقد هاله	تأکید به زیبایی زنانه، فیگورها در جهت طبیعی‌تر، دنیوی‌تر و ملموس‌تر جلوه‌دادن باکره و اطرافیان، نشان‌دادن جزئیات در گنبد محراب و او	به دنیا آمدن مریم
تصویر ۶. حضرت مریم و کودک بر تخت نشسته	مازاتچو	۱۴۲۶ م	ترکیب‌بندی متقارن با ترکیبی مثلثی و مقامی	پوشش آبی و سرتاسری مریم، هاله سر، رنگ پس‌زمینه طلایی	ملاحظت در رنگ پوشش مریم به‌منظور نشان‌دادن طهارت وی	مقام طهارت
تصویر ۷. مریم (مریم) مقدس و کودک)	مازولا پار، ما، معروف به پارمیچازینو	۱۵۳۵ م	ترکیب‌بندی کوزه‌مانند و بزرگ	باکره نسبت عادی انسانی ندارد با گردن، شانه‌ها و انگشتان بلند، موهای باکره به‌طور مرتب پیچ‌خورده و با مروارید تزیین شده‌اند تا چهره زیبایی او را شکل دهند. لباس او بسیار فاخر است. مسیح رهاشده و غمگین	چهره زیبا با همی‌کلی ظریف و گردنی بلند مریم را به‌عنوان دروازه بهشت و حیات ابدی نشان داده است.	با داستان قرآنی همسویی ندارد.
تصویر ۸. باکره صخره‌ها	لئوناردو داوینچی	۱۴۵۸ م	کادر مثلثی ایستا بر زمین	ایجاد منظره‌ای اساطیری با تیرگی‌ها	تأکید بر زهدان زنانه و زنانگی	با داستان قرآنی همسویی ندارد.

نتیجه گیری

ظهور شاخصه‌های دینی در آثار دوره رنسانس با مضمون داستان‌های کتاب مقدس دیده می‌شود. نمادگرایی در هنر رنسانس در غالب شمایل نمودار شد. شمایل‌ها تصاویری شد از ارزش‌های انسانی در یک فرد. به بیانی دیگر، شمایل‌ها نشانه‌ای بودند که صرفاً به وسیله شکل‌های خود به موضوعی که آن را نشان می‌داد ارجاع می‌دهد. باکره مقدس، مریم عذرا، به‌عنوان ملکه آسمان‌ها، حضرت مریم و کودک بر تخت نشسته، عید بشارت و... همگی موضوعاتی نمادین بودند. واژه شمایل از تاریخ هنر مسیحی و تصویرنگاری شخصیت‌ها و حوادث مذهبی وارد مطالعات نظری هنر شد که چگونگی تفسیر آن را اروین پانوفسکی در شیوه خود تدقین کرد. مریم مقدس در آثار دوره رنسانس با شمایل‌های گوناگون و عناوین مختلفی از باکره مقدس و کودک شمایل‌نگاری شده که دیگر چون زنان معمولی و عادی نیست، و تعالی و تقدس در چهره او موج می‌زند. مریم در مراحل آغازین اغلب داخل محراب به نماد نذری که مادر ایشان داشته به تصویر درآمده است. تحلیل‌های صورت‌گرفته با توجه به آرای پانوفسکی در هشت اثر نقاشی از دوره رنسانس نشان داد که در دوره آغازین و میانی رنسانس ترکیب‌بندی آثار اغلب متمرکز و متقارن با خطوط دورکشی ساده و ردیف‌های از فرشتگان با قاعده یکسان در کشیدن سرها و حالات بدن و قدیسین در اطراف مریم عذرا و مسیح کودک در سطح نخست دیده می‌شود. بررسی‌های شمایل‌نگارانه در آثار این ادوار حاکی از در مرکز کادر بودن مریم همراه با سطوح مدور طلایی‌رنگ (هاله سر) ضخیم در پیکره مریم، مسیح کودک، در فرشتگان و قدیسین است؛ که دال بر مقام و الوهیت حضرت مریم (س) و با تصویرسازی‌های نمادین در قرآن می‌تواند همسو باشد. اطراف تصاویر مریم و کودک عمدتاً خالی یا با ردیفی از فرشتگان آراسته شده است. در لایه سوم و تفسیر شمایل‌شناسانه آثار نشان داد که در بیشتر موارد فضای پس‌زمینه اغلب طلایی، شمایل‌های مختلف مریم، با تجلی بصری جوانی با ردای آبی‌رنگ مفهوم پیدا می‌کند؛ مریمی که همانند آسمان تصویر شده و معانی اسرارآمیز و رمزی عمیق، حالتی آیینی، رسمی و خشک، با نگاهی غمگنانه به سمت پایین از روی فروتنی و بر تخت نشسته دارد. در این آثار، مسیح کودک در آغوش مادر دیده می‌شود که به حضرت می‌نگرد، یا اغلب با دست روسری مادر را می‌کشد یا یک دست خود را به نشانه تبرک و سخن گفتن بالا نگه داشته است. نمادهای به‌کارگرفته‌شده تداعی‌کننده صفاتی چون طهارت، قداست، بی‌گناهی باکره، محدثه‌بودن، بارداری ایشان در قرآن و سخن‌گفتن عیسی مسیح (ع) است. تحلیل‌های شمایل‌شناختی صورت‌گرفته نشان داد که در تصاویر رنسانس اولیه در آثاری همانند مریم و کودک بر تخت نشسته اثر جوتو، با تأکید بر کادر عمودی محراب، هاله سر و ابعاد عظیم پیکره حضرت مریم (س)، همچنین رنگ‌های به‌کاررفته از جمله رنگ آبی پررنگ نماد عفت و پاک‌دامنی و عصمت و نجابت و الوهیت است و با آیات ۱۸ سوره مریم و ۴۲-۴۳ سوره آل‌عمران

همخوانی دارد. در اثر مريم و کودک بر تخت نشسته اثر مازاتچو در رنسانس میانی به دلیل رعایت اصول تجسمی مبتنی بر پرسپکتیو مقامی، رنگ پوشش و هاله مقدس دور سر و رمزی بودن تمثال ایشان با آیات قرآنی و مقام طهارت و ولایت ایشان مطابقت دارد. لباس دخترهای باکره آبی و نماد فرد باکره به‌عنوان نماینده آسمان است که در پس‌زمینه‌ای طلایی برای تأکید بر آن به تصویر آمده و با آیات ۱۲ سوره تحریم، ۹۴ انبیا و ۱۹ و ۲۰ سوره مريم با اوصاف قرآنی دوشیزگی ذکر شده است. در این اثر، مريم عذرا به‌عنوان ملکه آسمان‌ها اثر دوتچو همخوانی دارد. در مرکز کادر بودن ایشان و احاطه‌شدن پيكره مريم با قدیسین و فرشتگان نماد راست‌گویی و الوهیت و محدثه‌بودن حضرت مريم است. در آیات سوره آل‌عمران / ۴۲، تحریم / ۱۲، انبیا / ۹۱ و مائده / ۷۵ بر این صفات دلالت دارد. در اثر سیمونه مارتینی، نزول روح‌القدس بر مريم به صورت انسان با بال‌های فرشته‌گون با آیات قرآنی سوره آل‌عمران / ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۷ و مريم / ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ مطابقت دارد. در دوره اوج رنسانس به دلیل تجلی فردیت آمیخته با شک و تردید به باورای آسمانی شمايل مريم با خطوط و سایه روشن و به صورت واقع‌نما و کاربرد تزئین در تصویر دیده می‌شود که خود بیانگر روند رو به اوج مادی و ملموس‌شدن تصاویر و رخت بربستن تقدس از شمايل حضرت مريم(س) و زمینی‌شدن شمايل مريم است و نقاش او را در ابعاد عادی انسانی نشان می‌دهد. در این دوره، تمام تقدس شمايل‌ها در زیبایی آن‌ها جلوه می‌نمایند و صفاتی همچون خردگرایی، ماده‌گرایی و انسان‌گرایی و... در آن‌ها موج می‌زند. هرچند نقاشان در این دوره از لحاظ موضوعی سعی در به تصویر کشیدن تصویری زیبا و آرمانی از مريم داشته‌اند.

پژوهش حاضر براساس مبانی نظری و مطالعه تطبیقی صورت‌گرفته در ویژگی‌های مريم، شمايل‌های دوره رنسانس را در مقاطع تاریخی گوناگون آن، با توجه به حوادث تاریخی و تحلیل آثار، آن را چنین ارزیابی می‌نماید: در دوره رنسانس آغازین و میانی این مؤلفه‌ها شامل شمايل‌هایی با ابعاد عظیم، هاله سر، رمزی بودن پيكره حضرت مريم(س)، رنگ خاص لباس و ردای ایشان، قرار گرفتن پيكره در نقطه مرکزی کادر و به تصویر در آمدن در میان فرشتگان و قدیسین هم‌راستا با تصویرسازی‌های قرآنی از صفات حضرت مريم(س) است. این صفات همان صفاتی هستند که در قرآن با نام ولایت حضرت مريم(س)، محدثه‌بودن ایشان، نزول فرشته روح‌القدس بر حضرت مريم(س) مطهره و باکره بودن، سکوت مادر و سخن گفتن مسیح کودک دلالت دارد. این پژوهش با فرض گفته‌شده در شیوه تطبیقی در روش شمايل‌شناسی نقاشی‌های انتخابی از مريم در ادوار رنسانس و با آیات قرآنی از مريم قابل اجرا و رمزگشایی می‌داند و پیوند صوری و محتوایی انکارناپذیری در متن قرآنی توصیف‌شده از زندگانی حضرت مريم(س) و در نقاشی‌های تحلیل‌شده وجود دارد. همچنین، رابطه نزدیکی میان نقاشی‌های دوره آغازین و میانی رنسانس با مفاهیم نمادین از صفات آن بانوی بزرگ در قرآن وجود دارد. حال آنکه صفات مريم در قرآن جامع‌تر بیان شده است.

منابع

- [۱] قرآن کریم (۱۳۸۷). ترجمه مهدی الهی قمشاهی، قم: فاطمه الزهرا.
- [۲] آکوریچ، جیمز (۱۳۸۰). *رسانس، ترجمه آریتا یاسایی*، تهران: ققنوس.
- [۳] آدامز، لوری (۱۳۸۸). *روش‌شناسی هنر، ترجمه علی معصومه*، تهران: نظر.
- [۴] آیت‌اللهی، حبیب‌الله (۱۳۸۱). *وجوه افتراق و اختلاف میان دو جریان بزرگ هنری گوتیک و رنسانس*، ش ۲، تهران: مدرس هنر.
- [۵] احمدی، بابک (۱۳۸۳). *از نشانه‌های تصویری تا متن*، تهران: مرکز.
- [۶] احمدی، محمدنبی؛ نوروزی، عبدالصاحب (۱۳۹۲). «جلوه‌های فراهنجار در سوره مبارکه مریم (س)»، فصل‌نامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های ادبی-قرآنی، شماره سوم، س اول.
- [۷] احمدی‌توانا، اکرم (۱۳۹۰). «شمایل‌شناسی نگاره‌های مربوط به جمشید و ضحاک و فریدون از دیدگاه پانوفسکی (در شاهنامه‌های مصور تا پایان عهد تیموری)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا.
- [۸] انصاری، مهدی (۱۳۹۶). *سؤالات و پاسخ‌نامه تشریحی دوره‌های دکتری هنر*، تهران: آیندگان.
- [۹] اوسپینسکی، لوئید؛ لوسکی، ولادیمیر (۱۳۸۸). *معنای شمایل‌ها، ترجمه مجید داوودی*، تهران: سوره مهر.
- [۱۰] ایلخانی، محمد (۱۳۸۶). *تاریخ فلسفه در قرون وسطا و رنسانس*، تهران: سمت.
- [۱۱] بورکهارت، یاکوب (۱۳۷۶). *فرهنگ رنسانس در ایتالیا*، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
- [۱۲] پاکباز، رویین (۱۳۸۱). *دائرةالمعارف هنر*، تهران: فرهنگ معاصر.
- [۱۳] پوراسماعیل، احسان (۱۳۸۹). «تخصیص عمومیت واژه رحمت‌للعالمین در برگزیدگی حضرت مریم»، نشریه بانوان شیعه، س ۷، ش ۲۴.
- [۱۴] جنتی، فاطمه (۱۳۸۹). «تصویر مریم در نگاره‌های ایرانی از قرن ۷ تا ۱۳»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه هنر اصفهان.
- [۱۵] جنسن (۱۳۸۸). *تاریخ هنر*، ترجمه فرزانه سجودی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
- [۱۶] حلیمی، محمدحسین (۱۳۶۶). *شیوه‌های نقاشی از رنسانس تا هنر معاصر*، تهران: امیرکبیر.
- [۱۷] خوشحال‌دستجردی، طاهره؛ رضاپور، زینب (۱۳۹۲). «بازتاب مقامات حضرت مریم (س) در متون عرفانی از قرن چهارم تا قرن نهم هجری»، فصل‌نامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، شماره ۳۲.
- [۱۸] ذکرگو، امیرحسین (۱۳۸۴). *سیر هنر در تاریخ ۲*، تهران: مدرسه.
- [۱۹] رحیمی، حسین (۱۳۸۲). «زنان اسوه در قرآن (حضرت مریم)»، مجله هنر دینی، ش ۱۵-۱۶، صص ۱۳۷-۱۵۰.
- [۲۰] سعادت‌نیا، رضا (۱۳۸۴). «سیمای قرآنی حضرت مریم»، نشریه کوثر، شماره ۱۶.
- [۲۱] شالومو، ژان‌لوک (۱۳۸۶). *نگره‌های هنر*، ترجمه حبیب‌الله آیت‌اللهی، تهران: سوره مهر.
- [۲۲] طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ موسوی همدانی، سید محمدباقر (۱۳۷۴). *ترجمه تفسیرالمیزان*، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چ ۵.
- [۲۳] طبرسی، فضل‌بن‌حسین (۱۳۶۰). *ترجمه مجمع‌البیان فی التفسیر القرآن*، ترجمه رضا ستوده، تهران: بیروت.

- [۲۴] فرائتي، محسن (۱۳۸۳). مرکز فرهنگي درس‌هايي از قرآن، چ ۱۱، تهران.
- [۲۵] قره‌باغي، علي اصغر (۱۳۸۳). هنر نقد هنري، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.
- [۲۶] لتس، رزا ماري (۱۳۸۶). تاريخ هنر زسانس، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز.
- [۲۷] معدن‌کن، معصومه (۱۳۸۲). «مسيح و مريم در ديوان خاقاني»، فصل‌نامه انجمن، ش ۹.
- [۲۸] مكارم شيرازي، ناصر (۱۳۷۴). تفسير نمونه، تهران: دارالكتاب اسلاميه.
- [۲۹] نصري، امير (۱۳۸۹). «رويکرد شمايل‌نگاري و شمايل‌شناسي در مطالعات هنري»، مجله رشد آموزش هنر، دوره ۸، ش اول، ص ۵۶-۶۲.
- [۳۰] وازاري، جورجو (۱۳۸۸). زندگي هنرمندان، ترجمه علي اصغر قره‌باغي، تهران: سوره مهر، چ ۲.
- [۳۱] هارت، فردريك (۱۳۸۲). سي و دو هزار سال تاريخ هنر، ترجمه موسي اكرامي، تهران: پيكان.
- [۳۲] ياسيني، سيده راضيه (۱۳۹۵). شمايل‌نگاري ديني در ايران و غرب از آغاز تا دوره معاصر، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
- [33] Brend, B. (2005). *Iconology of Islamic Art*, Edited by Bernard O kane, Edinburg: Edinburg university press.
- [34] Murry, P. (2004). *Dictionary of chirstian Art*. Oxford: Oxford University press.
- [35] Panofski, Erwin. (1962). *Studies in Iconology* (Humanistic Themes in the Art of the Renaissance). NewYork: Icon Editions.
- [36] Schilderkunsten (2006). *Encyclopedia Dictionary Publication*, Painting from A to Z, Impression, REBO publishers.
- [37] Turner, J. (1996). *The dictionary of Art*, Grave Press.